

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM

Studijski program: Diplomski Primijenjena umjetnost				 <div>Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci</div>		
OSNOVNI PODACI O PREDMETU						
Naziv predmeta	Kazališna scenografija A					
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
	2	6	0			0
Vrijeme konzultacija	Petkom, 13 00h					
Kabinet	A - 113					
Telefon	0915858988					
e-mail	stefano.katunar@gmail.com					
Web stranica predmeta						
OPIS PREDMETA						
Ciljevi predmeta						
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s područjem kazališnog stvaralaštva komparacijom povijesnih i suvremenih kretanja na području izvedbenih umjetnosti.						
Kroz teme predavanja kolegij će teorijski proširiti svijest odnosa <i>prostor-tijelo-vrijeme</i> unutar <i>dramskog</i> prostora kao temeljem za sve druge principe izvedbe, te upoznavanje režijskih i dramaturških postupaka; temeljnih odnosa u oblikovanju scenskog prostora za kazalište.						
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 stvoriti 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 I usko je vezana na praktična znanja i ciljeve pri stvaranju, razmišljanju i postavljanju koncepta:

- Studenti se uključuju u kreativni proces oblikovanja scenskog prostora i upućuje ih se u mehanizme prijenosa predložka, dramske literature.
- Upoznaju se sa specifičnostima i zadatostima scenskog prostora;
- Prvotno samostalno, a potom u grupama rješavaju i dijele iskustva idejnih skica kako prostorno čitati tekst;
- Projekcija- medij oblikovanja scenskog prostora (*projekcija-prostor, projekcija-tijelo, projekcija-stvarnost, projekcija-mimezis*)
- Svjetlo kao materijal gradnje prostora (Od Adolfa Appie do danas)
- Glazba kao materijal gradnje prostora
- Grčka drama, tragedija ili komedija po izboru te transkript u scenski prostor
- Razrada ideje kroz niz aspekata gradnje scenskog prostora (kazališna kutija)
- Matematički sklop vizura i prostornih polja
- Simetrija, asimetrija i zlatni rez - kompozicije djelovanja na emotivnu percepciju gledatelja
- 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 virtualnih prostora ili 3d printa
- Praćenje nastave kroz osobni dnevnik s ciljem osmišljavanja osobnog kazališnog leksikona unutar kojeg će studenti/ice bilježiti uporabu kazališne tehnike i pripadajuće joj terminologije
- Asistencija na kazališnoj produkciji (od kazališnih radionica do premijere)
- Stvaranje scenografske prezentacijske mape radova za izradu (razvoja) diplomskog projekta.

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

ONLINE NASTAVA

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

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 nultih vrijednosti unijeti odgovarajuće bodovne vrijednosti ECTS-a
- ukupan broj bodova u različitim kategorijama odgovara ukupnoj vrijednosti ECTS-a predmeta

Pohađanje nastave	1	Aktivnost u nastavi	1	Seminarski rad	1	Eksperimentanli rad	2
Pismeni ispit		Usmeni ispit	1	Esej		Istraživanje	
Projekt	1	Kontinuirana provjera znanja	1	Referat		Praktični rad	2

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:

Aristoteles, O pjesničkom umijeću, Zagreb, Školska knjiga, 2005.
Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, Zagreb, izd. Antibarbarus, Zagreb, 2004.
Erika Fisher-Lichte, Povijest drame, svezak 1, od antike do njemačke klasike, naklada Disput, Zagreb, 2011.
Erika Fisher-Lichte, Povijest drame, svezak 2, od romantizma do danas, naklada Disput, Zagreb, 2011.
D. H. Ogden, The italian baroque stage, London, 1978.
Aleksandar Mondecar, Uvod u kazališnu rasvjetu, Zagreb, 2000.
Dich Rose, Drawing Scenery for Theater, Film and Television, Betterway Books 1994
Jane Collins, Theatre and performance design, Routledge, 2010.
Lara Badurina, Nastavni materijal izbornog kolegija Scenografija A, B, C, D,
Lara Badurina, ...*prostor i o njemu*..., 2017, 23 min, produkcija APURI

Dopunska literatura:

1. Billington, Michael, Performing Arts: a guide to practice and appreciation, New Burlington books, 1988.
2. Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb, Horetzky-Zg i Vlees&Beton, Ghent, 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti svakog predmeta

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

Red.br.	Tema
1	Grčka drama, tragedija ili komedija po izboru te transkript u scenski prostor
2	Matematički sklop vizura i prostornih polja

3	Svjetlo kao materijal gradnje prostora (Od Adolfa Appie do danas)
4	Glazba kao materijal gradnje prostora
5	Projekcija- medij oblikovanja scenskog prostora (<i>projekcija-prostor, projekcija-tijelo, projekcija-stvarnost, projekcija-mimezis</i>)
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 nacrt
10	Izrada profesionalnih skica i tehničkih nacrt
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;	Tvoreći kompaktnu edukacijsku cjelinu u spajanju teorije i prakse o kazališnoj umjetnosti, kolegij Kazališna scenografija I usko je vezana na praktična znanja i ciljeve pri stvaranju, razmišljanju i postavljanju koncepta: Studenti se uključuju u kreativni proces oblikovanja scenskog prostora i upućuje ih se u mehanizme prijenosa predloška, dramske literature. Upoznaju se sa specifičnostima 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
2. Primijeniti stečena umjetnička i tehnička znanja, te storiti kvalitetno dramaturško funkcionalno korištenje pozornice		Usmeno izlaganje, Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja

	zadatostima scenskog prostora; Prvotno samostalno, a potom u grupama rješavaju i dijele iskustva idejnih skica kako prostorno čitati tekst; Projekcija- medij oblikovanja scenskog prostora (<i>projekcija-prostor, projekcija-tijelo, projekcija-stvarnost, projekcija-mimezis</i>) Svjetlo kao materijal gradnje prostora (Od Adolfa Appie do danas). Glazba kao materijal gradnje prostora Grčka drama, tragedija ili komedija po izboru te transkript u scenski prostor. Razrada ideje kroz niz aspekata gradnje scenskog prostora (kazališna kutija) Matematički sklop vizura i prostornih polja.		Prezentacija praktičnog rada
3. Istražiti inovativnosti u stvaranju novih koncepta na umjetničkom i znanstvenom području		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 komparicija i rješavanje na konceptualnom nivou moguće kontekste oblikovanja scenskog prostora	Matematički sklop vizura i prostornih polja. Simetrija, asimetrija i zlatni rez - kompozicije djelovanja na emotivnu percepciju gledatelja 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	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. Usvajati vrijednosti timskog rada		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		Postavljanje otvorenih pitanja (provokacija) - Diskusija (rasprava), Suradničko učenje, E-učenje Izrada bilješki - Izrada skica Kontekstualno učenje na terenu (kazalište,	Redovito pohađanje nastave Sudjelovanje u diskusiji Prezentacija istraživanja

izvedbenim praksama	Praćenje nastave kroz osobni dnevnik s ciljem osmišljavanja osobnog kazališnog leksikona unutar kojeg će studenti/ice bilježiti uporabu kazališne tehnike i pripadajuće joj terminologije Asistencija na kazališnoj produkciji (od kazališnih radionica do premijere). Stvaranje scenografske prezentacijske mape radova za izradu (razvoja) diplomskog projekta.	studio)	Prezentacija praktičnog rada