

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АРТ-КРИТИКА СУЧАСНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ ВИДОВИЩ ТА ШОУ»

Освітній ступінь: магістр

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво

Кількість кредитів: 4

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 1 семестр

Компонент освітньої програми: вибіркова

Дні занять: згідно з розкладом

Мова викладання: державна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

Прізвище, ім'я, по-батькові	Шариков Денис Ігорович
Контакти	+38067429042 e-mail: d.sharikov@kmaesm.edu.ua
Робоче місце:	сценічного мистецтва
Кафедра	циркових жанрів
Посада	доцент

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА

Денис ШАРИКОВ – доцент кафедри циркових жанрів, кандидат мистецтвознавства, доцент. Балетмейстер, циркознавець. Лауреат міжнародних конкурсів балету, володар «Grand Prix» та призер міжнародних фестивалів з сучасного хореографічного мистецтва, Голова журі Міжнародних фестивалів та конкурсів з Сучасного хореографічного мистецтва 2010–2018 рр.;

Член Всесвітньої Ради Танцю ЮНЕСКО (CID), володіючи новітніми методами та технологіями навчання, забезпечить якісний та конкурентоспроможний рівень з професійної підготовки для майбутніх артистів та режисерів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

Освітня компонента (навчальна дисципліна) ОК «Арт-критика сучасних перформативних видовищ та шоу», має за мету ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із специфікою аналізу та художньої критики сценічних та хореографічних творів мистецтва – балету, цирку та театралізованих видовищ світу та України.

ОК спрямована на збагачення і розширення мистецької підготовки здобувачів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Вона дає уявлення про принципи та критерії оцінювання та системного аналізу українського та зарубіжного сучасного мистецтва, що забезпечує розуміння всіх складових сценічного твору.

Мета курсу полягає передусім у тому, що він формує загальний світогляд здобувачів вищої освіти, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього фахівця. Вивчення цього курсу дозволить зрозуміти специфіку, жанровість, стилістику, формально-технічні засоби, естетичну уяву та архітектоніку сценічного твору. Основними формами вивчення є лекції та практичні заняття.

Вивчення дисципліни «Арт-критика сучасних перформативних видовищ та шоу» впливає на формування розуміння культури сучасності як цілісної системної єдності фактів і явищ в інтегративному процесі художнього, наукового, естетичного, філософського осмислення світу і людини.

Курс «Арт-критика сучасних перформативних видовищ та шоу» розрахований на оволодіння теоретичними основами в галузі історії та теорії сценічних мистецтв; збагачення здобувачів знаннями, почерпнутими зі скарбниці вітчизняної та світової культури, вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Основні завдання курсу:

- ознайомити здобувачів з сучасними сценічними і хореографічними стилями та жанрами у мистецтві, відчуті їх характерні риси та відмінності різних культур сучасного простору;
- навчити вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями історії сценічного мистецтва та хореографії, розглянути власну національну культуру в контексті світової;
- сформувати у здобувачів естетичну культуру, потребу в систематичному спілкуванні з прекрасним, інтерес до різних видів сценічного мистецтва та хореографії;

– забезпечити здобувачам належний рівень знань з мистецтва театру, цирку, балету, дати загальне уявлення про основні тенденції їх розвитку;
 – сформулювати потребу в спілкуванні з зразками, явищами та персоналіями сценічного мистецтва та хореографії.
 Курс «Арт-критика сучасних перформативних видовищ та шоу» передбачає майстер-класи та відкриті зустрічі з видатними діячами сценічного мистецтва, цирку та хореографії.

ОПИС КУРСУ

Денна форма навчання		Заочна форма навчання	
Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 4	Рік підготовки – 1 курс	Кількість кредитів ECTS – 4	Рік підготовки – 1 курс
Модулів – 1	Семестр – 1	Модулів – 1	Семестр – 1
Змістових модулів – 2	Лекції – 16 год.	Змістових модулів – 2	Лекції – 4 год.
Загальна кількість годин – 120	Практичні – 14 год.	Загальна кількість годин – 120	Практичні – 2 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 6	Індивідуальні – 0 год.	Семестрових годин для заочної форми навчання: аудиторних – 6	Індивідуальні – 0 год.
	Самостійна робота – 90 год.		Самостійна робота – 114 год.
	Форма контролю – залік		Форма контролю – залік

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності (ЗК)	<ul style="list-style-type: none"> – Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях. – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. – Здатність розробляти та управляти проектами (у сценічному мистецтві). – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності	<ul style="list-style-type: none"> – Здатність до комплексного розв'язання складних професійних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики. – Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. – Здатність до комплексного оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві сценічного твору. – Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. – Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. – Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти задля популяризації українського й світового сценічного мистецтва, в тому числі і з використанням можливостей засобів масової інформації та Інтернету. – Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов'язаних з питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його розвитку. – Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та засобами (через формально-технічні та художні засоби з виконавського мистецтва).

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання (виконавське мистецтво).
- Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії (виконавське мистецтво).
- Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху (виконавське мистецтво).
- Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу (виконавське мистецтво).
- Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві сценічного твору (виконавське мистецтво (за жанрами)).
- Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.
- Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проєктів, спрямованих на популяризацію історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні витвори сучасного мистецтва.
- Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою, громадськістю щодо питань сценічного мистецтва.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Формами навчання є лекційні та практичні заняття, самостійна робота здобувачів.

Методи навчання:

- словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь);
- наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ);
- практичні (практичні роботи, покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання);
- робота з фаховою літературою;
- самостійна робота.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Назви змістових модулів і тем	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
	Кількість годин									
	Всього	Лекції	Практичні	Індивідуальні	СРС	Всього	Лекції	Практичні	Індивідуальні	СРС
Модуль 1										
Змістовий модуль 1.										
Тема 1. Розмаїття видів сучасного сценічного мистецтва та хореографії	14	4			10	16	2			14
Тема 2. Аналіз сценічного твору та хореографії	16	2	2		12	20	2			18
Тема 3. Рецензування та відгук в арт-критиці	16	2	2		12	20		2		18
Тема 4. Видатні випускники КМАЕЦМ	10	2			8	8				8
Змістовий модуль 2.										
Тема 5. Циркові видовища	18	2	4		12	14				14
Тема 6. Балетні видовища	16	2	2		12	14				14
Тема 7. Театралізовані видовища	16	2	2		12	14				14
Тема 8. Сучасний перформас та хепенінг	14		2		12	14				14
УСЬОГО ГОДИН	120	16	14	0	90	120	4	2	0	114

ОЦІНЮВАННЯ**Шкала оцінювання: національна та ECTS**

Оцінка за шкалою ECTS		Оцінка за національною шкалою	
Сума балів	Оцінка ECTS	для екзамену, диф. заліку курсової/магістерської роботи	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
80-89	B	добре	
74-79	C		
66-73	D	задовільно	
60-65	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Система накопичення балів

Вид контролю	Кількість, відповідно до робочої програми	Максимальна кількість балів
Модульний контроль	2	max 100
Самостійна робота	1	max 100
Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр		100
Екзамен, залік	1	max 100
Формула до заліку	300:3 = 100 – результат заліку	

ЛІТЕРАТУРА**Базова:**

1. Пожарська О.Ю. Фестивалі циркового мистецтва як форма культурної взаємодії. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2018. Вип. 19. С. 79–86; 178.
2. Пожарська О.Ю. Цирк як поєднання масового і елітарного мистецтва в системі сучасної культури. Питання культурології. 2018. Вип. № 34. С. 132–140. 179.
3. Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету і онтологія танцю: монографія. Київ : Кафедра театрального мистецтва. Київський міжнародний університет, 2013. – Ч. 1. – 204 с.
4. Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Історія хореографічної культури: монографія. Київ: Кафедра театрального мистецтва. Київський міжнародний університет, 2013.
5. Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії: монографія. Київ: Кафедра театрального мистецтва. Київський міжнародний університет, 2013.

Додаткова:

6. Кашеваров Володимир. Орел Дмитро. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах: техніка безпеки, манеж, реквізит : навчальний посібник. Київ: КМАЕЦМ, 2018.
7. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Світ, 2004, Ч. 2. 268 с.
8. Kashuba Yuri. Specific features of circus acrobatics: power acrobatics, analysis of the scenic method in the Kiev Municipal Academy of Variety and Circus art. Innovative solutions in modern science. Dubai, UAE, 2018. № 6 (25). P. 100–105.
9. Львова І.С. Циркова режисура та шоу-бізнес у полі розважальної галузі. Роль PR у просуванні циркового шоу. Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2021. № 3. С. 85–106
10. Орел Дмитро. Львова Інесса. Акробатика: теорія та методика викладання: навчальний посібник. Київ : КМАЕЦМ, 2022.
11. Скляренко Г. Сучасне мистецтво України. Київ: ArtHuss, 2016. 400 с.
12. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія. Київ : НАКККиМ, 2012. 320 с.
13. Sharykov Denys. (2018). Classification in circus genres today: varieties, features, structure. Paradigm of knowledge. Muscat, Sultanate of Oman. № 1 (27). 77–87.

14. Шариков Д.І. Балетна та циркова неокласика: процеси інтеграції, синтезу та трансформації. Київ. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2020. № 1. С. 109–125.
15. Шариков Д.І. Жонглювання в сучасному цирковому мистецтві: значення, особливості. АРТ-платФОРМА, КМАЕЦМ, 2021. № 3. С. 109–125.
16. Denys I. Sharykov, Dmytro V. Orel, Kostiantyn M. Herasymenko (2023). Features of the specificity and uniqueness of the contemporary Canadian Cirque du Soleil in the context of circology research. ART-platFORM, 3, 344–356.
17. Шариков Д. І. Циркознавство як мистецтвознавча наука у сценічному мистецтві. Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект: матеріали XI Наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 квітня 2021 р.). Київ, КМАЕЦМ.
18. Шариков Денис. Специфіка побудови циркового номеру в освітньому процесі ЗВО на прикладі КМАЕЦМ. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 листопада 2022 р.). Бердянськ: БДПУ. С.121–126.

Інформаційні ресурси:

19. Art Ukraine. URL: <https://artukraine.com.ua/tag/art-kritika/> (дата звернення 29.08.2023).
20. Airlovers-DuoKashevarovy. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SDLNZHBjSsw> (дата звернення 29.08.2023)
21. Aerialist (Cirque du Soleil). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TkvwTUahPaQ> (дата звернення 29.08.2023).
22. Circus theatrical entertainment. URL: <https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-entertainment> (дата звернення 29.08.2023).
23. DuoAirLove Шоу Патрика Себастьяна. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DRif7UJYEGY> (дата звернення 29.08.2023).
24. International Circus Festival Monte Carlo. URL: <https://www.montecarlofestival.mc/en/> (дата звернення 29.08.2023).
25. Circus theatrical entertainment. URL: <https://www.britannica.com/art/circus-theatrical-entertainment> (дата звернення 29.08.2023).
26. Spotlighton Alegria.| Cirque du Soleil. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5y5_VyEwZhc (дата звернення 29.08.2023).
27. Дует «Flash of Splish» – повітряні ремені. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=a8eTQreGz2Q> (дата звернення 29.08.2023).
28. Державна циркова компанія України. URL: <https://ukrcircus.com/> (дата звернення 29.08.2023).
29. Запорізький державний цирк. URL: <https://circus.zp.ua/> (дата звернення 29.08.2023).
30. Міжнародний дитячий цирковий фестиваль. URL: https://ukrcircus.com/ru/?view=view_news&news_id=10 (дата звернення 29.08.2023).

ПОЛІТИКА КУРСУ

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн.

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу).

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах теми, даного викладачем або перескладання. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження робіт у Google Classroom.

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент зобов'язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине критичне мислення.