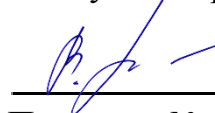

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Кафедра театрального мистецтва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

Людмила ВАНЮГА

Протокол № 1 від 29 серпня 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗРОБКА ТВОРЧО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЄКТУ У

СФЕРІ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Галузь знань

В Культура, мистецтво та гуманітарні науки

(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність

В 6 Перформативні мистецтва

(код і назва спеціальності)

Освітня програма

Акторське мистецтво

(назва освітньої програми)

2025– 2026 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Розробка творчо-дослідницького проєкту у сфері сценічного мистецтва» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Акторське мистецтво» за спеціальністю В6 Перформативні мистецтво спеціалізації В6.01. Сценічне мистецтво галузі знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки.

Розробник(и):

ВАНЮГА Людмила – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

КИРЕЯ Марія – доктор філософії, доцент кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри театрального мистецтва
Протокол № 1 від «29» серпня 2025 року

Завідувач кафедри театрального мистецтва

Людмила ВАНЮГА

1. Опис навчальної дисципліни

1	Освітня програма	Акторське мистецтво
2	Спеціальність	В6 Перформативні мистецтво
3	Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
4	Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
5	Форма навчання	денна
6	Статус дисципліни	Обов'язкова
7	Мова навчання	Українська
8	Курс	II
9	Семестр	I
10	Обсяг дисципліни в кредитах	3
11	Загальна кількість годин	90
12	Кількість змістових модулів	2
13	Аудиторні заняття (год.)	30
14	Лекції (год.)	10
15	Практичні заняття (год.)	20
16	Самостійна робота (год.)	60
17	Вид ІНДЗ	Розробка концепції та презентація творчого проєкту
18	Форма підсумкового контролю	залік

Частка годин аудиторних занять становить:
для денної форми навчання – 33.3 %.

2. Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є: є формування у здобувачів магістерського рівня методологічних, мистецтвознавчих та управлінсько-режисерських компетентностей, необхідних для концептуалізації, науково-теоретичного обґрунтування, художньо-творчого розроблення та практичної реалізації дослідницьких проєктів у галузі сучасного сценічного та акторського мистецтва.

3. Компетентності та результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у здобувачів таких компетентностей:

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої

(інтелектуальної) діяльності.

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ФК 5. Здатність до аналітико-дійової інтерпретації та адаптації драматургічного тексту (або літературного першоджерела) відповідно до логіки сценічного характеру та завдань акторського втілення.

ФК 6. Здатність інтегрувати творчо-постановочні та організаційно-технологічні методи для створення, планування та повноциклової реалізації авторських сценічних проєктів.

ФК 7. Здатність виявляти тенденції розвитку сучасного театрального процесу, орієнтуватися в усій різноманітності театрально-сценічної, драматургічної, театрознавчої діяльності.

ФК 11. Здатність сприймати нові знання у галузі культури та мистецтва та інтегрувати їх із уже наявними, зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області театрального мистецтва, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.

ФК 12. Здатність здійснювати аргументований критичний аналіз вистав, готувати театрально-критичні матеріали різного жанру. Уміння чітко і зрозуміло викласти свій задум.

ФК 16. Здатність виконувати пошук джерел, які мають відношення до професійної діяльності, здатність їх критично оцінювати, базуючись на фахових знаннях. Здатність користуватися науковою літературою, архівними матеріалами. Здатність займатися самоосвітою.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення

здобувачами освіти таких програмних результатів навчання:

ПРН 2. Критично осмислювати проблеми у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.

ПРН 3. Вміння управляти комплексними діями або проєктами, нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах у професійній діяльності.

ПРН 4. Випускники мають достатні наукові знання і навички із теорії акторської майстерності, щоб успішно проводити наукові дослідження.

ПРН 5. Толерантне ставлення до різних думок і поглядів в умовах полікультурного середовища, дотримуватись морально-етичних аспектів професійної діяльності, академічної доброчесності.

ПРН 8. Випускники матимуть професійну підготовку у сфері театрального та кіномистецтва для забезпечення духовних та естетичних потреб суспільства.

ПРН 9. Випускники вмітимуть розробляти ідейно-тематичну концепцію творчо-дослідницького проєкту.

ПРН 10. Випускники будуть здатні самостійно проектувати та реалізувати

творчий проєкт у сфері сценічного мистецтва, забезпечуючи повний технологічний цикл його підготовки: від розробки літературно-режисерської концепції до формування постановочного плану та календарного графіку виробничого процесу.

ПРН 11. Випускники матимуть достатні знання щоб скеровувати адекватне втілення акторського та режисерського задуму виражальними засобами мистецтва, технічну якість зафіксованого твору.

ПРН 14. Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в галузі комунікацій, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

ПРН 17. Випускники здобудуть загальне уявлення та розуміння різних теорій у галузі театрального та кіномистецтва на рівні, який дасть їм змогу практично реагувати на поради в літературних джерелах цієї галузі.

ПРН 20. Випускники зможуть розкривати драматургічну та режисерську концепції, своєрідність театральних постановок різних жанрів, напрямів і стилів.

ПРН 21. Випускники зможуть планувати організацію творчо-виробничого процесу, забезпечувати поетапність пошуку вірного мистецького рішення вистав чи інших видовищних творів усіх видів і жанрів на високому художньому рівні.

4. Передумови для вивчення навчальної дисципліни

Навчальні дисципліни «Філософія мистецтва», «Цифрові технології в освіті та науці: тренінг курс», «Методика наукових досліджень», «Театральний менеджмент», «Акторська майстерність» «Теорія та практика сучасних напрямків театру та кіно» є *пререквізитами* до освітнього компоненту «Розробка творчо-дослідницького проєкту у сфері сценічного мистецтва»

5. Програма навчальної дисципліни

5.1. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади та концептуалізація творчо-дослідницького проєкту

Тема 1. Специфіка арт-досліджень у сценічному мистецтві.

Визначення методології «дослідження через практику». Співвідношення наукового аналізу та естетичного експерименту в акторській роботі.

Тема 2. Генерація ідеї, формулювання теми та концепції проєкту.

Пошук актуального художнього матеріалу. Визначення теми, завдань, об'єкта та предмета дослідницької складової сценічного проєкту

Тема 3. Аналіз контексту та цільової аудиторії.

Дослідження сучасного театрального ринку, інноваційних перформативних

форм (іммерсивний театр, мультимедійний видовищний проєкт) та визначення цільової аудиторії.

Змістовий модуль 2. Практична реалізація, ресурсне забезпечення та реалізація проєкту

Тема 4. Режисерсько- акторська партитура та етапи реалізації проєкту.

Етапи репетиційного процесу. Творча співпраця між художником, композитором, драматургом, актором.

Тема 5. Фінансово-ресурсне забезпечення та популяризація проєктів у сфері мистецтва

Складання кошторису, пошук джерел фінансування. Маркетингова стратегія сценічного проєкту.

Тема 6. Оформлення проєктної заявки та презентація проєкту.

Публічний захист концепції проєкту. Методологія переконливої презентації та ведення публічного діалогу.

5.2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	кількість годин			
	денна форма			
	усього	у тому числі		
		лекції	практичні заняття	самостійна робота
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади та концептуалізація творчо-дослідницького проєкту				
Тема 1. Специфіка арт-досліджень у сценічному мистецтві	12	2	2	8
Тема 2. Генерація ідеї, формулювання теми та концепції проєкту	14	2	4	8
Тема 3. Аналіз контексту та цільової аудиторії.	14	2	4	8
Разом за змістовим модулем 1	40	6	10	24
Змістовий модуль 2. Практична реалізація, ресурсне забезпечення та реалізація проєкту				

Тема 4. Режисерсько-акторська партитура та етапи реалізації проєкту	14	2	4	8
Тема 5. Фінансово-ресурсне забезпечення та популяризація проєктів у сфері мистецтва	12	2	2	8
Тема 6. Оформлення проєктної заявки та презентація проєкту.	14		4	10
Разом за змістовим модулем 2	40	4	10	26
ІНДЗ	10			10
Всього годин	90	10	20	90

5.3. Теми лекцій

№ теми	Назва теми	кількість годин
		денна форма
1.	Специфіка досліджень через практику в контексті сучасного театрального та перформативного мистецтва.	2
2.	Формулювання видовищної концепції та драматургії проєкту.	2
3.	Типологія сучасних сценічних форм та аналіз запитів аудиторії.	2
4.	Моделі художнього керівництва та етапи реалізації вистави, перформансу.	2
5.	Моделі фінансування, грантові інструменти та бюджетування наукових та науково-творчих проєктів у сфері культури і мистецтва.	2
	Всього годин	10

5.4. Теми практичних занять

№ теми	Назва теми	кількість годин
		денна форма
1.	Аналітичний огляд та дослідження кейсів ефективних творчо-дослідницьких сценічних проєктів.	2

2.	Розробка паспорта та експлікації авторського проєкту.	4
3.	Визначення та сегментація потенційної аудиторії проєкту.	4
4.	Складання календарного плану репетицій та виробничого розкладу.	4
5.	Моделювання кошторису та розробка медіа-плану проєкту	2
6.	Тренінг публічного виступу: пітчінг концепцій сценічних проєктів.	4
	Всього годин	20

5.5. Самостійна робота

№ теми	Назва теми	кількість годин
		денна форма
1	Огляд наукових публікацій та сучасних сценічних практик за обраною тематикою.	15
2.	Підготовка тесту обґрунтування актуальності, наукової та творчої новизни.	15
3.	Опрацювання нормативної бази грантових фондів	10
4.	Візуальна презентація проєкту: розробка тизера та презентаційного пакета	20
	Всього годин	60

5.6. Орієнтовна тематика індивідуальних завдань

Підготувати комплексний проєктний пакет «Концепція та паспортизація творчо-дослідницького сценічного проєкту».

Здобувач готує розширену концепцію творчо-дослідницького проєкту за обраною тематикою, що включає опис художньо-дослідницької ідеї (3-5ст), режисерсько-акторські експлікації, календарний план, кошторис та мультимедійну презентацію для пітчінгу (10-12 слайдів).

6.Форми та методи навчання

Форми навчання: лекції (традиційні, проблемні, інтерактивні); практичні заняття; семінари та семінари-дискусії; консультації (індивідуальні та групові); самостійна робота здобувачів освіти; індивідуальні навчально-дослідні завдання; дистанційне навчання із застосуванням електронних освітніх платформ; виконання та захист проєктів, презентацій; науково-дослідна робота студентів.

Методи навчання: словесні методи: пояснення, розповідь, бесіда,

дискусія, інструктаж; наочні методи: демонстрація, ілюстрація, використання мультимедійних презентацій, відеоматеріалів; практичні методи: виконання практичних робіт; проблемно-пошукові методи: проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький метод; метод проєктів; метод аналізу конкретних ситуацій (case study); інформаційно-комунікаційні методи із застосуванням цифрових технологій та онлайн-ресурсів.

Формування м'яких навичок здобувачів:

1. Проектне навчання сприяє розвитку критичного мислення, комунікації, командної роботи та креативності. Проекти дозволяють студентам працювати над реальними завданнями, де потрібно розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими та презентувати свої ідеї.
2. Командний аналіз кейсів формує навички командної співпраці, вирішення конфліктних ситуацій та адаптивності.
3. Дебати та дискусії розвивають навички аргументації, слухання та критичного мислення. Дебати стимулюють здобувачів розглядати різні погляди і аргументувати свою позицію.
4. Рефлексія практичного експерименту сприяє розвитку емоційного інтелекту, самоаналізу та креативності.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У процесі вивчення дисципліни використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: аналітичні есе, розроблені розділи проєктної документації, чек-листи оцінювання пітчінгу, презентаційні матеріали. Метод демонстрування – захист концепції проєкту.

Форми контролю

У процесі вивчення дисципліни використовуються такі форми контролю: поточний контроль під час практичних занять; проміжний (модульний) контроль проводиться за результатами подання розділів проєктної документації за ЗМ 1 і ЗМ 2; підсумковий (семестровий) контроль залік за результатами модульного контролю та захисту ІНДЗ шляхом накопичення балів.

Критерії та порядок оцінювання результатів навчання

Політика оцінювання

Поточне оцінювання за результатами практичних робіт (40 балів)

Модульний контроль - 20 балів...

ІНДЗ - 40 балів

Підсумковий контроль залік – шляхом накопичення балів.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне і модульне оцінювання							Підсум- кова оцінка
ЗМ 1			ЗМ 2			ІНДЗ	
T1	T2	T3	T4	T5	T6		
5	5	10	5	5	30	40	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка ECTS100-бальна	Оцінка ECTS літерна	Оцінка за національною шкалою
		залік
90 – 100	A	зараховано
85-89	B	
75-84	C	
64-74	D	
60-64	E	
35-59	F _x	незараховано
0-34	F	

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

У випадку виникнення **конфліктних ситуацій**, керуватися нормами «Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка»

Політика щодо академічної доброчесності: Обов'язково дотримуватися «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка»

Списування під час розв'язання тестових завдань та написання контрольних робіт є забороненим. Доцільність та дозвіл використання мобільних пристроїв визначається викладачем у кожному конкретному випадку під час підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, дуальна форма здобуття освіти, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн форматі за погодженням із керівником курсу.

9 . Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

1. Мультимедійний проектор з екраном (телевізор з великою діагоналлю) для демонстрації презентацій та відеоматеріалів.
2. Активна акустична система (підключення через Bluetooth / mini-Jack) для відтворення музичних партитур та атмосфер.
3. Використовуються безкоштовні версії, стандартні вбудовані програми або загальнодоступне ПЗ: Microsoft PowerPoint / Google Презентації / Canva — створення текстових та візуальних матеріалів проекту, режисерських експлікацій; MS Word / Google Документи — написання дослідницької частини та оформлення паспорта проекту.

10. Рекомендована література

1. Богомазов Е. Простір та дія: нотатки про сучасне режисерське мислення. Київ: Дух і Літера, 2021. 248 с.
2. Брук П. Порожній простір / пер. з англ. Г. Яновська. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 184 с.
3. Клековкін О. DRAMA. Простір сцени / Простір тексту. Київ : Фенікс, 2012. 384 с.
4. Клековкін О. Театрологія: Методологічні проблеми. Київ : ІПСМ НАМ України, 2017. 280 с.
5. Леманн Г.-Т. Постдраматичний театр / пер. з нім. Ю. Зуб. Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. 320 с.
6. Курбас Лесь. Філософія театру/Лесь Курбас: / упоряд. М. Лабінський; післямова М. Москаленко, Д. Лабінська; редактор М. Москаленко. Харків-Київ: Видавець Олександр Савчук; Видавництво «Основи», 2022. 920с.
7. Фішер-Ліхте Е. Естетика перформативності / пер. з нім. Р. Дубасевич. Київ : Дух і Літера, 2018. 336 с.
8. Щербина Т. Театральний проект від ідеї до втілення : навч.-метод. посібник. Київ : НАКККиМ, 2019. 144 с.

Додаткова література

1. *Безгін* Ігор Дмитрович. Мистецтво і ринок [Текст] : нариси / *І. Д. Безгін*. Київ : Компас, 2005. 544 с.
2. Безгін І. Д. Організація театральної справи : підручник. Київ : Інтертехнологія, 2010. 392 с.
3. Готовський Є. До бідного театру / пер. з пол. М. Зубрицька. Львів : Літопис, 2009. 288 с.

Інтернет ресурси

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України : офіц. сайт. URL:
<http://www.mari.kiev.ua>

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. URL:
<http://e-journals.nbu.gov.ua>

Український культурний фонд <https://ucf.in.ua/>