

КМАТ імені Сержа
Лифаря

Силабус освітнього компонента
**СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СЦЕНОГРАФІЧНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ**
Галузь знань 02 культура і мистецтво
Спеціальність 024 Хореографія

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Статус освітнього компонента	Дисципліна циклу вибіркових освітніх компонентів
Обсяг освітнього компонента, кредити ЄКТС/ загальна кількість годин	Нормативний термін навчання - 3 кредити ЄКТС/90 годин 3 курс
Мова викладання	Українська
Навчальний рік	2025/2026
Що буде вивчатися (предмет навчання)	Навчальна дисципліна має на меті створити передумови для формування у здобувачів освіти уявлень про сучасні технології сценографії у галузі перформативних мистецтв. Протягом навчального курсу вивчаються базові підходи у процесі оформлення хореографічного твору, принципи побудови візуального простору на сцені, актуальні інновації на прикладах світових перформативних вистав ХХІ століття.
Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета)	Мета вивчення освітнього компонента «Сучасні технології сценографічного оформлення хореографічного твору» полягає у формуванні у здобувачів освіти системних знань про принципи та засоби сучасної сценографії, розвитку вмінь проектувати й реалізовувати сценографічне рішення хореографічного твору із застосуванням новітніх технологій, а також у набутті практичних навичок інтеграції світлового, мультимедійного, костюмного та просторового оформлення в цілісну художню концепцію сценічної постановки. Освітній компонент спрямований на розвиток художньо-проектного мислення, технологічної грамотності та здатності до міждисциплінарної взаємодії у процесі створення сучасного хореографічного продукту.
Чому можна навчатися (результати навчання)	ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики, спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення особистісного рівня володіння фахом. ПР12. Відшукувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності. ПР15. Мати навички використання традиційних та інноваційних методик викладання фахових дисциплін.

<p>Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності)</p>	<p>СК05. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків для забезпечення освітнього процесу в початкових, профільних, фахових закладах освіти.</p> <p>СК07. Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні знання, креативний підхід до розв'язання завдань та вирішення проблем в сфері професійної діяльності.</p> <p>СК11. Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу.</p>								
<p>Ключові слова</p>	<p>Сценографія, медіа-технології, візуалізація, медіа-вистава, відеопроєкція, 3D-проєкція, режисура, перформативні мистецтва, світловий дизайн, сценічний простір, мультимедійне оформлення, цифрові технології в театрі, відеомапінг, художнє оформлення сцени, інтеграція візуальних ефектів</p>								
<p>Навчальна логістика</p>	<p>Зміст освітнього компонента:</p> <p>Освітній блок I. Основні тенденції залучення медіа-технологій у театрі II пол. XX ст.</p> <p>Тема 1. Вступна лекція.</p> <p>Тема 2. Особливості сучасного перформативного мистецтва за рахунок візуальних технологій.</p> <p>Тема 3. Театр художника та його вплив на формування сценографії XX ст.</p> <p>Тема 4. Залучення відеопроєкції в європейському театрі II пол. XX ст.</p> <p>Тема 5. Візуальний світ Роберта Вілсона.</p> <p>Тема 6. Сценографічні інновації в сучасній хореографії.</p> <p>Освітній блок II. Методи та засоби залучення сучасних технологій у перформативному мистецтві</p> <p>Тема 7. 3D-проєкція в сучасному перформативному мистецтві.</p> <p>Тема 8. Віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR).</p> <p>Тема 9. Сенсорні технології та Motion Capture.</p> <p>Тема 10. Імерсивний театр та медіа-технології.</p> <p>Тема 11. III та створення медіа-технологій для вистав.</p> <p>Тема 12. Український досвід залучення медіа-технологій у перформативному мистецтві.</p> <p>Тема 13. Створення концепту власної хореографічної постановки із залученням медіа-технологій.</p> <p>Тема 14. Перспективи використання цифрових технологій у сценографії.</p> <p style="text-align: center;">Таблиця узгодженості СК та ПР із тематикою курсу</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Тема лекції</th> <th style="text-align: center;">СК</th> <th style="text-align: center;">ПР</th> <th style="text-align: center;">Узгодженість із тематичним змістом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Тема 1. Вступна лекція</td> <td style="text-align: center;">СК05, СК07</td> <td style="text-align: center;">ПР11, ПР12</td> <td style="text-align: center;">Формує базове розуміння ролі медіа-технологій у</td> </tr> </tbody> </table>	Тема лекції	СК	ПР	Узгодженість із тематичним змістом	Тема 1. Вступна лекція	СК05, СК07	ПР11, ПР12	Формує базове розуміння ролі медіа-технологій у
Тема лекції	СК	ПР	Узгодженість із тематичним змістом						
Тема 1. Вступна лекція	СК05, СК07	ПР11, ПР12	Формує базове розуміння ролі медіа-технологій у						

		сценографії, орієнтує на міждисциплінарний підхід
Тема 2. Особливості сучасного перформативного мистецтва за рахунок візуальних технологій	СК05, СК07, ПР11, ПР15	Розкриває вплив інноваційних візуальних засобів на мову перформативного мистецтва
Тема 3. Театр художника та його вплив на формування сценографії ХХ ст.	СК07, ПР12	Сприяє аналітичному осмисленню історичних передумов сучасної сценографії
Тема 4. Залучення відеопроєкції в європейському театрі II пол. ХХ ст.	СК05, СК11, ПР11, ПР12	Формує розуміння практичного застосування відеотехнологій у театральній діяльності
Тема 5. Візуальний світ Роберта Вілсона	СК07, ПР12, ПР15	Розвиває здатність аналізувати авторські сценографічні концепції
Тема 6. Сценографічні інновації в сучасній хореографії	СК05, СК11, ПР11, ПР15	Орієнтує на використання сучасних технологій у хореографічних постановках
Тема 7. 3D-проєкція в сучасному перформативному мистецтві	СК05, СК07, ПР11	Формує практичне розуміння можливостей просторової візуалізації
Тема 8. Віртуальна реальність (VR) та доповнена реальність (AR)	СК05, СК07, ПР11, ПР12	Розкриває інноваційні підходи до створення інтерактивного сценічного середовища
Тема 9. Сенсорні технології та Motion Capture	СК05, СК11, ПР11	Сприяє опануванню технологій взаємодії руху і цифрових систем
Тема 10. Імерсивний театр та медіа-технології	СК07, СК11, ПР11, ПР15	Формує розуміння новітніх форматів взаємодії з глядачем
Тема 11. ШІ та створення медіа-технологій для вистав	СК07, ПР11, ПР12	Ознайомлює з можливостями штучного інтелекту у сценографії
Тема 12. Український досвід залучення медіа-технологій у перформативному мистецтві	СК05, СК11, ПР12, ПР15	Формує здатність аналізувати національні практики та застосовувати їх у професійній діяльності

	<p>Тема 13. Створення концепту власної хореографічної постановки із залученням медіа-технологій</p> <p>Розвиває проєктне мислення та навички творчої інтеграції технологій</p> <p>СК07, ПР11, СК11 ПР15</p>
	<p>Тема 14. Перспективи використання цифрових технологій у сценографії</p> <p>Узагальнює тенденції розвитку та формує стратегічне бачення професійної діяльності</p> <p>СК05, ПР11, СК07 ПР12</p>
Пререквізити	<p>Добір спеціальних компетентностей і програмних результатів навчання здійснено з урахуванням технологічно-інноваційного спрямування освітнього компонента. Тематика лекцій послідовно формує у здобувачів здатність застосовувати сучасні цифрові, мультимедійні та інтерактивні засоби у сценографічному оформленні хореографічних творів.</p> <p>Компетентності СК05 та СК07 забезпечують міждисциплінарність і креативно-аналітичний підхід до використання медіа-технологій, тоді як СК11 акцентує увагу на їх практичній реалізації у творчорепетиційному процесі. Програмні результати ПР11, ПР12, ПР15 відображають здатність здобувачів ефективно працювати з інноваційними технологіями, критично опрацьовувати інформацію та впроваджувати сучасні методики у професійну діяльність.</p> <p>Структура курсу вибудована за принципом поступового ускладнення: від історико-теоретичного осмислення медіасценографії — до практико-проєктного застосування цифрових інструментів у власній хореографічній постановці. Це забезпечує цілісне формування професійної готовності майбутнього фахівця до роботи в умовах сучасного перформативного мистецтва.</p> <p>Види занять: лекційні, семінарські, самостійні.</p> <p>Методи навчання: Розповідь, бесіда, пояснення, лекція, лекція-огляд, перегляд вистав та обговорення побаченого.</p> <p>Форми навчання: очна, дистанційна, змішана</p>
	<p>Історія драматичного театру та сценографія, Акторська майстерність та основи режисури в хореографії, Академічна доброчесність та основи наукових досліджень.</p>
	<p>Педагогічна практика, Мистецтво балетмейстера, Сценічна навчальна практика. Виробнича практика (керівника колективу).</p>
Інформаційне забезпечення	<p>Основна література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арент Сафір М. Роберт Вілсон: Ізсередины / Марджері Арент Сафір. – Київ : ArtHuss, 2025. – 336 с. 2. Клековкін О. Ю. Театр у контексті сучасної культури. – Київ : Фенікс, 2012. – 256 с. 3. Варивончик А. В. Синтез традиційного дизайну та інноваційних технологій у створенні сучасного театрального простору : наукова стаття. – Київ, 2019. – С. 45–52.

4. **Веселка О. М.** Сценографія: теорія і практика : навчальний посібник. – Київ : Видавництво НАКККиМ, 2018. – 180 с.
5. **Попова О.** Сценічний дизайн сучасного українського режисерського театру: аналіз вітчизняних практик сценографії : наукова стаття. – Київ, 2020. – С. 60–68.
6. **Станішевський Ю. О.** Мистецтво сценографії. – Київ : Музична Україна, 2004. – 192 с.
7. **Юдова-Романова К. В.** Технічні засоби оформлення сценічного простору : навчальний посібник. – Київ : НАКККиМ, 2016. – 168 с.
8. **Aronson, Arnold.** The History and Theory of Environmental Scenography. – London : Bloomsbury, 2013. – 232 p.
9. **Baugh, Christopher.** Theatre, Performance and Technology: The Development of Scenography in the Twentieth Century. – London : Palgrave Macmillan, 2005. – 220 p.
10. **Dixon, Steve.** Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation. – Cambridge : MIT Press, 2007. – 824 p.
11. **Giesekam, Greg.** Staging the Screen: The Use of Film and Video in Theatre. – London : Palgrave Macmillan, 2007. – 256 p.
12. **McKinney, Joslin; Palmer, Scott; Di Benedetto, Stephen.** Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design. – London : Bloomsbury, 2017. – 296 p.
13. **O'Dwyer, Niall.** Digital Scenography: 30 Years of Experimentation and Innovation in Performance and Interactive Media. – London : Bloomsbury, 2018. – 272 p.

Додаткова:

1. **Зінченко Д. І.** Візуальні практики сценографії сучасного українського театру: сучасні візуальні підходи в українській сценографії : наукова стаття. – Київ, 2021. – С. 34–48.
2. **Корнієнко Н. М.** Театр як соціокультурний феномен. – Київ : НАН України, 2009. – 176 с.
3. **Липківська А. К.** Візуальні мистецтва в сучасному театрі. – Київ : КНУТКиТ, 2016. – 208 с.
4. **Jones, R. E.** The Dramatic Imagination: Reflections and Speculations on the Art of the Theatre. – New York : Routledge, 2010. – 312 p.
5. **Hannah, D.** Event-Space: Theatre Architecture and the Historical Avant-Garde. – London : Routledge, 2012. – 240 p.
6. **Wiens, Birgit E. (ред.)** Contemporary Scenography: Practices and Aesthetics in German Theatre, Arts and Design. – London : Routledge, 2018. – 256 p.

Локація та матеріально-технічне забезпечення

Кабінет 103 , широкоформатний екран, ноутбук, wi-fi.

Семестровий контроль, екзаменаційна методика

Методи оцінювання та контролю

Контроль успішності та визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти проводиться відповідно до навчально-методичної карти освітнього компонента.

Підсумковий контроль. Залік наприкінці VI семестру (усний).

Вимоги до реферату

Реферат виконується самостійно за однією із запропонованих тем (теми різних доповідачів не повторюються) відповідно до теми семінарського заняття. Захист реферату проходить на семінарському занятті.

Оформлення: гарнітура Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками - 1,5. Поля: ліве - 2,0 см; праве - 2,0 см; верхнє - 2.0 см; нижнє - 2,0 см., розміщення тексту по ширині. Сторінки реферату нумеруються. Обсяг реферату – від 5 до 15 сторінок.

Критерії оцінювання реферату (10 балів):

- своєчасність виконання завдання – 2 бали;
- відповідність теми та змісту - 2 бали;
- якість виконання – 2 бали;
- повний обсяг виконання – 2 бали;
- правильність оформлення реферату – 2 бали.

Контроль якості знань

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи (реферати), які здано з порушенням термінів без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання оцінки захисту роботи на семінарі відбувається за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускають до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 40%.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом освітнього процесу. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, участь у концертних заходах Коледжу) навчання може відбуватися в онлайн-формі за погодженням із керівником курсу.

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Освітній блок 1	Освітній блок 2	Самостійна робота	Семінари. Захист реферату	Іспит	Всього
T1 – T6	T7-T14	36	-	40	100

10	14				
24					

Присутність на лекції – 1 бал.

Самостійна робота – 36 балів.

Іспит (відповідь на питання білету письмово) – 40 балів.

Навчально-методична карта освітнього компонента

Всього: лекції 50 год., самостійна робота 36 год., семінар. 4 год.,
форма контролю – залік

Освітні блоки	Освітній блок 1	Освітній блок 2
Лекції	T1, T2, T3, T4, T5, T6 – 10 балів	T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 – 14 балів
Самостійна робота	Перегляд відеоматеріалів – 26 балів	Створення власного концепту постановки – 10 балів
Види контролю	Залік – 40 балів	
Разом – 100 балів		

Оцінювання результатів навчання

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену із врахуванням поточного оцінювання, а також виконання усіх видів самостійної роботи.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	За шкалою ECTS	За націон. системою	Визначення Здобувач ВО:
90 - 100	A	відмінно	Здобувач демонструє глибоке системне розуміння сучасних технологій сценографії; вільно оперує професійною термінологією; обґрунтовано аналізує приклади медіасценографії; творчо та самостійно розробляє концепт сценографічного

			рішення з використанням інноваційних технологій; практичні завдання виконано технічно й художньо бездоганно.
80-89	B	дуже добре	Матеріал засвоєно повно; здобувач упевнено застосовує медіа-засоби у проєктних завданнях, допускаючи незначні неточності; аналіз і практична реалізація в цілому аргументовані та професійні.
70-79	C	добре	Засвоєно основний зміст курсу; здобувач володіє базовими технологіями сценографії, але у проєктних рішеннях простежується обмежена самостійність або окремі технічні похибки.
65-69	D	задовільно	Є загальне розуміння сучасних сценографічних технологій; практичні навички сформовані частково; застосування медіа-засобів шаблонне, з помітними неточностями.
60-64	E	достатньо	Мінімальний рівень знань; здобувач відтворює окремі поняття та елементарно використовує технології за зразком; практичні роботи потребують суттєвого доопрацювання.
35-59	FX	Незадовільно з	Фрагментарні знання про сучасні

			можливістю повторного складання	сценографічні технології; невміння самостійно застосовувати медіа-засоби; практичні завдання виконано з істотними помилками.
	0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивчення	Відсутнє розуміння змісту курсу; здобувач не володіє термінологією та не здатний виконати практичні завдання; необхідне повторне вивчення освітнього компонента.
Кафедра	Хореографічних та мистецьких дисциплін			
Викладач(і)	КУРІЛОВ ДМИТРО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ Посада: старший викладач Вчене звання: Науковий ступінь: Профайл викладача: https://dance-academy.kiev.ua/akademiya/kafedra-khoreohrafiyi/kurilov-dmytro-vyacheslavovych-naukovo-pedahohichnyy-pratsivnyk/ Тел.: +380661702920 E-mail: dmitriy.kurilov1987@gmail.com Робоче місце: кафедра теоретичних дисциплін			
Оригінальність навчальної дисципліни	Авторський курс			
Дата затвердження Вченою радою	Протокол № 4 від 14.04.2025 р.			