

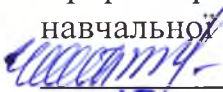
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Факультет театрального мистецтва

Кафедра Організації театральної справи імені І. Д. Безгіна

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи

 Інґа ЧХАТАРАШВІЛІ-ПЕТРАШ

« 15 » вересня 2025 рік

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Режисура концерту

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

спеціальність

026 Сценічне мистецтво

освітня програма

Режисура драматичного театру

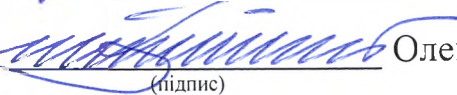
Київ – 2025

Розробники: Пахарчук О.С., доцент, заслужений артист України

Викладачі: Пахарчук О.С., доцент, заслужений артист України

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри організації театральної справи імені І.Д. Безгіна

Протокол від 12. вересня 2025 № 1

Завідувач кафедри Олексій БЕЗГІН
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньої-професійної програми

Доцент, заслужений працівник
культури України

 Тетяна ЯЛОХА
(підпис)

12. вересня 2025

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,
Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання			
	денна		заочна	
Характеристика навчальної дисципліни	<i>Вибіркова</i>			
Курс	4		4	
Семестр	7	8	7	8
Кількість кредитів -	2	3	2	3
Загальний обсяг годин -	60	90	60	90
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні			
	16	14	2	2
	Семінарські			
	Практичні			
	14	14	2	4
	Консультації протягом семестру			
	Лабораторні			
Самостійна робота				
30	62	56	84	
Вид підсумкового контролю	<i>залік</i>	<i>залік</i>	<i>залік</i>	<i>залік</i>

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Режисура концерту» є формування у студентів комплексу професійних, творчих, управлінських та цифрових компетентностей, необхідних режисеру сучасних концертних, видовищних та шоу-проектів, а саме:

- усвідомлення змісту професії режисера, її міждисциплінарної природи, поєднання мистецтва, менеджменту, технологій та комунікації;
- осмислення режисури як творчо-наукової діяльності, що включає аналітичну роботу, побудову художнього задуму, моделювання структури видовища та стратегічне управління всіма етапами постановочного процесу;
- формування сучасного режисерського мислення, здатного інтегрувати драматургію, перформативні практики, сценографію, музику, мультимедіа, світлові рішення та цифрові інструменти;
- опанування теорії та практики створення концертів, театралізованих видовищ, шоу-програм, масових свят і мультиформатних сценічних подій;
- розвиток креативних умінь та індивідуального авторського стилю, здатності формувати унікальну художню концепцію події;
- засвоєння світового та національного досвіду концертної режисури, зокрема провідних практик європейських музичних шоу, фестивалівних форматів, телевізійної режисури та live-перформансів;
- підготовку до самостійної професійної діяльності, включно з використанням сучасних цифрових технологій (медіаплатформи, відеодизайн, онлайн-трансляції, AR/VR-компоненти, інтерактивні середовища).

Завдання навчальної дисципліни є:

- засвоєння теоретичних основ режисури концерту: мистецькі принципи, драматургічні закономірності, історичні моделі розвитку жанру;
- вивчення та аналіз нових форм концертної режисури – лайв-шоу, digital-подій, мультимедійних перформансів, фестивальных форматів, інтерактивних подій;
- формування художньо-образного мислення та здатності створювати цілісну сценічну концепцію концертної програми;
- формування навичок побудови режисерського задуму, сценарного плану, режисерської експлікації, підготовки аналітичної та постановочної документації;
- ознайомлення з повним циклом підготовки концерту, включно з плануванням етапів, розподілом функцій, комунікацією з творчими та технічними групами, організацією репетиційного процесу;
- оволодіння практичними навичками роботи режисера з артистами, ведучими, хореографами, звукорежисерами, відеодизайнерами, сценографами;
- вивчення технологічного забезпечення концерту, зокрема: світло, звук, візуальні ефекти, відеоконтент, цифрова режисура;
- розвиток креативного лідерства, вміння керувати творчим колективом, мотивувати команду, приймати режисерські рішення;
- формування навичок критичного аналізу концертних подій, вміння давати професійну оцінку художньому рівню заходу, драматургії та реалізації задуму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- теоретичні засади історії та сучасних методологій режисури концерту та шоу-проектів;
- закономірності творчої взаємодії режисера з драматургом, композитором, сценографом, актором, хореографом та технічною групою;
- технологічний цикл створення концертної програми – від задуму до прем'єри;
- принципи побудови сценарію, сценарного плану, режисерської експлікації, структури концертного дійства;
- сучасні інструменти сценічного, мультимедійного та технічного забезпечення концерту;
- кращі зразки української та світової режисури концертних та шоу-програм;
- основи проектного менеджменту, фестивального менеджменту та організації масових культурних подій;
- правила творчої і комунікаційної етики, техніки безпеки на сценічних майданчиках.

Вміти:

- формулювати й реалізовувати художній задум концерту в узгодженні з концепцією, драматургією та технічними умовами;
- будувати композицію та драматургію концерту, визначати ритм, темпоритм, кульмінаційні точки та переходи;
- доносити режисерську ідею до творчого колективу та формувати команду однодумців;
- застосовувати режисерські інструменти під час роботи з акторами й виконавцями, створювати чіткі сценічні завдання;

- впевнено працювати з технічними службами, визначати вимоги до світла, звуку, відео, сценографії;
- користуватися сучасними цифровими технологіями: відеомепінг, мультимедійний дизайн, інтерактивні платформи, онлайн-стрімінг;
- створювати режисерську документацію: режплан, розкадрування, режисерську партитуру, сценарний план, сценарій будь-якого виду концерту та шоу-програм;
- контролювати процес репетицій, постановки та прогону концерту;
- проводити професійний аналіз і оцінку концертних та видовищних заходів;
- забезпечувати якість та безпеку творчого процесу, включно з етичними та юридичними аспектами постановки.

Очікувані програмні результати навчання (ПР) за дисципліною:

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

ПР 10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проекту).

ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізувати творчі проекти.

ПР24. Застосовувати розуміння природи художнього синтезу в ефективній діяльності зі створення сценічного твору.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами робіт													
	денна форма							заочна форма						
	усього	у тому числі						усього	у тому числі					
		лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	сам. робота		лекції	семінари	практичні	лабораторні	індивідуальні	сам. робота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 курс / 7 семестр:														
Тема 1. Вступ до предмету. Виникнення і розвиток концертної творчості.	2	2												
Тема 2. Історія, перехідний період і перспективи розвитку українського шоу-бізнесу	2	2						10,5	0,5					10
Тема 3. Основи режисури та організації концерту.	4	2		2										
Тема 4. Методика та етапи підготовки концерту та шоу-програм.	18	4		2			12							
Тема 5. Види концертів і особливості режисури при постановці концертної програми.	10	2		2			6	19,5	0,5		1			18
Тема 6. Основи режисури театралізованого концерту.	10	2		2			6	15	0,5		0,5			14

Тема 7. Види і жанри номерів у концерті та шоу-програмах. Роль ведучих та дикторів.	14	2	6	6	15	0,5	0,5			14
Разом за 7 семестр	60	16	14	30	60	2	2			56
4 курс / 8 семестр:										
Тема 8. Сценарна композиція в режисурі концерту.	28	4	4	20	26,5	0,5	1			25
Тема 9. Робота режисера-постановника з творчими групами. Постановочний план. Робота над організацією репетиційного процесу.	32	4	6	22	26,5	0,5	1			25
Тема 10. Розробка режисерської документації.	14	2	2	10	16,3	0,3	1			15
Тема 11. Кошторис концерту або іншого заходу.	14	2	2	10	16,2	0,2	1			15
Тема 12. Сценічне мистецтво і пандемія. Інноваційні моделі формування шоу-бізнесу в умовах воєнного часу.	2	2			4,5	0,5				4
Разом за 8 семестр	90	14	14	62						
УСЬОГО	150	30	28	92	90	2	4			84

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ до предмету. Виникнення і розвиток концертної творчості. Лекція розкриває предмет і завдання курсу «Режисура концерту», визначає зміст концертної творчості та її місце в системі сучасних сценічних мистецтв. Розглядаються історичні витоки концертної форми – від обрядових дійств, народних видовищ і традицій публічних виступів до формування перших структурованих концертних практик. Порушуються питання становлення концертної драматургії XVII–XIX століть та еволюції жанрових ознак концертного виступу. Аналізуються ключові трансформації XX століття, зумовлені технічними інноваціями, розвитком естради, телебачення та масової культури. Завершується тема оглядом сучасних тенденцій концертної творчості – мультимедійних форматів, шоу-програм, інтерактивних і синтетичних засобів виразності, а також визначенням ролі режисера як організатора, драматурга і творця цілісної концепції концертного дійства.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Антонов, А. Основи сценічного мистецтва та видовищних форм. – Київ: Ін Юре, 2019.
2. Безклубенко, С. Театр і видовищні мистецтва: історія та теорія. – Київ: Либідь, 2020.
3. Богданова, О. Режисура масових та культурно-мистецьких заходів. – Київ: НАКККіМ, 2021.

4. Гуменюк, Т. Естрадне виконавство: історія та практика. – Харків: Водний Світ, 2020.
5. Козир, І. Сучасні форми концертної діяльності та їх режисерські рішення. – Київ: Музична Україна, 2024.
6. Кравченко, Л. Сучасні шоу-технології та сценічні формати. – Львів: Сполом, 2023.
7. Мороз, О. Теорія драматургії масових заходів. – Київ: НАКККіМ, 2022.
8. Островська, М. Мультимедійні технології в сценічних мистецтвах. – Київ: Ліра-К, 2023.
9. Павловська, Н. Арт-менеджмент і продюсування в сценічних мистецтвах. – Київ: ArtHuss, 2021.
10. Яременко, В. Організація та режисура культурно-мистецьких програм. – Київ: КНУКіМ, 2022.

Тема 2. Історія, перехідний період і перспективи розвитку українського шоу-бізнесу. Тема розкриває процес становлення українського шоу-бізнесу як окремої культурної та економічної сфери, починаючи від естрадних традицій ХХ століття та інституцій радянської доби, що формували базу для майбутніх сценічних практик. У центрі уваги – перехідний період 1990-х, коли відбулося роздержавлення культурної сфери, зародження приватних продюсерських агенцій, поява перших зірок комерційної естради, формування ринку аудіовізуальних продуктів та медіапростору. Окремий акцент робиться на трансформаціях 2000–2010-х років: становленні телевізійних форматів, зростанні фестивального сектору, зміцненні українських музичних лейблів, інтеграції в міжнародні культурні процеси. Лекція аналізує, як після 2014 року український шоу-бізнес перейшов до етапу культурного відродження, посилення національної ідентичності, активного розвитку інді-сцени, цифрової дистрибуції та нових моделей продюсування. У перспективному вимірі розглядаються ключові тренди: технологічні інновації у створенні шоу (VR/AR-проекти, інтерактивні імерсивні формати), зростання ролі продюсера як стратегічного менеджера культурних продуктів, цифрові екосистеми просування артистів, глобалізація ринку та розширення можливостей для ко-продукції з європейськими інституціями.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Pavlyshyn, M. Ukrainian Popular Culture and Media Transformations. – Toronto: University of Toronto Press, 2021.
2. Shypko, O. Digital Transformation of Ukrainian Entertainment Industries. – London: Routledge, 2023.
3. Гнатюк, А. Сучасний український музичний ринок: аналітика та перспективи. – Київ: Ліра-К, 2024.
4. Дяченко, Л. Менеджмент у сфері шоу-бізнесу: теорія та кейси. – Київ: КНУКіМ, 2023.
5. Іванов, І. Український шоу-бізнес: історичні витоки та сучасні трансформації. – Київ: Музична Україна, 2020.
6. Кот, С. Медіаіндустрія та продюсерські практики в Україні. – Львів: Сполом, 2021.
7. Кузьменко, О. Культурні індустрії в Україні: розвиток і виклики. – Київ: ArtHuss, 2022.

8. Мельничук, Т. Фестивальні практики України: історія, динаміка, управління. – Київ: НАКККіМ, 2022.
9. Соловей, І. Креативна економіка в Україні: розвиток культурних індустрій. – Київ: Наш Формат, 2020.
10. Фоменко, Н. Естрадна культура України ХХ–ХХІ ст.: етапи становлення. – Харків: ХДАК, 2019.

Тема 3. Основи режисури та організації концерту. Тема розкриває фундаментальні принципи режисури концертних програм як художнього й організаційного процесу. Розглядається структура режисерського задуму – від вибору теми й формування концепції до побудови драматургії та ритміко-композиційної логіки концерту. Аналізується взаємодія режисера з виконавцями, ведучими, музичними колективами, художниками-постановниками, звукорежисерами та технічною службою. Окрема увага приділяється класичним та сучасним моделям концертної режисури – номерній, тематичній, сюжетно-образній, шоу-структурі, синтетичним формам. Розкривається поєднання творчого й управлінського компонентів роботи режисера: планування репетицій, створення таймінгу, організація технічного забезпечення та координація учасників процесу. У темі також висвітлюються сучасні тенденції концертної режисури – використання мультимедіа, інтерактивних форматів, світлових і цифрових технологій, міждисциплінарних жанрових поєднань. Лекція охоплює етапи організації концерту – передпроектну підготовку, розробку сценарію, режисерську розробку, технічний супровід, проведення заходу та постпродакшен.

1. Андрєєва Л. Концертна режисура: методичні аспекти та практичні підходи. Київ: Ліра-К, 2022.
2. Бернард Д. Основи режисури масових програм. Київ: Мистецтво, 1990.
3. Кравчук В. Технології сценічної постановки: світло, звук, мультимедіа. Львів: Сполом, 2020.
4. Лозовський М. Організація та технологія сценічних заходів. Київ: Вища школа, 2003.

Рекомендована література та використані джерела:

5. Рибаківа О. Режисура сучасного видовища: теорія і практика. Харків: ХДАК, 2019.
6. Тимошенко О. Основи сценарної майстерності та режисури масових заходів. Київ: НАКККіМ, 2021.

Тема 4. Методика та етапи підготовки концерту та шоу-програм. Тема розкриває методику організації концертів та шоу-програм, визначає основні етапи підготовки і завдання кожного з них. Розглядаються підготовчий етап, включно з аналізом концепції заходу, визначенням цільової аудиторії, формату, бюджету та локації, а також розробка програми, підбір репертуару, складання сценарію, таймінгу та розподіл ролей серед ведучого, артистів та технічного персоналу. Аналізується репетиційний процес, технічне забезпечення заходу (світло, звук, декорації, мультимедійні ефекти), координація команди – продюсер, режисер, менеджер, хореограф, звукорежисер. Окремо висвітлюються промоційні та PR-інструменти, анонси, реклама та робота з соціальними мережами. Особлива увага приділяється контролю програми в день концерту, роботі backstage, комунікації

між службами та подальшому аналізу результатів і зворотному зв'язку. Тема формує у студентів системне розуміння організації концертів, професійної дисципліни та навичок комплексного управління сценічним процесом.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Бабич, В. Організація концертних заходів: методичні аспекти. – Київ: Мистецтво, 2019.
2. Гуменюк, О. Сценічний менеджмент в Україні. – Київ: КНУКіМ, 2021.
3. Дрогобич, І. Основи режисури і драматургії сценічного мистецтва. – Київ: Наукова думка, 1985.
4. Іваненко, С. Теорія та практика концертної режисури. – Київ: Либідь, 2018.
5. Коцюбинський, В. Сценічне мистецтво: класика та практика. – Київ: Ін Юре, 2015.
6. Кузьменко, М. Шоу-програми та їхня структура. – Київ: ArtHuss, 2020.
7. Мельник, І. Продюсер у шоу-бізнесі України. – Київ: ArtHuss, 2023.
8. Петренко, А. Сучасний український концертний бізнес. – Київ: Музична Україна, 2022.
9. Савченко, Т. Репетиційний процес і сценічна дисципліна. – Харків: Водний Світ, 2021.
10. Федоренко, Ю. Технічне забезпечення концертів. – Київ: Ліра-К, 2019.
11. Шевченко, Л. PR та промоція у культурних проєктах. – Київ: Сполом, 2020.

Тема 5. Види концертів і особливості режисури при постановці концертної програми. Тема розкриває типологію концертів та особливості режисерської роботи при створенні концертної програми. Розглядаються академічні концерти, естрадні шоу, тематичні і святкові програми, музично-театралізовані постановки, дитячі та юнацькі концерти, а також мультжанрові проєкти. Аналізується специфіка постановки для кожного виду концерту, формування драматургії програми, підбір репертуару, композиційна структура, чергування номерів та сценічні переходи. Висвітлюються принципи взаємодії режисера з артистами, музикантами, хореографами, технічним персоналом та PR-командою, а також координація всіх елементів шоу для досягнення цілісності та високого художнього ефекту. Лекція розглядає приклади сучасних українських концертів і класичні підходи до постановки, мультимедійні та інтерактивні формати, що дозволяють студентам сформулювати системне уявлення про різні види концертів і режисерські стратегії їх реалізації.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Дяченко, А. Театр та естрада: методика постановки шоу. – Київ: ArtHuss, 2022.
2. Задорожний, В. Святкові та тематичні програми: методика і практика. – Харків: ВД «Вежа», 2019.
3. Ковальчук, Н. Режисура концертних програм. – Харків: Фоліо, 2020.
4. Левченко, О. Концертне мистецтво в Україні: типологія та практика. – Київ: Мистецтво, 2021.
5. Павленко, Л. Інтерактивні та мультимедійні формати у шоу. – Київ: Музична Україна, 2022.
6. Руденко, І. Музично-театралізовані концерти: організація та режисура. – Львів: Сполом, 2021.

7. Сидоренко, Т. Постановка концертної програми: сучасні технології. – Київ: Ліра-К, 2023.

Тема 6. Основи режисури театралізованого концерту. Тема розкриває специфіку постановки театралізованих концертів, які поєднують музичні, драматичні, хореографічні та мультимедійні елементи. Розглядаються принципи побудови драматургії концерту, формування сюжетної лінії, створення сценічної композиції та чергування номерів для досягнення цілісності художнього враження. Особлива увага приділяється роботі режисера з артистами, хореографами, музикантами та технічними службами, плануванню репетицій та координації сценічних переходів, декорацій і світлових ефектів. Лекція висвітлює сучасні тенденції театралізованих шоу, інтеграцію мультимедіа та інтерактивних елементів, а також аналізує класичні підходи до режисури, що формують основу сценічної виразності. Студенти отримують системне розуміння художніх та організаційних принципів постановки театралізованого концерту, а також навички створення цілісної концепції виступу.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Вороненко, Т. Театралізоване концертне мистецтво в Україні. – Харків: ВД «Вежа», 2021.
2. Козаченко, М. Театралізовані концерти: методика та практика. – Київ: Музична Україна, 2022.
3. Кривенко, С. Основи сценічного драматургічного мислення. – Київ: Наукова думка, 2020.
4. Левицька, О. Режисура шоу-програм та театралізованих вистав. – Харків: Фоліо, 2021.
5. Мейерхольд, В. Театр як мистецтво. – Москва: Художня література, 1924.
6. Мельник, О. Організація та режисура музично-театралізованих програм. – Київ: Ліра-К, 2019.
7. Павленко, Л. Інтерактивні технології у театралізованих концертах. – Київ: КНУКіМ, 2022.
8. Станіславський, К. Режисура актора: робота над роллю. – Москва: Искусство, 1938.
9. Терещенко, І. Сценічна композиція у театралізованих концертах. – Львів: Сполом, 2020.
10. Шевчук, А. Музично-драматургічні форми в сучасному шоу. – Київ: ArtHuss, 2023.

Тема 7. Види і жанри номерів у концерті та шоу-програмах. Роль ведучих та дикторів. Тема розкриває різноманіття концертних форматів і жанрових особливостей номерів у сучасних програмах. Розглядаються академічні концерти класичної музики, оркестрові та хорові виступи, камерні програми, сольні концерти. Естрадні концерти включають поп- та рок-виступи, джазові шоу, музично-танцювальні програми, фестивальні та тематичні концерти. Окремо аналізуються музично-театралізовані постановки, дитячі та юнацькі концерти, святкові та ювілейні програми, а також мультижанрові проекти, де поєднуються музика, хореографія, драма і мультимедійні ефекти. Висвітлюються жанри номерів: вокальні, інструментальні, хореографічні, драматичні, комедійні, циркові

та екстремальні виступи, а також інтерактивні та мультимедійні блоки. Особлива увага приділяється ролі ведучих і дикторів, їхній здатності організувати програму, підтримувати контакт з аудиторією, представляти номери та підтримувати емоційний ритм концерту. Лекція включає приклади українських та міжнародних концертів останніх років і сучасні тенденції у створенні різнопланових номерів, а також основи роботи ведучих і дикторів як ключових елементів ефективного шоу. Студенти формують розуміння типології концертів, жанрових особливостей номерів і ролі ведучого у створенні цілісного концертного продукту.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Бойко, Т. Вокально-хореографічні та сценічні номери у шоу-програмах. – Харків: Фоліо, 2020.
2. Іванчук, О. Мова і акторська майстерність дикторів та ведучих. – Львів: Сполом, 2021.
3. Кравченко, Л. Концертна драматургія та жанрова структура номерів. – Київ: Либідь, 2021.
4. Пилипенко, Н. Організація номерів у музично-театралізованих концертах. – Київ: Музична Україна, 2019.
5. Романенко, Л. Комунікація ведучих з аудиторією у шоу-програмах. – Київ: КНУКіМ, 2022.
6. Симоненко, А. Роль ведучого у концертних і культурно-мистецьких програмах. – Київ: ArtHuss, 2022.
7. Харченко, В. Інтерактивні та мультимедійні номери у сучасному концерті. – Харків: ВД «Вежа», 2021.
8. Шаповал, Ю. Основи режисури номерів і програмних блоків. – Київ: Ліра-К, 2020.

Тема 8. Сценарна композиція в режисурі концерту. Тема присвячена основам написання сценарію концертних та шоу-програм з акцентом на драматургічну структуру номера та цілого заходу. Розглядаються ключові етапи побудови сценарію: визначення концепції концерту, тематичної лінії, побудова сюжету, композиційна структура та логіка чергування номерів. Основну увагу приділено драматургічним компонентам: зав'язка, яка вводить глядача у сюжетну та емоційну атмосферу концерту; кульмінація, що створює пік емоційного та художнього ефекту, концентруючи увагу на ключових номерах; фінал, який завершує програму, залишає емоційне завершення і підсумовує художню концепцію. Лекція розглядає методи інтеграції музики, хореографії, театральних елементів та мультимедіа у драматургічну лінію концерту, особливості підбору номерів та їх послідовності для досягнення цілісності програми. Висвітлюються ролі режисера, ведучих, артистів та технічних служб у формуванні драматургічної структури, організація репетицій та контроль виконання. Студенти отримують системне уявлення про створення цілісного концертного продукту, де кожен номер, блок та проміжок між ними працює на загальний драматургічний ефект, утримує увагу глядача та підкреслює концепцію шоу.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Деркач, І. Сценарій і режисура театралізованого концерту. – Львів: Сполом, 2023.

2. Зайцев, С. Драматургія та композиція концертних номерів. – Харків: Фоліо, 2021.
3. Климчук, О. Режисура концертних номерів і блоків. – Київ: КНУКіМ, 2022.
4. Левицька, О. Сценарне планування концертів і шоу-програм. – Київ: КНУКіМ, 2022.
5. Мацелюх, Л. Мультимедійні та інтерактивні елементи у концерті. – Київ: ArtHuss, 2023.
6. Обертинська, Л. Основи режисури концертних програм. – Київ: Музична Україна, 2022.
7. Орлов, В. Сценарна композиція в концертному мистецтві. – Київ: ArtHuss, 2021.
8. Павленко, Т. Організація та режисура музично-театралізованих проєктів. – Харків: ВД «Вежа», 2021.
9. Романенко, Л. Основи драматургії номерів і програмних блоків. – Київ: Мистецтво, 2019.
10. Тарасенко, І. Драматургія концертної програми. – Київ: Ліра-К, 2020.

Тема 9. Робота режисера-постановника з творчими групами. Постановочний план. Робота над організацією репетиційного процесу. Тема присвячена ролі режисера-постановника у створенні концертних і шоу-програм, організації взаємодії з творчими групами – артистами, хореографами, музикантами, ведучими та технічним персоналом. Розглядаються принципи підготовки постановочного плану, включно з розподілом сценічних блоків, послідовністю номерів, сценічними переходами та інтеграцією мультимедійних ефектів. Особлива увага приділяється організації репетиційного процесу: плануванню репетицій, таймінгу, постановці номерів, відпрацюванню рухів, синхронізації музики та сценічних дій. Лекція висвітлює методи мотивації та ефективної комунікації з творчою командою, координацію всіх служб, вирішення конфліктних ситуацій, контроль якості виконання номерів та підготовку до генеральної репетиції. Студенти формують системне уявлення про роботу режисера як організатора, художнього керівника і координатора творчого процесу, що забезпечує цілісність та високий художній рівень концертного або шоу-дійства.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Бондаренко, С. Постановочний план і контроль репетицій. – Харків: ВД «Вежа», 2022.
2. Вдовиченко, О. Організація роботи творчих колективів у концертному мистецтві. – Київ: Ліра-К, 2021.
3. Зайцев, С. Драматургія та композиція концертних номерів. – Харків: Фоліо, 2021.
4. Кравчук, М. Репетиційний процес у театралізованих концертах. – Львів: Сполом, 2022.
5. Литвиненко, Т. Керування творчими групами у шоу-бізнесі. – Київ: ArtHuss, 2023.
6. Обертинська, Л. Основи режисури концертних програм. – Київ: Музична Україна, 2022.
7. Павленко, Н. Практика організації музично-театралізованих проєктів. – Київ: Музична Україна, 2021.

8. Романенко, Л. Основи драматургії номерів і програмних блоків. – Київ: Мистецтво, 2019.
9. Тимченко, Л. Технології координації творчих груп у шоу-програмах. – Харків: ВД «Вежа», 2020.

Тема 10. Розробка режисерської документації. Тема присвячена методам створення та ведення режисерської документації для концертів та шоу-програм. Розглядаються види документації: постановочні плани, сценарії, режисерські нотатки, розкадрування номерів, таймінгові схеми, технічні карти та репетиційні журнали. Особлива увага приділяється алгоритму підготовки документації – від аналізу сценарію та складання концептуальної лінії концерту до деталізації блоків, визначення черговості номерів, організації сценічних переходів та інтеграції мультимедійних і світлових ефектів. Лекція висвітлює роль документації у координації роботи режисера з артистами, музикантами, хореографами, технічним персоналом та ведучими, а також у плануванні репетиційного процесу та контролі виконання програми. Студенти набувають практичних навичок розробки та використання режисерської документації, що забезпечує чітке управління концертним або шоу-дійством і досягнення високого художнього рівня програми.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Бондаренко, С. Постановочний план і контроль репетицій. – Харків: ВД «Вежа», 2022.
2. Вдовиченко, О. Організація роботи творчих колективів у концертному мистецтві. – Київ: Ліра-К, 2021.
3. Зайцев, С. Драматургія та композиція концертних номерів. – Харків: Фоліо, 2021.
4. Кравчук, М. Репетиційний процес у театралізованих концертах. – Львів: Сполом, 2022.
5. Литвиненко, Т. Керування творчими групами у шоу-бізнесі. – Київ: ArtHuss, 2023.
6. Обертинська, Л. Основи режисури концертних програм. – Київ: Музична Україна, 2022.
7. Павленко, Н. Практика організації музично-театралізованих проєктів. – Київ: Музична Україна, 2021.
8. Романенко, Л. Основи драматургії номерів і програмних блоків. – Київ: Мистецтво, 2019.
9. Тимченко, Л. Технології координації творчих груп у шоу-програмах. – Харків: ВД «Вежа», 2020.

Тема 11. Кошторис концерту або іншого заходу. Тема присвячена основам складання кошторису для концертів, шоу-програм та інших культурно-мистецьких заходів. Розглядаються методи визначення фінансових потреб проєкту, планування витрат на артистів, хореографів, ведучих, технічний персонал, оренду залу, світлове і звукове обладнання, костюми, реквізит та інші матеріальні ресурси. Особлива увага приділяється структуризації кошторису, складанню калькуляцій за блоками та контролю фінансів під час підготовки та проведення заходу. Лекція висвітлює взаємозв'язок кошторису з постановочним

планом та сценарієм, а також роль режисера і продюсера у фінансовому управлінні проектом. Студенти набувають практичних навичок складання детального кошторису, планування фінансів та оптимізації витрат для забезпечення високого художнього рівня концерту при дотриманні бюджету.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Бондаренко, С. Постановочний план і контроль репетицій. – Харків: ВД «Вежа», 2022.
2. Вдовиченко, О. Організація роботи творчих колективів у концертному мистецтві. – Київ: Ліра-К, 2021.
3. Зайцев, С. Драматургія та композиція концертних номерів. – Харків: Фоліо, 2021.
4. Кравчук, М. Репетиційний процес у театралізованих концертах. – Львів: Сполом, 2022.
5. Литвиненко, Т. Керування творчими групами у шоу-бізнесі. – Київ: ArtHuss, 2023.
6. Павленко, Н. Практика організації музично-театралізованих проектів. – Київ: Музична Україна, 2021.
7. Романенко, Л. Основи драматургії номерів і програмних блоків. – Київ: Мистецтво, 2019.
8. Харченко, В. Планування фінансів і кошторису культурно-мистецьких заходів. – Харків: ВД «Вежа», 2020.

Тема 12. Сценічне мистецтво і пандемія. Інноваційні моделі формування шоу-бізнесу в умовах воєнного часу. Тема присвячена аналізу трансформацій концертного і шоу-бізнесу в умовах глобальних криз, зокрема пандемії та воєнного стану. Розглядаються нові формати концертів та шоу-програм, включаючи онлайн-трансляції, гібридні виступи, інтерактивні та мультимедійні проекти. Особлива увага приділяється адаптації режисерських та продюсерських стратегій: використанню цифрових платформ, змінам у логістиці, роботі творчих команд і взаємодії з глядачем у дистанційному форматі. Лекція висвітлює роль інноваційних технологій у збереженні та розвитку концертної діяльності, трансформації драматургії номерів, створенні нових моделей фінансування та організації заходів. Студенти набувають системного розуміння сучасних викликів для шоу-бізнесу та отримують практичні знання щодо застосування інноваційних підходів у творчій і організаційній роботі під час кризових ситуацій.

Рекомендована література та використані джерела:

1. Pandemic Play: Community in Performance, Gaming, and the Arts. – Springer, 2023.
2. Використання технологій віртуальної реальності в сучасних концертних шоу. – Issues Culture KNUKiM, 2020.
3. Ковальчук, Т. Онлайн-концерти і цифрові формати у сценічному мистецтві. – Київ: ArtHuss, 2022.
4. Кравчук, М. Трансформація шоу-бізнесу в умовах глобальних викликів. – Львів: Сполом, 2023.
5. Левицька, О. Інноваційні технології у шоу-бізнесі. – Київ: КНУКиМ, 2021.
6. Павленко, Н. Адаптація концертних і театралізованих проектів до онлайн-формату. – Київ: Музична Україна, 2022.

7. Соколенко, М. Організація творчих команд під час кризових ситуацій. – Харків: ВД «Вежа», 2022.
8. Український шоу-бізнес у час російсько-української війни: форми презентації артистичної діяльності. – Journals URAN, 2024.
9. Харченко, В. Фінансові моделі концертів під час кризи. – Харків: ВД «Вежа», 2021.

5. Методи навчання

Для досягнення мети та завдань дисципліни застосовуються такі методи навчання:

Словесні методи: пояснення та роз'яснення теоретичних положень з режисури концертів, драматургії номерів, сценічного мистецтва та шоу-бізнесу; лекція-огляд із прикладами сучасних концертних і театралізованих практик, кейсами постановок, трансформацій шоу-бізнесу під час пандемії та воєнного часу; бесіда та обговорення для активізації мислення, аналіз сценарної композиції, жанрових особливостей номерів і функцій ведучих та дикторів.

Наглядові методи: демонстрація сценічних та постановочних технік; показ відео- та мультимедійних матеріалів концертів, шоу-програм, онлайн і гібридних виступів; аналіз роботи відомих режисерів, продюсерів та сучасних лабораторій сценічного мистецтва; розбір постановочних планів, кошторисів та режисерської документації.

Практичні та інтерактивні методи: розробка та відпрацювання постановочних блоків, репетиційних схем, таймінгових таблиць та сценаріїв; моделювання концертних і сценічних ситуацій, рольові ігри та сценічні читки; робота в групах над постановкою номерів і шоу-блоків; мозковий штурм і генерація ідей для сценічного образу та режисерської концепції; створення кошторисів, режисерської документації та планування фінансів концертів; самостійна робота (аналіз літератури, підготовка презентацій творчих проєктів, дослідження сучасних інноваційних форматів шоу-бізнесу).

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Самостійна робота здобувачів передбачає опанування теоретичного матеріалу відповідно до тематики дисципліни, підготовка індивідуальних завдань у вигляді есе (письмово) з подальшим усним доповненням під час практичних заняттях за визначеними темами та виконання студентом індивідуального завдання по завершенню лекційного матеріалу.

4 курс (очна форма):

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
7 семестр			
Т 3	Основи режисури та організації концерту.	Письмово (есе) та усно	5
Т 4	Методика та етапи підготовки концерту та шоу-програм.	Письмово (есе) та усно	5
Т 5	Види концертів і особливості режисури при постановці концертної програми.	Письмово (есе) та усно	5
Т 6	Основи режисури театралізованого концерту.	Письмово (есе) та усно	5

Т 7	Види і жанри номерів у концерті та шоу-програмах. Роль ведучих та дикторів.	Письмово (есе) та усно	5
Контрольна робота:		Письмово (реферат)	25
		Загалом:	50
8 семестр			
Т 8	Сценарна композиція в режисурі концерту.	Письмово (есе) та усно	5
Т 9	Робота режисера-постановника з творчими групами. Постановочний план. Робота над організацією репетиційного процесу.	Письмово (есе) та усно	5
Т 10	Розробка режисерської документації.	Письмово (есе) та усно	5
Т 11	Кошторис концерту або іншого заходу.	Письмово (есе) та усно	5
Контрольна робота:		Письмово (реферат)	30
		Загалом:	50

Критерії оцінювання самостійної роботи у вигляді есе та усної відповіді на практичному занятті:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач має систематичні та глибокі знання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні приклади у контексті теоретичного матеріалу, володіє основами діловодства (оформлення письмової роботи, орфографія).	5
Здобувач повністю засвоїв теоретичний матеріал, виконав практичні завдання, виклав матеріал у логічній послідовності, зробив певні узагальнення й висновки, але не навів практичні приклади або допустив незначні помилки у формулюванні термінів, при вирішенні практичних завдань, володіє основами діловодства (оформлення письмової роботи, орфографія).	4
Здобувач засвоїв теоретичний матеріал не у повному обсязі, надав не повну відповідь на поставлені теоретичні питання, допустив помилки при розв'язанні практичних завдань, посередньо володіє основами діловодства (оформлення письмової роботи, орфографія).	2
Здобувач не засвоїв теоретичний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені питання, не вміє або неправильно виконує практичні завдання.	1

Теми контрольних робіт у вигляді реферату:

7 семестр – вибір теми сценарію концерту (обґрунтування), написання сценарного плану.

8 семестр – написання сценарію концерту.

Критерії оцінювання контрольної роботи у вигляді реферату:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Виконано всі вимоги до написання й захисту контрольної роботи: позначені проблема й обґрунтована її актуальність, зроблено аналіз різних точок зору, логічно викладено власна позиція, тема розкрита повністю, сформульовано висновки, витримано обсяг роботи, дотримано вимоги до оформлення.	25-30
Виконано основні вимоги до контрольної роботи, але допущено деякі недоліки: проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її	20-24

актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору, але не викладено власна позиція, сформульовано висновки, але не достатньо узагальнено, дотримано вимоги до оформлення.	
Основні вимоги до контрольної роботи і його захисту виконано, але є істотні відступи від вимог, зокрема: тема розкрита лише частково, допущено фактичні помилки в змісті, відсутня логічна послідовність у судженнях, відсутні висновки; не витримано обсяг, є недоліки в оформленні.	10-19
Тема контрольної роботи не розкрита, студень показує істотне незрозуміння теми, не витримано обсяг, є недоліки в оформленні.	5
Контрольну роботу не написано.	0

Критерії оцінювання усного захисту письмової (практичної) роботи:

Критерій	Зміст оцінювання	Бали
1. Змістовне представлення роботи	Чіткість, логічність, повнота викладу; розкриття ключових положень; демонстрація розуміння теми.	0–6
	Матеріал подано структуровано, глибоко; тема розкрита повністю; висновки обґрунтовані.	6
	Матеріал подано частково; деякі аспекти розкриті поверхово.	3-4
	Нелогічний виклад, неповне розуміння теми; відсутність ключових тез.	1-2
	Зміст фактично не представлено.	0
2. Аргументація та відповіді на запитання	Логічність, обґрунтованість відповідей; уміння захищати власні положення.	0–4
	Вичерпні, чіткі, аргументовані відповіді.	4
	Правильні, але частково неповні або недостатньо аргументовані відповіді.	2-3
	Поверхові або нечіткі відповіді, окремі помилки.	1
	Нездатність відповісти на запитання.	0
3. Володіння термінологією та джерелами	Правильне використання фахових термінів; орієнтація в літературі та поняттях.	0–3
	Коректна термінологія; упевнена орієнтація в джерельній базі.	3
	Дрібні неточності в термінах; часткове знання джерел.	2
	Некоректне або спрощене використання термінів.	1
	Неволодіння базовими поняттями.	0
4. Комунікативні та презентаційні навички	Структура виступу, ясність мовлення, дотримання регламенту.	0–2
	Чітка, логічна, структурована презентація.	2
	Порушення структури або регламенту; нечіткий виклад.	1
	Виступ дезорганізований, невиразний.	0
	Загальна кількість балів:	15

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Поточний контроль лекційні/практичні заняття Критерії оцінювання при поточному контролі:

Критерії оцінювання	Кількість балів
7 семестр	
Присутність, відповідь на уточнюючі питання на лекційних заняттях	16 год. * 0,5 бал
Присутність, відповіді на поставлені питання, завдання, дискусії на практичних заняттях	14 год. * 3 балів
загалом	50 балів
8 семестр	
Присутність, відповідь на уточнюючі питання на лекційних заняттях	14 год. * 0,5 бал
Присутність, відповіді на поставлені питання, завдання, дискусії на практичних заняттях	14 год. * 2 балів
Усний захист контрольної роботи	15 балів
загалом	50 балів

Підсумковий (семестровий) контроль – залік.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

4 курс / 7 семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи								Сума балів
Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Т 6	Т 7	КР	
1	1	12	13	12	12	24	25	100

Лекційні – 1 бал (2 год)

Практичні – 6 балів (2 год)

Самостійна робота – 5 балів (письмово)

Контрольна робота – 25 балів (письмово, усно)

4 курс / 8 семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи							Сума балів
Т 8	Т 9	Т 10	Т 11	Т 12	КР	КР (У)	
15	19	10	10	1	30	15	100

Лекційні – 1 бали (2 год)

Практичні – 4 балів (2 год)

Самостійна робота – 5 балів (письмово)

Контрольна робота – 30 балів (письмово)

Контрольна робота – 15 балів (усно)

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	A	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82 – 89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74 – 81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	

64 – 73	D	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60 – 63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
35 – 59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0 – 34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література

1. Shypko O. Digital Transformation of Ukrainian Entertainment Industries. London: Routledge, 2023.
2. Андреева Л. Концертна режисура: методичні аспекти та практичні підходи. Київ: Ліра-К, 2022.
3. Антонов А. Основи сценічного мистецтва та видовищних форм. Київ: Ін Юре, 2019.
4. Бабич В. Організація концертних заходів: методичні аспекти. Київ: Мистецтво, 2019.
5. Безклубенко С. Театр і видовищні мистецтва: історія та теорія. Київ: Либідь, 2020.
6. Богданова О. Режисура масових та культурно-мистецьких заходів. Київ: НАКККіМ, 2021.
7. Бойко Т. Вокально-хореографічні та сценічні номери у шоу-програмах. Харків: Фоліо, 2020.
8. Гнатюк А. Сучасний український музичний ринок: аналітика та перспективи. Київ: Ліра-К, 2024.
9. Гуменюк О. Сценічний менеджмент в Україні. Київ: КНУКіМ, 2021.
10. Гуменюк Т. Естрадне виконавство: історія та практика. Харків: Водний Світ, 2020.
11. Деркач І. Сценарій і режисура театралізованого концерту. Львів: Споллом, 2023.
12. Дяченко Л. Менеджмент у сфері шоу-бізнесу: теорія та кейси. Київ: КНУКіМ, 2023.
13. Зайцев С. Драматургія та композиція концертних номерів. Харків: Фоліо, 2021.
14. Іваненко С. Теорія та практика концертної режисури. Київ: Либідь, 2018.
15. Іванов І. Український шоу-бізнес: історичні витоки та сучасні трансформації. Київ: Музична Україна, 2020.
16. Іванчук О. Мова і акторська майстерність дикторів та ведучих. Львів: Споллом, 2021.
17. Климчук О. Режисура концертних номерів і блоків. Київ: КНУКіМ, 2022.

18. Козаченко М. Театралізовані концерти: методика та практика. Київ: Музична Україна, 2022.
19. Козир І. Сучасні форми концертної діяльності та їх режисерські рішення. Київ: Музична Україна, 2024.
20. Кот С. Медіаіндустрія та продюсерські практики в Україні. Львів: Сполом, 2021.
21. Кравченко Л. Концертна драматургія та жанрова структура номерів. Київ: Либідь, 2021.
22. Кравчук В. Технології сценічної постановки: світло, звук, мультимедіа. Львів: Сполом, 2020.
23. Кузьменко М. Шоу-програми та їхня структура. Київ: ArtHuss, 2020.
24. Кузьменко О. Культурні індустрії в Україні: розвиток і виклики. Київ: ArtHuss, 2022.
25. Левицька О. Режисура шоу-програм та театралізованих вистав. Харків: Фоліо, 2021.
26. Мацелюх Л. Мультимедійні та інтерактивні елементи у концерті. Київ: ArtHuss, 2023.
27. Мельник І. Продюсер у шоу-бізнесі України. Київ: ArtHuss, 2023.
28. Мельничук Т. Фестивальні практики України: історія, динаміка, управління. Київ: НАКККіМ, 2022.
29. Мороз О. Теорія драматургії масових заходів. Київ: НАКККіМ, 2022.
30. Обертинська Л. Основи режисури концертних програм. Київ: Музична Україна, 2022.
31. Орлов В. Сценарна композиція в концертному мистецтві. Київ: ArtHuss, 2021.
32. Островська М. Мультимедійні технології в сценічних мистецтвах. Київ: Ліра-К, 2023.
33. Павленко Л. Інтерактивні та мультимедійні формати у шоу. Київ: Музична Україна, 2022.
34. Павлишин М. Ukrainian Popular Culture and Media Transformations. Toronto: University of Toronto Press, 2021.
35. Павловська Н. Арт-менеджмент і продюсування в сценічних мистецтвах. Київ: ArtHuss, 2021.
36. Петренко А. Сучасний український концертний бізнес. Київ: Музична Україна, 2022.
37. Рібакова О. Режисура сучасного видовища: теорія і практика. Харків: ХДАК, 2019.
38. Романенко Л. Комунікація ведучих з аудиторією у шоу-програмах. Київ: КНУКіМ, 2022.
39. Романенко Л. Основи драматургії номерів і програмних блоків. Київ: Мистецтво, 2019.
40. Симоненко А. Роль ведучого у концертних і культурно-мистецьких програмах. Київ: ArtHuss, 2022.
41. Соловей І. Креативна економіка в Україні: розвиток культурних індустрій. Київ: Наш Формат, 2020.
42. Тарасенко І. Драматургія концертної програми. Київ: Ліра-К, 2020.

43. Терещенко І. Сценічна композиція у театралізованих концертах. Львів: Сполом, 2020.
44. Тимошенко О. Основи сценарної майстерності та режисури масових заходів. Київ: НАКККіМ, 2021.
45. Федоренко Ю. Технічне забезпечення концертів. Київ: Ліра-К, 2019.
46. Фоменко Н. Естрадна культура України ХХ–ХХІ ст.: етапи становлення. Харків: ХДАК, 2019.
47. Харченко В. Інтерактивні та мультимедійні номери у сучасному концерті. Харків: Вежа, 2021.
48. Шаповал Ю. Основи режисури номерів і програмних блоків. Київ: Ліра-К, 2020.