

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM

Studijski program: Diplomski Primijenjena umjetnost	Akadska godina: 2023./2024.	Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta	Kazališna scenografija C					
Nositelj kolegija	. doc. art. Stefano Katunar					
Asistent/ asistentica						
Status predmeta (obvezni ili izborni)	obvezni			izborni		
ECTS bodovi	Zimski semestar			Ljetni semestar		
	P	V	S	P	V	S
			0	2	5	0
Vrijeme konzultacija	Petkom, 13 00h					
Kabinet	A - 113					
Telefon	0915858988					
e-mail	stefano.katunar@gmail.com					
Web stranica predmeta						

OPIS PREDMETA

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s područjem kazališnog stvaralaštva komparacijom povijesnih i suvremenih kretanja na području izvedbenih umjetnosti.

Kroz teme predavanja cilj je kolegija teorijski proširiti svijest odnosa prostor-tijelo-vrijeme unutar dramskog prostora kao temeljem za sve druge principe izvedbe, te upoznavanje režijskih i dramaturških postupaka; temeljnih odnosa u oblikovanju scenskog prostora za kazalište.

Upoznavanje studenta s praksama oblikovanja svjetla i projekcija u svrhu oblikovanja prostora. Razvijanje sposobnost komunikacije i suradnje s autorskim timom, umjetničkim i tehničkim ansamblom. Stvaranje osobnog stilskog rukopisa. Razvijanje sposobnosti likovnog opažanja, te primjene u oblikovanju svjetla scenskog projekta. Razvijanje kreativnosti studenta u likovnom aspektu upotrebom projekcija i videa u sceni.

Dostizanje višeg stupnja znanja i vještina prilikom profesionalnog rada.

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s područjem kazališnog stvaralaštva komparacijom povijesnih i suvremenih kretanja na području izvedbenih umjetnosti.

Kroz teme predavanja cilj je kolegija teorijski proširiti svijest odnosa prostor-tijelo-vrijeme unutar dramskog prostora kao temeljem za sve druge principe izvedbe, te upoznavanje režijskih i dramaturških postupaka; temeljnih odnosa u oblikovanju scenskog prostora za kazalište.

Upoznavanje studenta s praksama oblikovanja svjetla i projekcija u svrhu oblikovanja prostora. Razvijanje sposobnost komunikacije i suradnje s autorskim timom, umjetničkim i tehničkim ansamblom. Stvaranje osobnog stilskog rukopisa. Razvijanje sposobnosti likovnog opažanja, te primjene u oblikovanju svjetla scenskog projekta. Razvijanje kreativnosti studenta u likovnom aspektu upotrebom projekcija i videa u sceni.

Dostizanje višeg stupnja znanja i vještina prilikom profesionalnog rada.

Korespondentnost i korelativnost programa

Predmet je u izravnoj vezi s nizom kolegija umjetničke prakse (slikarstvo, kiparstvo) i povijesti umjetnosti, te sa diplomskim Studijem glume i medija, Sveučilišta u Rijeci. Ostvaruje se suradnja s institucijama: HNK I. pl. Zajc, Gradsko kazalište lutaka, Rijeka te strukovnih udruga kao i ostale projekte gdje sudjeluju kao asistenti scenografa ili autori po kazališnim i produkcijskim ustanovama diljem Hrvatske.

Očekivani ishodi učenja (razvijanje općih i specifičnih kompetencija – znanja / vještina)

1. Artikulirati ideju i samostalno stvoriti i prezentirati koncept scenografiju prema izabranom dramskom predlošku, za potrebe kazališnih produkcija;
2. Primijeniti stečena umjetnička i tehnička znanja, te storiti kvalitetno dramaturško funkcionalno korištenje pozornice;
3. Istražiti inovativnosti u stvaranju novih koncepta na umjetničkom i znanstvenom području.
4. Istražiti i analizirati sadržaje predložaka, te komparacija i rješavanje na konceptualnom nivou moguće kontekste oblikovanja scenskog prostora;
5. Usvojiti vrijednosti timskog rada
6. Razlikovati raznovrsne dramaturgije scenskog prostora i realiziranih scenografija za dramu sa suvremenim izvedbenim praksama;

Sadržaj predmeta

Tvoreći kompaktnu edukacijsku cjelinu u spajanju teorije i prakse o kazališnoj umjetnosti, kolegij Kazališna scenografija III usko se veže na praktična znanja i ciljeve pri stvaranju, razmišljanju i postavljanju koncepta:

- Studenti se uključuju u kreativni proces oblikovanja scenskog prostora i upućuje u mehanizme prijenosa predloška, operne ili baletne literature.
- Studenti/ice istražuju i analiziraju sadržaje predložaka, te kompariraju i rješavaju na konceptualnom nivou moguće kontekste oblikovanja scenskog prostora;
- Upoznaju se sa specifičnostima i zadatostima scenskog prostora potrebnog za formiranje opernog i baletnog svojstva prostora;
- Razlikuju raznovrsne dramaturgije scenskog prostora i realiziranih scenografija za operu i balet sa suvremenim izvedbenim praksama;
- Dramski prostor kao *baza*, operni kao *vertikala* i baletni kao *nadstroplje*;
- Akustička školjka u opernim i nepostojanje *praznog* prostora u baletnim produkcijama;
- Akustika prostora

- Baletna prostorna *lakoća*
- Izrada profesionalnih skica i tehničkih nacрта
- Razrada i struktura scenografske mape
- Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnog prostora ili 3d printa
- Znanje kako umjetnički oblikovati zadatke kroz kazališnu scenografsku tehnologiju (skica, tehnička razrada elemenata i detalja)
- Biti u mogućnosti primijeniti umjetnička znanja i vještine u kazališnim radionicama (izbor materijala, načini obrade)
- Vrste scenskih projekata
- Scenski prostor i svjetlo
- Poznavanje kazališne terminologije i razumijevanje komunikacije unutar timskog rada, vezano za koordinaciju i vođenje kreativnih procesa u radionicama i na lokacijama izvedbe.
- Daljnji razvoj pop up konstrukcija i metoda reprezentacije ideje
- Organizacijsko produkcijski i marketinški rad na projektu/ javnoj produkciji diplomskog rada.
- Fotodokumentacija dosadašnjih priprema u realizaciji projekta/ javne produkcije.
- Izradu scenografske mape/ pripremu kompletne predprodukcije diplomskog rada.

- Praćenje nastave kroz osobni dnevnik s ciljem osmišljavanja osobnog kazališnog leksikona unutar kojeg će studenti/ice bilježiti uporabu kazališne tehnike i pripadajuće joj terminologije.

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti komandom bold ili x pored oblika nastave)

**FIZIČKA NASTAVA (koncentrirana nastava u kombinaciji s 40% nastave online)
Model A i model B**

Predavanja x Seminari i radionice x Vježbe x Samostalni zadaci x Multimedija i Internet	Obrazovanje na daljinu Konzultacije x Laboratorij Mentorski rad x Terenska nastava x Ostalo

ONLINE NASTAVA

Predavanja x Seminari i radionice Vježbe x Samostalni zadaci x Multimedija i Internet	Konzultacije Mentorski rad x Terenska nastava Ostalo, navesti (projektna nastava i sl)

Obveze studenata (opisati):
Redovito ophođanje nastave, te aktivno sudjelovanje tijekom nastave. Izršavanje svih zadanih vježbi u predviđenom roku. Usvajanje literature.

Praćenje i ocjenjivanje studenata

- Označiti masnim slovima (boldom) samo relevantne kategorije i umjesto nulnih vrijednosti unijeti odgovarajuće bodovne vrijednosti ECTS-a
- ukupan broj bodova u različitim kategorijama odgovara ukupnoj vrijednosti ECTS-a predmeta

Pohađanje nastave	0,5	Aktivnost u nastavi	1	Seminarski rad	1	Eksperimentanli rad	1
Pismeni ispit		Usmeni ispit	0,5	Esej		Istraživanje	
Projekt	1	Kontinuirana provjera znanja	1	Referat		Praktični rad	1

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: (Kolokviji ili evaluacije studenata sukladno Pravilnikom o studiranju Akademije) Student/ica tijekom semestra za izvršene obveze postiže 70% ocjene, a završni ispit iznosi 30% konačne ocjene. Sadržaj ispita je nastavno gradivo prema silabusu kolegija i obrazloženje dnevnika/ kazališnog leksikona.

Obvezna literatura:

Spettacolo Barocco!, Herausgegeben Von Andrea, Theater Museum, Austrija, 2017,
 Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, Zagreb, izd. Antibarbarus, Zagreb, 2004.
 D. H. Ogden, The italian baroque stage, London, 1978.
 Jane Collins, Theatre and performance design, Routledge, 2010.
 R. Koolhaas, Mutations, Harvard, 2000.
 E. Baker, From the score to the stage, Univ. of Chicago, 2013.
 E. Fischer - Lichte, Semiotika kazališta, Zagreb, 2015.
 Obavezno praćenje aktualnih i recentnih članaka vezanih za izvedbeni i audio- vizualni prostor.

Dopunska literatura:

1. Billington, Michael, Performing Arts: a guide to practice and appreciation, New Burlington books, 1988.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti svakog predmeta

POPIS NASTAVNIH JEDINICA – TEMA; ZIMSKI/LJETNI SEMESTAR 2023./2024.

Red.br.	Tema
1	Opera ili balet po izboru, te transkript u scenski prostor
2	Matematički sklop vizura i prostornih polja
3	<i>Svjetlo</i> kao materijal gradnje prostora (Od Adolfa Appie do danas)
4	Kompleksna tvorba scenoskog prostora
5	Kompleksne konstrukcije i mobilitet
6	Razrada ideje kroz niz aspekata gradnje scenskog prostora (kazališna kutija)
7	Evaluacija dosadašnjeg zadatka

8	Simetrija, asimetrija i zlatni rez - kompozicije djelovanja na emotivnu percepciju gledatelja
9	Izrada profesionalnih skica i tehničkih nacрта
10	Izrada profesionalnih skica i tehničkih nacрта
11	Razrada i struktura scenografske mape
12	Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnih prostora ili 3d printa
13	Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnih prostora ili 3d printa
14	Evaluacija dosadašnjeg zadatka
15	Postava objekta - makete u prostor

KONSTRUKTIVNO POVEZIVANJE			
ISHODI UČENJA	SADRŽAJ	AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIKE I STUDENTE (metode poučavanja i učenja)	METODE VREDNOVANJA
1. Artikulirati ideju i samostalno stvoriti i prezentirati koncept scenografiju prema izabranom dramskom predlošku, za potrebe kazališnih produkcija;	Studenti se uključuju u kreativni proces oblikovanja scenskog prostora i upućuje u mehanizme prijenosa predloška, operne ili baletne literature. Studenti/ice istražuju i analiziraju sadržaje predložaka, te kompariraju i rješavaju na konceptualnom nivou moguće kontekste oblikovanja scenskog prostora;	Usmeno izlaganje, Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja Prezentacija praktičnog rada
2. Primijeniti stečena umjetnička i tehnička znanja, te stvoriti kvalitetno dramaturško funkcionalno korištenje pozornice	Upoznaju se sa specifičnostima i zadatostima scenskog prostora potrebnog za formiranje opernog i	Usmeno izlaganje, Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja Prezentacija praktičnog rada

3. Istražiti inovativnosti u stvaranju novih koncepta na umjetničkom i znanstvenom području	baletnog svojstva prostora; Razlikuju raznovrsne dramaturgije scenskog prostora i realiziranih scenografija za operu i balet sa suvremenim izvedbenim praksama; Dramski prostor kao <i>baza</i>, operni kao <i>vertikala</i> i baletni kao <i>nadstropje</i>; Akustička školjka u opernim i nepostojanje <i>praznog</i> prostora u baletnim produkcijama; Akustika prostora Baletna prostorna <i>lakoća</i> Izrada profesionalnih skica i tehničkih nacrti Razrada i struktura scenografske mape Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnog prostora ili 3d printa. Znanje kako umjetnički oblikovati zadatke kroz kazališnu scenografsku tehnologiju (skica, tehnička razrada elemenata i detalja) Biti u mogućnosti primijeniti umjetnička znanja i vještine u	Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica Kontekstualno učenje na terenu (kazalište, studio)	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja Prezentacija praktičnog rada
4. Istražiti i analizirati sadržaje predložaka, te komparacija i rješavanje na konceptualnom nivou moguće kontekste oblikovanja scenskog prostora	Razrada i struktura scenografske mape Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnog prostora ili 3d printa. Znanje kako umjetnički oblikovati zadatke kroz kazališnu scenografsku tehnologiju (skica, tehnička razrada elemenata i detalja) Biti u mogućnosti primijeniti umjetnička znanja i vještine u	Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica Kontekstualno učenje na terenu (kazalište, studio)	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja Prezentacija praktičnog rada
5. Usvojiti vrijednosti timskog rada	Razrada i struktura scenografske mape Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnog prostora ili 3d printa. Znanje kako umjetnički oblikovati zadatke kroz kazališnu scenografsku tehnologiju (skica, tehnička razrada elemenata i detalja) Biti u mogućnosti primijeniti umjetnička znanja i vještine u	Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, Kontekstualno učenje na terenu (kazalište, studio)	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja Prezentacija praktičnog rada
6. Razlikovati raznovrsne dramaturgije scenskog prostora i realiziranih scenografija za dramu sa suvremenim	Razrada i struktura scenografske mape Izrada Makete i Modela u odnosu na tehničke predispozicije (suradnja sa ostalim kolegijima pri Grafičkom dizajnu), mogućnost izrade virtualnog prostora ili 3d printa. Znanje kako umjetnički oblikovati zadatke kroz kazališnu scenografsku tehnologiju (skica, tehnička razrada elemenata i detalja) Biti u mogućnosti primijeniti umjetnička znanja i vještine u	Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica Kontekstualno učenje	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja

izvedbenim praksama	kazališnim radionicama (izbor materijala, načini obrade)	na terenu (kazalište, studio)	Prezentacija praktičnog rada
	Vrste scenskih projekata		
	Scenski prostor i svjetlo Poznavanje kazališne terminologije i razumijevanje komunikacije unutar timskog rada, vezano za koordinaciju i vođenje kreativnih procesa u radionicama i na lokacijama izvedbe. Daljnji razvoj pop up konstrukcija i metoda reprezentacije ideje Organizacijsko produkcijski i marketinški rad na projektu/ javnoj produkciji diplomskog rada. Fotodokumentacija dosadašnjih priprema u realizaciji projekta/ javne produkcije. Izradu scenografske mape/ pripremu kompletne predprodukcije diplomskog rada. Praćenje nastave kroz osobni dnevnik s ciljem osmišljavanja osobnog kazališnog leksikona unutar kojeg će studenti/ice bilježiti uporabu kazališne tehnike i		

	pripadajuće joj terminologije.		