

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Навчально-науковий інститут мистецтв
Кафедра сценічного мистецтва і хореографії

**Методичні рекомендації
до самостійної роботи студентів
з дисципліни
«Історія зарубіжного театру»**

Освітньо-професійна програма «Сценічне мистецтво»
першого (бакалаврського) рівня

за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво
галузі знань 02 Культура і мистецтво

Затверджено на засіданні кафедри
сценічного мистецтва і хореографії.
Протокол № 9 від «18» жовтня 2023 р.

Івано-Франківськ – 2024 рік

Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів за спеціальністю
026 Сценічне мистецтво

«18» жовтня 2023р. 36 с.

Розробники: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сценічного
мистецтва і хореографії Кукуруза Н. В.

Методичні рекомендації затверджені на засіданні сценічного мистецтва і
хореографії

Протокол № 9 від «18» жовтня 2023 р.

Завідувач кафедри _____ (Кукуруза Н. В.)
(підпис) (прізвище та ініціали)

«18» жовтня 2023 р.

Схвалено Навчально-методичною комісією Навчально-наукового інституту
мистецтв.

Протокол № 4 від «12 » лютого 2024 р.

Голова _____ (Макогін Г. В.)

Кукуруза Н. В., 2024

УДК 378.016:94:792-027.63]378.041(083.13)

К 89

Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (протокол № 4 від 14 лютого 2024 р.)

Автори:

Кукуруза Надія Вікторівна, завідувачка кафедри сценічного мистецтва і хореографії, доцент, кандидат мистецтвознавства

Рецензенти:

Прокоп'як Віра Богданівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сценічного мистецтва і хореографії

Федорків Оксана Петрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сценічного мистецтва і хореографії

ПІБ авторів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія зарубіжного театру» освітнього рівня «бакалавр»: освітньо-професійна програма «Сценічне мистецтво», спеціальність 026 Сценічне мистецтво, галузі знань 02 Культура і мистецтво укладена відповідно до вимог підготовки фахівців, представлених у законодавчих і нормативних документах про вищу освіту. Івано-Франківськ, 2024. 36 с.

Кукуруза Н. В., 2024 р.

Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника», 2024 р.

ЗМІСТ

- Пояснювальна записка
- Структурно-логічна схема дисципліни «Історія зарубіжного театру» (міждисциплінарні зв'язки)
- Загальні методичні вказівки щодо організації навчання та самостійної роботи.
- Програма навчальної дисципліни
- Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи
- Рекомендована тематика рефератів
- Запитання для підсумкового контролю за самостійною роботою студентів
- Рекомендована література
- Інформаційні ресурси

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст навчальної дисципліни

Предмет «Історія зарубіжного театру» дає змогу студентам ознайомитися зі спектром творчих надбань світового театру, що сприятимуть всебічному розвитку творчої особистості, формуватимуть індивідуальне світобачення крізь призму осмислення і аналізу особливостей театрального життя майже в усіх куточках світу, а також різних стилів і напрямків театрального мистецтва (Античний театр, театр Середньовіччя, Відродження, класицизму, Просвітництва, романтизму, XIX – XXI сторіч). Курс предмету відображає сучасний стан знань, дає найточнішу оцінку історії театру на сьогодні, тісно пов'язуючи її з історичними та соціальними аспектами. В курсі з «Історії зарубіжного театру» охоплено і розглянуто всю складність театру як виду мистецтва, його функції в кожній культурі, його компоненти, що охоплюють акторську гру, глядачів, театральний простір, тексти (усні й письмові), драматургію, організацію постановок, механізми сцени, спец ефекти, музику, танці, працю режисера, театральний менеджмент, критику і т. ін.

Мета курсу – визначення місця і специфіки театрального мистецтва в системі мистецтв, основних етапів розвитку світового театрального мистецтва, його функцій і компонентів у кожній культурі, особливостей творчої діяльності його найяскравіших репрезентантів, їхнього внеску у розвиток театру (драматурги, актори, режисери, реформатори у галузі театрального мистецтва та ін.).

Завдання курсу: студенти повинні оволодіти необхідними знаннями, що полягають у вивченні основних етапів і напрямків театрального мистецтва, головних театральних жанрів і стилів, з функцією театру як виду мистецтва і його компонентами в кожній культурі зокрема, з теоретичними надбаннями і практичною діяльністю найвидатніших діячів театральної культури різних епох. Студент також повинен бути обізнаним з актуальними проблемами розвитку сучасного світового театрального мистецтва.

У зв'язку з тим, що вивчення історії театру охоплює тільки два семестри, теми, що стосуються драматургії, будуть детальніше вивчати на заняттях з предмету «Світова і українська драматургія». Це викликано прагненням уникнути дублювання курсів.

Через обмеженість в часі частина матеріалу може викладатися у вигляді оглядових і настановних лекцій, які будуть основою для самостійного вивчення студентами.

Практичні заняття передбачають самостійне поглиблене опрацювання студентами окремих важливих аспектів з історії зарубіжного театрального

мистецтва (узагальнено поданих в лекційному матеріалі), що полягають у детальнішому висвітленні й аналізі діяльності теоретиків і практиків театру, їхнього безпосереднього внеску в розвиток театрального мистецтва.

Вивчення дисципліни «_____» сприяє формуванню у студента таких *компетентностей*:

Загальні компетентності:

- розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес;
- організовувати власну діяльність, визначати методи і засоби виконання професійних завдань, оцінювати їхню ефективність і якість;
- вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях;
- здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного і особистісного розвитку;
- здатність до самостійного пошуку, опрацювання, аналізу й оцінки професійної інформації з використанням сучасних освітніх та інформаційних технологій;
- здатність володіти навичками в роботі з теоретичною та емпіричною науковою інформацією, а також здатність отримувати, розуміти, вивчати і критично аналізувати отриману інформацію;
- використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності;
- самостійно визначати завдання професійного і особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації;
- орієнтуватися в умовах часткої зміни технологій в професійної діяльності
- навчатися виробляти професійні компетенції, що відповідають основним видам професійної діяльності:

Науково-теоретичні:

- демонструвати фаховий рівень використання отриманих знань в практичній діяльності;
- оперувати професійною термінологією історії та культурології, мистецтвознавства, базовим понятійно-категоріальним апаратом;
- володіти здатністю до узагальнення, критичного осмислення, порівняльного аналізу, систематизації отриманих знань з метою дальшого застосування в практичній діяльності;
- застосовувати набуті знання в роботі з драматургічним і теоретичним матеріалом;
- оперувати професійною термінологією, базовим понятійно-категоріальним апаратом;
- знати основні етапи розвитку зарубіжного театру, відповідні періоди зародження жанрів і стилів театрального мистецтва;

- використовувати набуті знання у творчій мистецькій діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

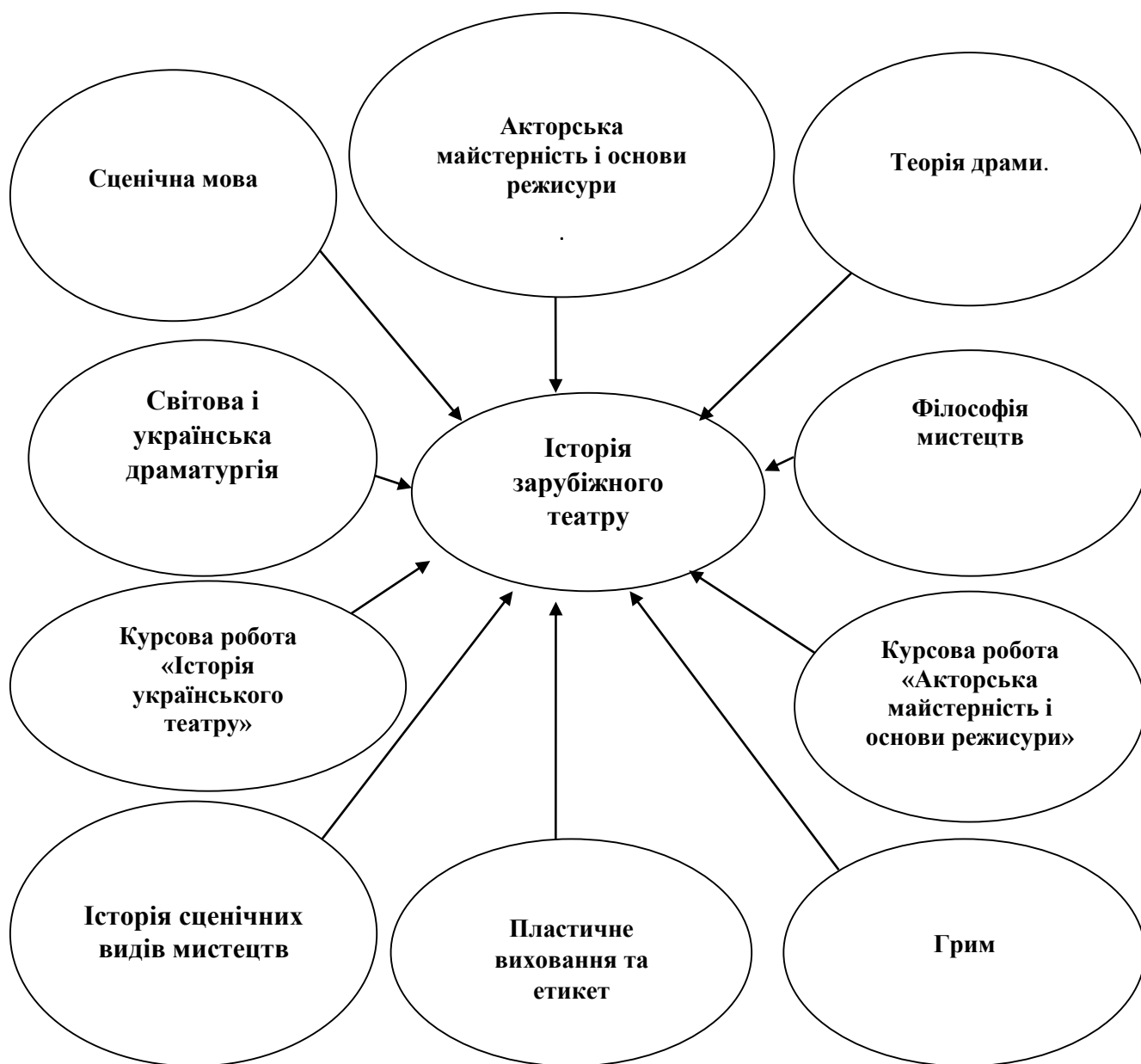
- Володіти інформацією про головні факти і події світового театрального процесу;
- Вільно орієнтуватися у драматургічних і теоретичних надбаннях світового театрального мистецтва;
- Вільно орієнтуватися в жанрах і стилях театрального мистецтва;
- Оперувати театральною термінологією, поняттями і категоріями, що потрібні для розуміння і аналізу театрального процесу, сценічної постановки, компонентів театру і т. ін.;
- Співвідносити сучасні мистецькі події з історичними (зокрема, постановки класичної драматургії), виявляти їхню спільність і відмінність, аналізувати витоки і впливи на сучасний театральний процес;

Вміти співвідносити еволюцію світового театрального мистецтва та її вплив на розвиток українського театру

2. Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

«Історія зарубіжного театру»

(міждисциплінарні зв'язки)

Загальні методичні вказівки щодо організації навчання і самостійної роботи

ВСТУП

Історія зарубіжного театру – предмет, який вводить студентів у весь спектр творчих надбань світового театру протягом двох з половиною тисячоліть, сприяє всебічному розвитку творчої особистості, формує індивідуальне світобачення і сприйняття різних стилів та напрямків театрального мистецтва.

Античний театр, театр Середньовіччя, Відродження, класицизму, Просвітництва, романтизму, XIX–XXI сторіч – це шлях розвитку, видозмін, трансформації унікального виду мистецтва.

При вивченні предмету акцентуємо увагу на основі театральних процесів як світового театру загалом, так і кожної країни зокрема, тісно пов'язуючи їх з історичними й соціальними аспектами.

На тлі творчих надбань театру світу вирізняються імена видатних драматургів, сценографів, акторів, режисерів, теоретиків: Есхіл, Софокл, Еврипід; іспанська ренесансна драма Мігеля Сервантеса, Лопе де Веги, Педро Кальдерона; унікальний Вільям Шекспір; «висока комедія» Жана Батиста Мольєра; просвітники – Шіллер, Гете, представники «нової драми» – Генріх Ібсен, Герхардт Гауптман, Бернард Шоу – це лише незначна частина озвучених імен.

Скрупульозно вивчаючи драматургію, зосереджуємо увагу на її сценічних втіленнях, театральних колективах, які творили актуальні своєму часу різні напрямки і стилі. Людвіг Кронек – Мейнінгенський театр, режисери «вільних» театрів – Андре Антуан, Отто Брам, режисери-експериментатори XX ст. Гордон Крег, Макс Рейнхардт, Єжи Гротовський, Пітер Брук...

Цікавими для пізнання є теоретичні, наукові дослідження і трактати – аналізи основних тенденцій розвитку театру. Започатковані у Давній Греції філософом Аристотелем, вони знайшли своє продовження у теоретичних викладах Горація, Буало, Дідро, Лессінга, Дж. Стайна...

Методичні рекомендації – посібник, що систематизувавши знання, допоможе краще засвоїти пройдений матеріал, адже знання з історії розвитку театрального мистецтва стануть однією із основ у теоретичній та практичній роботі студентів, майбутніх театральних митців.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

- Періодизацію розвитку театрального мистецтва.
- Суспільно-політичні обставини та філософсько-естетичні погляди кожної епохи,
- Стильові напрямки та проблеми розвитку театру, його найяскравіші прояви у драматургії, сценічному втіленні, режисерському та акторському виконанні.
- Розвиток наукової, критичної думки.

Вміти:

Аналізувати:

- творчі процеси, пов'язуючи їх з історичними та соціальними аспектами розвитку людства;
- взаємовпливи та взаємозалежність драматургії та театру (п'єси, їхнє сценічне втілення).
- Розглядати надбання кожної епохи за всіма складниками театрального мистецтва та їхнього впливу на формування розвитку театру наступних поколінь.

На засвоєння курсу «Історія зарубіжного театру» навчальним планом на першому курсі відведено 270 годин. З них аудиторних – 90 годин (лекційних – 60 годин, практичних – 30 годин), самостійної роботи – 180 години.

4. Програма навчальної дисципліни

I семестр навчання

Змістовий модуль 1. Античний театр

Тема 1. Театр Давньої Греції

Тема 2. Елліністичний театр

Тема 3. Римський театр

Змістовий модуль 2. Європейський театр Середньовіччя. Епоха Відродження

Тема 1. Жанри епохи Середньовіччя

Тема 2. Італійський театр епохи Відродження

Тема 3. Іспанський театр епохи Відродження

Тема 4. Театральне мистецтво в Англії. Вільям Шекспір

Змістовий модуль 3. Класицизм. Просвітництво

Тема 1. Театр Франції XVII ст. Тріумф ідеалів класицизму

Тема 2. Просвітництво. Театр Англії до 1800 р.

Тема 3. Просвітництво. Театр у Франції.

2 семестр навчання

Змістовий модуль 1. Європейський театр XVI– XIX ст. Напрямки і стилі

Тема 1. Народні театри Німеччини. Ганс Сакс. Реформи Готшеда і Нейбер

Тема 2. Лессінг «Буря і натиск». Гамбурзька школа. Мангеймська школа. Веймарський класицизм.

Тема 3. Театри Північної Європи до 1800 р.

Тема 4. Театр континентальної Європи 1 пол. XIX ст.

Тема 5. Театр континентальної Європи 1 пол. XIX ст.

Тема 7 . Англомовний театр 2 пол. XIX ст.

Тема 8 . Театр в Росії протягом XIX ст.

Тема 9 Європейський театр до 1900 р.

Тема 10. Французький театр до 1900 р.

Тема 11. Театр в Італії та Іспанії до 1900 р.

Змістовий модуль 2. Англомовний театр. Російський театр. Театральне мистецтво Франції

Тема 1. Англомовний театр 2 пол. XIX ст.

Тема 2. Театр в Росії 2 пол. XIX ст.

Тема 3. Європейський театр 2 пол. 1900 р.

Тема 4. Французький театр 2 пол. 1900 р.

Тема 5. Театр в Італії та Іспанії до 1900 р.

Змістовий модуль 3. Зародження сучасних напрямків і стилів театрального мистецтва.

Тема 1. Театральна труппа «Актори з Мейнінгену». Реалізм і символізм

Тема 2. «Вільна сцена» і німецький реалізм

Тема 3. Незалежний театр і реалізм в Англії. Б. Шоу

Тема 4. Московський Художній театр і реалізм в Росії

Тема 5. Театр в Іспанії й Італії до 1914 р.

Змістовий модуль 4. Зародження сучасних напрямків і стилів театрального мистецтва (кінець XIX – поч. XX ст.)

Тема 1 . Вагнер і нереалістичний театр.

Тема 2. Аппія і Крег

Тема 3. Стріндберг і Фройд. Г. Фукс. М. Рейнгардт

Тема 4. Російський модернізм

5. Методичні рекомендації до вивчення тем

та виконання самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Античний театр

Тема 1. Театр Давньої Греції. Жанри і автори драми: Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан. Драма в час і святкувань. Сценічне мистецтво. «Поетика» Аристотеля. Постановки і глядачі

2. Елліністичний театр. Жанри драми. Нова комедія. Сценічне мистецтво. Грецькі міми. Герод «Міміямби». Театральна архітектура. Постановки і глядачі.

3. Римський театр. Драма в епоху Римської республіки. Драма в епоху Римської імперії. Римські святкування. Комедіографи Плавт і Теренцій. Сенека: трагедії. «Послання до Пізонів» Горація. Малі жанри театру. Сценічне мистецтво. Театральна архітектура. Постановки і глядачі

Запитання для самоперевірки

1. Хто із тиранів перетворив Афіни на провідний центр мистецтва, запровадивши Великі Діонісії?
2. У Давній Греції на святкуваннях на честь яких інших богів, окрім Діоніса, показували драму?
3. Хто винайшов трагедію як найперший жанр драми?
4. Яка єдина трилогія Есхіла дійшла до наших днів?
5. Яка із сатирівських п'єс збереглася цілком?
6. Сценічні нововведення Есхіла (за відомостями Аристотеля)
7. Хто наймайстерніший грецький драматург щодо вибудовування структури п'єси?
8. Якого давньогрецького драматурга не приймали його сучасники?
9. Кого вважають найвидатнішим давньогрецьким комедіографом?
10. Акторами могли бути: тільки представники знаті, чи чоловіки, жінки, раби професіонали, що здобули акторську освіту?
11. Хто під час вистави міг не одягати маски?

12. Як називають танець в трагедії?
13. Як називають танець в в комедії?
14. На якій частині сцени відбувалась сценічна дія?
15. Яку назву мали місця для глядачів?
16. Філософ, який у своїй праці «Поетика» описав основні аспекти театрального мистецтва Древньої Греції.
17. «Аристотелевську» трагедію теоретики літератури називають «закритою», чи «відкритою»?
18. Які події посприяли тому, що в епоху еллінізму між собою почали тісно взаємодіяти давньогрецька та східні культури?
19. Хто подає перелік звичних персонажів «нової» комедії:
20. Кого вважають найважливішим серед драматургів «нової» комедії?
21. Який єдиний твір жанру «нової» комедії повністю зберігся до наших днів?
22. Чим відрізняється роль хору в «новій» комедії і п'єсах Менандра від ролі в древній комедії?
23. Яка постановка була сценічним дебютом Менандра?
24. Яку назву має жанр дрібних побутових сценок, автором яких є Герод?
25. Які зміни дозволяли вводити акторам у постановку, коли вони досягали вищого статусу, ніж драматурги?
26. Яке об'єднання утворили професійні театральні діячі в епоху еллінізму?
27. Кого із представників театральньо-видовищних заходів не допускали до товариства професійних театральних діячів?
28. Які мімічні «вистави» не охоплювали види театральних показів?
29. Якими нововведеннями відзначилися міми в епоху еллінізму?
30. Утворення якої нової частини сценічного майданчика вважають найважливішою елліністичною модернізацією театральної споруди?
31. Яку дату вважають початком відліку історії римського театру?
32. Які розважальні театральньо-видовищні дійства, споріднені з грецькими мімами, не були популярні в Римі?

33. Як в Римі називали професійних акторів?
34. В який з періодів існування Риму процвітання класичної драми стало помітніше:
35. Які римські святкування вважають найдавнішими?
36. Кого вважають зачинателем римської літератури?
37. Перший римський драматург місцевого походження.
38. Тексти яких комедіографів епохи римської республіки збережені до сьогодні?
40. Які п'єси належать авторству Сенеки?
41. До яких видів мистецтва застосовували термін «мім»:
42. Як називалася адаптація грецьких трагедій в Римський період?
43. Автор роботи про театральну архітектуру.
44. Назви комедій на грецьку і римську тематику.
46. Творчість якого драматурга мала серйозний вплив на драматургію Ренесансу?
47. Який драматург використовував технічні прийоми для написання драматичних творів, таких як «апарт», «конфідант», «солілоквій»?
48. Хор акомпанував (пояснював текст) акторів, що виконували: пантоміму чи пірріху?
49. Як називався критий дах в римському театрі?
50. З яких часів був відомий такий елемент декорації як періакт?

Завдання для самостійної роботи

1. Актори Давньої Греції.
2. Актори Давнього Риму.
3. Тематика й особливості драматургії Есхіла, Софокла, Еврипіда, Аристофана, Менандра, Плавта, Сенеки.

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

Змістовий модуль 2. Європейський театр Середньовіччя.

Епоха Відродження.

- 1.** Європейський театр Середньовіччя. Літургійна драма. Свято дурнів. Вернакулярна релігійна драма. Фарс. Мораліте. Камери риторів. Світські жанри театру. Організація постановок
- 2.** Епоха Відродження. Італійський театр. Ренесансна драма. Маньєризм і початки бароко. Зародження опери. Театральна архітектура: розвиток нових сценографічних норм. *Commedia dell'arte*. Анджело Беолько.
- 3.** Театр Іспанії. Релігійна і світська драматургія. Лопе де Вега: трактат «Про нове мистецтво...». Кальдерон. Сценічне мистецтво. Організація постановок і глядачі.
- 4.** Театральне мистецтво в Англії. Університетські уми. Шекспір. Формування англійського професійного театру. Д. Бербедж як будівничий театру й імпресарію. Театр «Глобус». Сценічне мистецтво. Актори і акторська гра: Е. Аллейн, Р. Бербедж. Організація постановок і глядачі.

Середньовіччя

- 1.** Охарактеризуйте добу Середньовіччя.
- 2.** Загальна назва свята-розваги серед релігійних циклів, що відіграло особливо важливу роль в розвитку комедії.
- 3.** Яка найдавніша релігійна п'єса 1150 р. стоїть між літургійною драмою і майбутніми вернакулярними циклами, як доказ еволюції?
- 4.** Педжент і мансіон – це складник театральних постановок Середньовіччя: декорації, спецефектів, акторського костюма чи елементів бутафорії?
- 5.** В якій країні виникли товариства «Камери риторів»?
- 6.** Перша відома жінка-драматург на Заході після періоду античності, що писала релігійні п'єси за зразком Теренція?
- 7.** Автором якої драматургії був французький поет і композитор Адам де ла Аль?
- 8.** До яких різновидів жанру мають стосунок соті та «веселі проповіді»?
- 9.** До яких різновидів жанрів Середньовіччя має стосунок комедія легкого змісту за зовнішніми комічними прийомами?

10. Назва жанру середньовічної релігійно-повчальної драми, за основу якої бралися розповіді про «чуда».
11. Назва жанру повчальної алегоричної драми середньовіччя та епохи Відродження в Західній Європі XIV–XVI ст..
12. Яка релігійна драма виникла на основі літургійного дійства?
13. Чия посада була найважливішою після режисера при постановці театралізованих дійств у період Середньовіччя?
14. Професійних акторів Середньовіччя називали менестрелями, але згодом менестрельство почало асоціюватися виключно з яким жанром?
15. Завдяки кому в Європі утвердився професійний театр?

Відродження. Італія

1. Основні характеристики доби Відродження. Вплив на розвиток театального мистецтва.
2. Якою п'єсою було започатковано нову просторічну драму в XVI ст.?
3. «На основі новели якого письменника і драматурга ґрунтується «Отелло» Шекспіра:
4. Перша ренесансна праця з архітектури (також театральної) театру початку XVI ст..
5. Який архітектор почав відроджувати античний «Театро Олімпіко» в епоху Відродження?
6. Кому в сценографії приписують систему «каретки і жердини»?
7. Маньєризм чи бароко? Який стиль був перший?
8. Для якого з напрямків у європейському мистецтві Трактати Горація «Про поетичне мистецтво» і «Поетика» Аристотеля стали основою для формування ідеалів?
9. У творах якого італійського драматурга писемний фарс сягнув найвищого розвитку?
10. Валл'їферно, Коккодрільйо, Рінокоренте – це вигадливі імена, якими називали одного з персонажів *commedia dell' arte*. Кого саме?
11. *Zanni* в *commedia dell' arte* – це типаж селян, слуг, чи городян?
12. Найпопулярніший персонаж серед *zanni* в 2 пол. XVII ст.?

13. Опера як жанр постала наприкінці XVI сторіччя зі спроб флорентійської камерати (об'єднання творчих, вчених людей) відтворити грецьку чи римську трагедію?
14. Які персонажі в *commedia dell' arte* перші відмовилися від імпровізації?
15. Хто в трупі *commedia dell' arte* відповідав за розбір сценарію, порядок виходу на сцену акторів і забезпечення реквізиту?
16. Якою постановкою відкрився «Театро Олімпіко» 1585 р.?
17. З яким жанром Античного театру пов'язують походження *commedia dell' arte*?
18. Імпровізація і шаблонні персонажі – основні характеристики якого жанру періоду італійського Відродження?:
19. На яке сторіччя припадає період найвищого розквіту *commedia*:

Відродження. Іспанія. Англія

1. В якій країні плідний період розквіту театрального мистецтва у 1580–1680 рр.. отримав назву «Золотий вік»?
2. Хто був першою важливою постаттю іспанського професійного театру періоду «Золотого віку»?
3. Хто автор трактату «Про нове мистецтво писати комедії в наш час» (1609), який є драматичною критикою, що відкидає теорії класицизму?
4. Засновником якого різновиду комедії був Лопе де Вега?
5. Яку назву мали двори в Іспанії, де грали вистави?
6. Яким з різновидів вистав на території Іспанії був Autos?
7. Який єдиний театр «Золотого віку» існує донині в Іспанії?
8. Назвіть авторів-драматургів, яких визначають як «університетські уми».
9. Назвіть найпершого будівничого театру в Англії XVI ст..
10. Назвіть першу англійську трагедію епохи Тюдорів.
11. На формування чого мала вплив схема «гуморів» Бена Джонсона в акторському мистецтві?
12. Назвіть актора, у трупі якого Шекспір розпочав кар'єру драматурга:
13. Хто перший виконавець ролей Гамлета, Річарда III, Ліра, Отелло, Ромео, Макбета?

14. Назвіть перший відомий театр в Англії.

15. П'єса Шекспіра, за якою можемо проаналізувати особливості акторської гри елизаветинського періоду.

16. Яким роком датуємо закінчення найпліднішого періоду в розвитку англійського театру?

Завдання для самостійної роботи

1. Жанри театру Середньовіччя

2. Канони драми: ідеали класицизму і теорія Лопе де Веги

3. Перший період творчості драматурга В. Шекспіра

4. Другий період творчості драматурга В. Шекспіра

5. Третій період творчості драматурга В. Шекспіра

6. Англійське сценічне мистецтво: актори Р. Бербедж і Е. Аллен

7. Т. Моліна і «Севільський бешкетник»

8. Драматургічна творчість М. Сервантеса

9. «Університетські уми» як попередники творчості В. Шекспіра

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

Змістовий модуль 3. Класицизм. Просвітництво

Тема 1. Театр Франції XVII ст. Триумф ідеалів класицизму. Корнель. Расін.

Мольєр. Театр Мольєра. Публічний і придворний театр. Сценічне мистецтво.

Театральна архітектура.

Тема 2. Просвітництво. Театр Англії до 1800 р. Відновлення театру. Англійська

драма. Р. Шерідан. Театральна архітектура. Сценічне мистецтво. Актори й

акторська гра. Д. Гаррік: актор, драматург, директор театру Друрі-Лейн.

Просвітництво. Особливості розвитку театру в Італії. Еволюція сценографії. К.

Гоцці: реформування commedia. Гольдоні: ф'яби.

Тема 3. Просвітництво. Театр у Франції. Вольтер. Дідро: естетика просвітницького реалізму. Бомарше. Театр «Комеді Франсез». Театральна архітектура. Сценічне мистецтво. Актори і акторська гра: М. Барон, А. Лекув'єр.

Запитання для самоперевірки

1. Які нововведення на протипагу застарілим методам *commedia* запропонував Гольдоні:
2. Який різновид літературних жанрів чи усної творчості взяв за основу *Fiabe* К. Гоцці?
3. П'єси якого автора відіграли важливу роль як джерело натхнення для німецьких романтиків і письменників-нереалістів ХХ сторіччя?
4. Форма розваг в Англії під назвою «дролл» – це...
5. Який англійський імпресаріо заборонив сидіти публіці під час вистави на сцені?
6. Хто у Франції пропонував упровадити додаткові «проміжні» жанри – *drame* (або домашню трагедію) та комедію про чесноти замість «чистих» драми і комедії?
7. З чийм іменем пов'язаний тріумф італійської сценографії у Франції?
8. З якою п'єсою пов'язана слава драматурга Расіна?
9. Складний сюжет і прості характери – це драматургія періоду класицизму у якого драматурга?
10. Простий сюжет і складні характери – це драматургія періоду класицизму у якого драматурга?
11. Після якої вистави у Франції встановилася традиція сидіння глядачів на сцені під час вистави?
12. Яку роль виконував Людовік ХІV у виставі «Балет ночі»?
13. Який з різновидів комедій Мольєра є його найбільшим досягненням?
14. Героєм якої комедії Мольєра є релігійний лицемір?
15. Перший у світі національний театр:
16. Який драматург заборонив сидіти публіці під час вистави на сцені у Франції в епоху Просвітництва?

17. Який драматург започаткував жанр політичної комедії?

Завдання для самостійної роботи

1. Основні характеристики доби Класицизму і Просвітництва. Їхній вплив на розвиток театрального мистецтва.
2. Театр Мольєра: склад трупи, репертуар, особливості постановок і акторської гри
3. Трактат «Парадокс про актора» Д. Дідро
4. Французьке сценічне мистецтво: актори М. Барон і А. Лекуврєр
5. Р. Шерідан: роль і місце в історії розвитку англійської драми
6. Творчість драматурга П. Бомарше
7. Драматургія К. Гольдони: вплив на реформування *commedia dell'arte*
8. Мольєр-драматург: дальший вплив на розвиток світової драматургії
9. Р. Шерідан: роль і місце в історії розвитку англійської драми
10. Творчість драматурга П. Бомарше
11. К. Гоцці і п'єси- *fiabe*
12. *Commedia dell'arte* як різновид італійського народного театру
13. Втілення ідеалів класицизму в драматургії П. Корнеля
14. Східні мотиви в драматургії Вольтєра

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

2 семестр навчання

Змістовий модуль 1. Європейський театр XVI–XIX ст. Напрямки і стилі

Тема 1. Німецький театр XVI–XVIII ст. Народні театри. Ганс Сакс. Реформи Готшеда і Нейбер. Акторські трупи і державний театр.

Тема 2. Лессінг «Буря і натиск». Ф. Шредер і Гамбурзька школа. Іффланд і Мангеймська школа. Коцебу і початки мелодрами. Гете, Шиллер і веймарський класицизм.

Тема 3. Театри Північної Європи до 1800 р. Театр у Росії. Мандрівні трупи. Театр Д. Волкова. Актор І. Дмитревський. Кріпацькі театри.

Тема 4. Театр континентальної Європи 1 пол. XIX ст. Наполеонівський театр: мелодрама і романтизм. Сценічне мистецтво у Франції. Післянаполеонівський театр. В. Гюго: доктрина романтизму. Ж. Оффенбах – розважальна французька класична оперета. Сценічне мистецтво. Актори Ф.-Ж. Тальма, Рашель.

Тема 5. Театр континентальної Європи 1 пол. XIX ст. Сценічні умови в німецькомовних театрах. Бургтеатр. А. Шлегель: поширювач теорій романтизму. Г. Бюхнер як натхненник дальших мистецьких рухів. Л. Тік – автор альтернативних видовищ. К. Гуцков як провідний драматург «Молодої Німеччини». К. Зейдельман – утвердження реалізму в акторському мистецтві.

Тема 6. Англomовний театр 1 пол. XIX ст. Д. Байрон. Сценічні умови. Театральна родина Кемблів. Р. Планше: «Історія британського костюму». Новаторства Мадам Вестріс і Макреді. Актор Е. Кін як започатковувач зіркових ангажементів.

Запитання для самоперевірки

Німецький театр

1. На початку XVIII ст. в Німеччині усі версії клоунів об'єднались у персонажі на ім'я Гансвурст. Від кого він отримав свої характерні риси?
2. Союз яких реформаторів німецького театру на поч. XVII ст. став першою спробою театральних реформ?
3. Якою першою національною комедією Німеччини вважають п'єсу Г. Лессінга?
4. Перший письменник, що надав сентиментальній комедії форми, відомої сьогодні під назвою «мелодрама»:

5. Яку назву отримав особливий стиль постановки, який створили Гете і Шиллер?

15. Як назвали стриманий класичний стиль веймарської школи в поєднанні з енергійнішим, натуралістичним стилем, що його запровадив Фрідріх Шредер?

18. Німецький критик, що розвів на різні полюси терміни «класицизм» і «романтизм» (завдяки чому вони ввійшли в широкий обіг).

Змістовий модуль 2. Англомовний театр. Російський театр. Театральне мистецтво Франції XIX ст.

Тема 1. Англомовний театр 2 пол. XIX ст. С. Фелпс і «Седлер-Веллз» як театр поетичної драми. Ч. Кін і його новаторства в Принцесиному театрі. Нововведення Бенкрофтів у організацію театральної справи. Актор, антрепренер і постановник-новатор Г. Ірвінг. Акторка Е. Террі.

Тема 2. Театр в Росії протягом XIX ст. Малий театр. Актори П. Мочалов і М. Щепкін. Сценічні умови. М. Островський і Товариство драматичних письменників. Відміна акторського амплуа як принципу найму в державні трупи. Наступник Щепкіна П. Садовський.

Тема 3. Європейський театр до 1900 р. Німецький і австрійський театри. Вистави розважального спрямування: Ф. Зуппе. Й. Штраус. Бургтеатр і Г. Лаубе. Актори А. Зонненталь і Ш. Вольтер. Саксен-Мейнінген: ансамблеве виконання і контролююча мистецька свідомість.

Тема 4. Французький театр до 1900 р. Е. Скріб як винахідник формули «добре написаної п'єси». Реалізм у творчості А. Дюма-сина. Сценічні умови. Система Ф. Дельсарта. Мода на акторів-зірок. Коклен. Сара Бернар.

Тема 5. Театр в Італії та Іспанії до 1900 р. Актори – світові зірки-гастролери: Рісторі, Сальвіні, Россі. Театральні реформи в Іспанії. Національний театр Іспанії «Еспаньйоль».

Питання для самоперевірки

Європейський, англомовний, російський театр XIX ст.

1. Який видатний французький актор/актриса початку XIX ст., що зробив/ла великий внесок у популяризацію історичної автентичності в костюмах драматичних героїв?

2. В який період театральний художник Луї-Жак Дагер створив панораму та діораму цим наблизивши створення сценічних ілюзій до реальності?

3. Які зміни в організації театральної справи спричинило відкриття залізниці 1835 р. упродовж XIX ст. ?
4. Успіхом якої п'єси датують тріумф французького романтизму, що спричинив полеміку стосовно майбутнього розвитку французького театру?
5. Хто наймайстерніший драматург Англії 2 пол. XIX ст., що мав талант робити останні технічні винаходи ключовими елементами своїх сюжетів і що спричинило значний вплив на тогочасні постановки:
7. Хто був першим англійським драматургом, зацікавленим у напрямкові реалізму в 2 пол. XIX ст.?
8. Який жанр завдяки Гілбертові й Саллівану став популярним в Англії?
9. Хто, як організатор театральної справи, започаткував тяглість традиції відокремлення музичних кімнат від таверн і їхнє перетворення в концертні зали:
10. Який внесок в розвиток театру Англії здійснив видатний англійський актор і режисер Семюел Фелпс?
11. Якого актора і режисера вважають «ілюстратором» шекспірівських текстів, хоча він довільно їх реорганізовував?
12. Хто з театральних діячів повернув світську публіку в театри, відмовився в театрі від випадкових розваг, продовжив моду на «джентльменську мелодраму», започатковану Макреді, закріпив позицію режисера в театрі як головного актора?
13. Завдяки чому актор Чарльз Фехтер надав сучасної інтерпретації «Гамлетові» Шекспіра?
14. Хто з театральних діячів почав моду на «заміські репетиції», перший почав наймати акторів на період прокату, а не за сезонним контрактом, був першим англійським драматургом, який отримував фінансову вигоду від своєї творчості?
15. Найзнаменитіша антреприза в Англії між 1860 і 1880 рр..
16. Хто був основним драматургом Бенкрофтів?
17. Чиї це нововведення в англійському театрі: використання довгих прокатів вистав, відмова від бенефісів, підвищення платні акторам, перша вистава, що гастролювала з усім акторським складом і декораціями, запровадження денних вистав, впровадження павільйонної декорації, перенесення акторської гри за порталну арку, зважання на «четверту стіну»:

18. Який актор, режисер, організатор театральної справи панував останні двадцять років XIX сторіччя в англійському театрі?
19. Майстер мімічних сцен, що робив багато помилок у вимовлянні слів, не підтримував нових драматургів, його найкраща роль – Шейлок:
20. Матір'ю якого відомого театрального і оперного режисера епохи модернізму, актора, сценічного дизайнера була акторка Еллен Террі:
21. Хто перетворив освітлення сцени на мистецтво і перший почав гасити в залі світло під час вистави?
22. За допомогою яких драматичних жанрів непатентовані театри мали змогу конкурувати з головними театрами Англії?
23. Яку п'єсу Д. Байрона було поставлено за його життя?
24. Понад тридцять п'єс якого популярного німецького автора в жанрі мелодрами було перекладено англійською?
25. За допомогою якої мелодрами театр в Англії почав повертати собі колишній престиж серед вищих класів?
26. Під чий керівництвом «Ковент-Гарден» на початку XIX ст. став передовим театром англомовного світу?
27. Спеціаліст з історії костюма і геральдики, автор «Історії британського костюму» (1834), лідер руху за автентичність у сценічному мистецтві:
28. Актор, чия діяльність призвела до започаткування в Англії зіркових ангажементів як норми:
29. Хто при постановці Шекспіра звертався до оригінального тексту його п'єс:
30. Кому приписують запровадження павільйонної декорації в Англії?
31. Яка актриса і організаторка театральної справи започаткувала в Англії традицію виконання ролі Оберона жінками в п'єсі Шекспіра «Сні літньої ночі»?
33. Панівний драматичний жанр XIX ст. в європейському театрі:
34. Як називають групу добре вишколених глядачів?
35. Особливості творчості Миколи Полевого, завдяки яким він увійшов у історію російського театрального мистецтва.

36. Основоположник російської й української школи реалізму. Завдяки його впливу в Малому театрі досягли ансамблевого виконання задовго до поширення в Росії.
37. Перший російський драматург, що писав виключно драми.
38. Автор трилогії «Смерть Івана Грозного», «Цар Федір Іоаннович» і «Цар Борис» зі звеличення російського минулого?
39. Що завадило популярності російських драматургів на Заході:
40. В якому році відбувся Перший всеросійський з'їзд театральних працівників, де обговорювали спільні проблеми театрів?
41. У якій російській трупі вперше було досягнуто високої ансамблевої гри?
42. Який жанр набрав популярності наприкінці ХІХ ст. в Німеччині?
43. Перший німецький постановник, що використав павільйонну декорацію.
44. До створення якого товариства в Німеччині призвели постановки п'єс знаного англійського драматурга режисером Ф. Дінгельштедтом?
45. Які новатори доби найуспішніше вирішили потребу ансамблевого виконання?
46. Хто винахідник формули «добре написаної п'єси»?
47. Перший у Франції, хто перетворив режисуру на мистецтво, прагнучи на сцені реалістичного відтворення:
48. Хто вперше аналітично та «науково» підійшов до професії акторського мистецтва?
49. Про що йде мова в аналітичних й «наукових» розробках Дельсарта щодо акторської майстерності?
50. Хто першим почав виступати в інших театрах Парижа і похитнув дисципліну в акторських рядах?
51. Найвідоміша французька зірка кінця ХІХ ст.
52. Театр який до сьогодні є національним у Іспанії.

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

Завдання для самостійної роботи

1. Творчий шлях Е. Кіна
2. Г. Ірвінг як найзнаковіша постать англійського театру
3. Система Дельсарта
4. Теорія драми Д. Байрона
5. Драматургія Г. Бюхнера
6. Актори Франції Тальма і Рашель
7. Творчість актора Б.-К. Коклена
8. Театральна діяльність О. Брама

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

Змістовий модуль 3. Зародження сучасних напрямків і стилів театрального мистецтва.

Тема 1. Зародження сучасних напрямків і стилів театрального мистецтва. Театральна трупа «Актори з Мейнінгену», їхня роль в Зародження сучасних напрямків і стилів театрального мистецтва. Театральна трупа «Актори з Мейнінгену», їхня роль в становленні сучасного театру. Г. Ібсен: вплив на розвиток реалізму і символізму. Золя і французькі натуралісти. Антуан і «Вільний театр».

Тема 2. «Вільна сцена» і німецький реалізм. О. Брам і нова реалістична драма. Драматургія Гауптмана.

Тема 3. Незалежний театр і реалізм в Англії. Б. Шоу і його комічна форма драматургії. «Незалежний театр» Т. Грейна. Театр «Гей-Маркет» як осередок постановок Шекспіра в 1900–1914 рр.

Тема 4. Московський Художній театр і реалізм в Росії. Драматурги А. Чехов, М. Горький. Постановки МХТ. Система Станіславського.

Тема 5. Театр в Іспанії й Італії до 1914 р. Елеонора Дузе. Експериментатор стилів постановок А. Гуаль в «Театро Інтим».

Запитання для самоперевірки

Реалізм

1. Охарактеризуйте художній стиль і напрям реалізму.
2. Завдяки чому найбільше прославилася трупа «Актори з Мейнінгену»?
3. Творчість Г. Ібсена сприяла розвиткові яких художніх напрямків?
4. Головний прихильник натуралізму у Франції.
5. Який режисер:» ...повісив на сцені справжні туші корів..., неухильно дотримувався принципу «четвертої стіни». Став одним із творців принципу, за яким кожна п'єса потребує особливих декорацій, не схожих на жодні інші. ...звернув особливу увагу на ансамблеве виконання. ...виступав проти усталених рухів і ораторського декламування, а прагнув натомість природної поведінки»?
6. Якою була заслуга театру «Вільна сцена» під керуванням театрального критика Отто Брама?
7. Назвіть п'єси Б. Шоу, де він ставить під сумнів популярні стереотипи щодо історичних діячів і подій:
8. Який театр вперше зіграв п'єсу «Чайка» А. Чехова?
9. Обходилася без косметики і гордилася тим, що могла змінити зовнішність для кожної ролі без допоміжних засобів. Хто ця відома актриса?
10. Хто був засновником школи акторської майстерності, що стала Королівською академією драматичного мистецтва і найпрестижнішим закладом Англії 1905 р.:
11. Завдяки чому з'явилися точні переклади творів К. Станіславського 1981 р.?

Завдання для самостійної роботи

1. Основні концепції методів К. Станіславського
2. Особливості драматургії театру абсурду
3. Символізм і реалізм. Г. Ібсена
4. Творчий шлях актриси Сари Бернар
5. Творчість Елеонори Дузе
6. Драматургія А. Чехова в постановках МХТу

7. Основні засади натуралізму

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

Змістовий модуль 4. Зародження сучасних напрямків і стилів театрального мистецтва (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)

Тема 1. Вагнер і нереалістичний театр. «Безкласовий театр» Вагнера. Нереалістичний театр у Франції. Чільний представник течії символізму С. Маларме. Символізм у драматургії М. Метерлінка. «Уб'ю-король» А. Жаррі. як перша драма абсурду.

Тема 2. Аппія і Крег. Концепція Аппія щодо провідної ролі режисера. Принцип «над маріонетки» Крега.

Тема 3. Стріндберг і Фройд. «П'єси снів» Стріндберга в контексті теорії психоаналізу З. Фрейда. Нереалістичний театр в Німеччині. Теорія «ре-театралізації» Г. Фукса. Еклектизм як мистецьке кредо режисера М. Рейнгардта. Італія і футуристи. Т. Марінетті і «синтетична драма».

Тема 4. Російський модернізм. Балет С. Дягілева. Експерименталізм В.1 Мейєрхольда, Є. Вахтангова, М. Чехова. Символістська драматургія Л. Андрєєва. Театральність і гротеск у творчості режисера М. Євреїнова. Камерний театр О. Таїрова.

Запитання для самоперевірки

1. Хто втілює ідею створення «безкласового» театру, що спричинила низку реформ в архітектурному дизайні?
2. Хто висловив ідею, що актор-майстер має використовувати принцип над маріонетки без власного «Я»:
3. Назвіть автора і першу п'єсу, що започаткувала театр абсурду в Європі.

4. Хто під впливом «ритміки» Далькроза висловив концепцію про досконале опанування ритму, яке в свою чергу об'єднує всі просторові та часові елементи вистави у гармонійне ціле:
5. Хто автор «п'єс снів», у яких вчинками героїв керує свідомість фантазера?
6. У якому приміщенні М. Рейнгардт здійснив постановку «Царя Едіпа»:
7. Хто був чільним представником символістської драматургії в Росії:
8. Який режисер експериментував з прийомами цирку і комедії дель арте в театральних студіях Росії на початку ХХ ст.?
9. Хто з режисерів займався дослідженням акторської техніки на основі антропософії:
10. Хто застосував принцип імпровізації в російському театрі початку ХХ ст. у виставі «Принцеса Турандот»:
11. З ким пов'язують поняття «епічного театру» і «ефекту відчуження»:
12. Яким назвав свій театр представник авангарду Антонен Арто?
13. Хто заснував В 2 пол. ХХ ст. Міжнародний центр театральних досліджень під егідою ЮНЕСКО і Міжнародний інститут театру в Парижі:
14. Хто створив Міжнародну школу театральної антропології 1979 р.?
15. Який з діячів європейського театру задекларував концепцію «бідного театру»:

Завдання для самостійної роботи

1. Макс Рейнгардт як реформатор театрального мистецтва ХХ сторіччя
2. «Театр жорстокості» Антонена Арто
3. Особливості епічного театру Бертольда Брехта
4. Режисерське мистецтво Джорджо Стрелера
5. Режисерське мистецтво Пітера Брука
6. Режисер і театральний педагог Михайло Чехов
7. «Вбогий театр» Єжи Гротовського
8. Еудженіо Барба як найвпливовіший теоретик сучасного театрального мистецтва
9. Театральний реформатор Всеволод Мейерхольд

10. Акторка Сара Бернар – театральна суперзірка кінця XIX – початку XX сторіччя
11. Особливості творчості німецького й австрійського актора Йозефа Кайнца
12. Творчість режисера Ервіна Піскатора
13. Театральна творчість польського митця Тадеуша Кантора
14. «Театр права голосу» німецького режисера Петера Штайна
15. Творчість німецького театального режисера Леопольда Йеснера
16. Жан-Луї Барро – режисер, актор, теоретик театру, мім
17. Творчість театального режисера Романа Віктюка
18. Театр танцю Піни Бауш
19. Кабукі і Но – традиційні театри Японії
20. Театр на воді – скарб в'єтнамського культурного надбання
21. Класичний театр Індії
22. Юліуш Остерва як реформатор польського театру
23. Театральні метафори культового режисера Еймунтаса Някрошюса
24. Акторська техніка за Сенфордом Мейснером
25. Театральний режисер Роберт Стуруа
26. Мюзикл як основний жанр театального мистецтва бродвейських театрів (США)
27. Андре Антуан як реформатор французького театру
28. Народні герої європейського лялькового театру

Література

Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.

Література

Основна література:

- Аристотель «Поетика». Харків : Фоліо, 2018. 154 с.
- Варнеке Б. В. Античний театр. Харків ; Київ : Держ вид-во України, 1929. 164 с.
- Клековкін О. Ю. Блазні Господні: Нарис історії Біблійного театру. К.: «АртЕк», 2006. 352 с.
- Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гільді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з англійської: Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна Лелів,, Галина Сташків. Львів: Літопис, 2014. 730 с.
- Паві П. Словник театру. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 640 с.
- Клековкін О. THEATRICA : лексикон. Київ: Фенікс, 2012. 800 с.
- Клековкін О. THEATRICA : АНТИТЕАТР / Ідеї. Винаходи. Форми: хронолексикон. Київ: Арекономі, 2012. 800 с.

Додаткова література:

- Арто А. Театр і його двійник. Видавництво Жупанського, 2021. 280 с.
- Бальме К. Вступ до театрознавства. Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. 269 с.
- Барба Є. Паперове каное: путівник по театральній антропології. Пер. з англ. М. Шкарабан. Львів : Літопис, 2001. 288 с.
- Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з англ. Я. Винницька, О. Матвієнко. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 136 с.
- Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів: Літопис, 1999. 185 с.
- Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора; пер. з англ. Київ: Вид-во Соломії Павличко, 2003.
- Клековкін О. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті: навч. посіб. Київ : АртЕк, 2017. 336 с.
- Клековкін О. Сакральний театр: Генеза. Форми. Поетика. К. : Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого, 2002. 272 с.
- Крег Е. Г. Про мистецтво театру: науково-популярна література. Пер. з англ. : Н. М. Корнієнко, Л. С. Танюк. К. : Мистецтво, 1974. 319 с.
- Колянкевич Л. Дзяди. Театр свята померлих. Пер. з пол. М. Швець. К.: ДУХ І ЛІТЕРА. 2018. 456 с.
- Макс Райнгардт: Я лише театроман / Max Reinhardt. Ich bin nichts als ein Theatrmann. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus

Regiebüchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з нім. В. Кам'янець. ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 184 с.

- Мейснер С. Про акторську професію. Перекладено українською мовою за оригіналом Sanford Meisner on Acting A Vintage Original, August 1987 First Edition. Пер. з англ. Р. Бажана. Дніпро : видавець ФОП Василь Рогів. 2023. 236 с.
- Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм/Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism. Переклад з англ. Львів: 2003. 256 с.
- Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Modern drama in theory and practice. Volume 2. Symbolism, Surrealism and the Absurd. Переклад з англ. Львів: 2003. 272 с.
- Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр/Modern drama in theory and practice. Volume 3. Expressionism and epic theatre. Переклад з англ. Львів: 2004. 288 с.

Відеоматеріали:

СВІТОВИЙ ТЕАТР

- Коротка історія театру (Частина перша – Антична Греція)

<https://www.youtube.com/watch?v=7986mwn3O2s>

- Коротка історія театру (Частина друга - Давній Рим)

<https://www.youtube.com/watch?v=0TqNibcVxEw>

- Творчість Кшиштофа Гарбачевського

<http://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-garbaczewski>

- Творчість Яна Кляти

<http://culture.pl/pl/tworca/jan-klata>

<https://www.youtube.com/watch?v=7KzqAQA-128>

<https://www.youtube.com/watch?v=N00WSTHLIDc>

HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=N00WSTHLIDc&t=49s"](https://www.youtube.com/watch?v=N00WSTHLIDc&t=49s)

HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=N00WSTHLIDc&t=49s"](https://www.youtube.com/watch?v=N00WSTHLIDc&t=49s)

<https://www.youtube.com/watch?v=vAbxYcCQVwY>

- Творчість Крістіана Люпи

<http://culture.pl/pl/tworca/krystian-lupa>

<https://www.youtube.com/watch?v=zo-W6pZoHY0>

<https://www.youtube.com/watch?v=gDFIKBGI9Gg>

HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=gDFIKBGI9Gg&t=2s"](https://www.youtube.com/watch?v=gDFIKBGI9Gg&t=2s)

HYPERLINK

["https://www.youtube.com/watch?v=gDFIKBGI9Gg&t=2s"](https://www.youtube.com/watch?v=gDFIKBGI9Gg&t=2s)

<https://www.youtube.com/watch?v=bhKhULcrD8c>

- Творчість Кшиштофа Варліковського

<https://www.dwutygodnik.com/artukul/347-piekny-potwor.html>

<https://zbruc.eu/node/89751>

<https://ninateka.pl/film/apollonia-krzysztof-warlikowski-english-subtitles>

<https://ninateka.pl/film/burza>

- Фізичний театр: DV8: <https://www.youtube.com/watch?v=PvctLx8H8xs>
<https://www.youtube.com/watch?v=gjFLu3e3vrs>
- Farm in the cave://www.youtube.com/watch?v=_2RexbICLuY
<https://www.youtube.com/watch?v=VDVxYQ718GQ>
- Творчість Піни Бауш :
<https://www.youtube.com/watch?v=zS8hEj37CrA>
<http://oteatre.info/shkola-zhaka-lekoka-propushhennaya-gla.../>
- Творчість Роберта Вілсона:
<https://www.youtube.com/watch?v=8e46xD8cVOw>
https://www.youtube.com/watch?v=R3R_cX84IVo
<https://www.youtube.com/watch?v=uRgIplWwZ2Q>
https://www.youtube.com/watch?v=vtcRM8_uMMU
- Творчість Лешека Мондзіка:
<https://www.youtube.com/watch?v=R-PYrGYiUIw>
<https://www.youtube.com/watch?v=P3UrKbotQ4o>
<https://www.youtube.com/watch?v=o9aujpate6o>
- Творчість Тадеуша Кантора.
https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_Qs
<https://www.youtube.com/watch?v=a235hHGFips>
- Документальний театр: Rimini Protokoll
<https://www.rimini-protokoll.de/website/de/>
- Діяльність британського театру «Royal Court»
<https://royalcourttheatre.com>

Методи і форми контролю знань

1. Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, колоквіум.
2. Методи письмового контролю: письмове тестування, контрольна робота, конспект першоджерел, індивідуальне завдання
3. Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Під час практичних занять здійснюється поточний контроль, основне завдання якого – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи.

Основними формами контролю на практичних заняттях є індивідуальне опитування, фронтальне опитування, письмове тестування, підготовка доповіді за рефератом, виконання індивідуальних завдань.

Вимоги до письмової роботи

Виконання тестових завдань реферату необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни. У тестові завдання входять запитання за матеріалом, що поданий на лекціях.

Мета виконання реферату – отримання додаткових самостійних знань з предмету, які стануть доповнення до лекційного курсу.

Загальна система оцінювання курсу

Загальна система оцінювання курсу є уніфікованою і здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника і Порядку організації та проведення оцінювання успішності студентів. Поточний контроль і оцінювання проводять безпосередньо на практичних заняттях. Семестровий контроль

проводять з метою визначення успішності розвитку бакалаврів і засвоєння ними навчальної програми. Для проведення семестрового контролю обов'язковим є виконання індивідуального завдання (реферат та його усна репрезентація). Форма контролю: I семестр: залік; 2 семестр – іспит. Оцінювання курсу здійснюється за стобальною шкалою і переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС.

Поточне тестування – 50 балів;

Виконання індивідуального завдання – 50 балів;

Семестрова оцінка визначається як середнє арифметичне поточного тестування й виконання індивідуального завдання

Дотримуйтеся наступних рекомендацій:

1. Фіксуйте головні тези лекційного матеріалу для дальшого виконання тестових контрольних завдань.
2. Репрезентація рефератів – це додатковий матеріал для ґрунтовнішого і поглибленішого засвоєння матеріалу. Він має бути виконаний таким чином, щоб доповнити, а не дублювати лекційний курс.
3. Ознайомтеся зі списками запропонованої основної та додаткової літератури.
4. Зважаючи на обмежений список літератури і джерел українською мовою, в самостійній роботі та роботі над рефератами вітається використання і переклад з англомовних, або ж європейських джерел.