

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Кафедра (циклова комісія) театрознавства і акторської майстерності

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

гарант ОП
Сценічне мистецтво
(Театрознавство)
доц. Гарбузюк М.В.
(Акторське мистецтво
драматичного театру і кіно)
доц. Плахотнюк О.А.

“ _____ ” _____ 20__ року

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інтеграційний театр

(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність **026 Сценічне мистецтво**

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація **Театрознавство**

(назва спеціалізації)

факультет **культури і мистецтв**

(назва інституту, факультету, відділення)

Назва курсу	Інтеграційний театр
Адреса викладання курсу	м. Львів, вул. Валова, 18
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської майстерності
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Театрознавство)
Викладачі курсу	Рой Уляна Володимирівна, старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності;
Контактна інформація викладачів	glouchkom@gmail.com, http://kultart.lnu.edu.ua/employee/tsyhanyk-myroslava-ivanivna, м. Львів
Консультації по курсу відбуваються	Для прикладу: щовівторка, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14) Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на електронну пошту викладача.
Сторінка курсу	http://kultart.lnu.edu.ua/course
Інформація про курс	Мета та завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів театрознавчого відділення з різними формами театральних колективів, які виникли у 20 ст. на потреби людей, котрі дуже часто стають на маргінесі суспільства. Потужний рух аматорського та непрофесійного театру, який вплинув на розвиток професійного театру у 21 ст.
Коротка анотація курсу	Протягом курсу передбачається відвідування вистав та різних мистецьких акцій. Вивчення різноманітних теоретичних праць, які мають на меті ознайомити із основними прикладами театротерапії, монотеатру, театру для людей з інвалідністю, театру у школі та театру різних соціальних спільнот. Курс багатий на обговорення, розмови, дискусії та діалоги на основі побаченого та прочитаного.
Мета та цілі курсу	Метою є ознайомити студентів театрознавчого та акторського відділень з сукупністю наявних сучасних театральних методів, що використовуються для інтеграції та пошуку вирішення певних соціально-громадянських проблем. Представити та познайомити із дієвими театральнo-терапевтичними програмами та труппами, особливістю документального театру.
Література для вивчення дисципліни	Основна література: <ol style="list-style-type: none"> 1. «Defining Arts Integration» by Lynne B. Silverstein and Sean Layne © 2010, The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (http://www.kennedy-center.org/education/partners/defining_arts_integration.pdf) 2. Creating Meaning through Literature and the Arts: An Integration Resource for Classroom Teachers Claudia E. Cornett Published by Pearson/Merrill/Prentice Hall (ISBN: 0-13-097777-2)

3. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / Г.Лейтц : пер с нем. – 2 - е изд. – М.: “Когито-Центр”, 2007. – 380 с.
4. Морено, Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Я.Л.Морено : пер. С англ. – М.: Академический Проект, 2001. – 384 с. – (“Концепции”).
5. Морено, Я.Л. Театр спонтанности /Я.Л.Морено. – www.psychodrama.ru
6. <https://www.youtube.com/watch?v=ok9Hb5m4r7E>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=8Nlib2Lojgg>
8. психодрама
9. <https://www.youtube.com/watch?v=HjksVHzhTQo>
10. Володимир Пропп «Морфологія казки» 1998 (II, VI, VIII) http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/intro.php
11. Казкотерапія. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://mamka.info/index.php?topic=4855.0>
12. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів // Проблеми сучасної психології. – 2012. – №17.
13. Сусанина И. "Введение в арт-терапию". Когито, 2007.
14. Сучкова Н.О. "Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей". Сфера, 2008.
15. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. "Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям". СПб.: Речь, 2007г.
16. https://www.youtube.com/watch?v=p_xуу_YN-QU
17. Искусство или реабилитация: для чего нужны особые театры <https://www.miloserdie.ru/article/iskusstvo-ili-reabilitaciya-dlya-chego-nuzhny-osobyte-teatry/>
18. http://waitinginthemargins.org/?page_id=254
19. Інтеграційний театр «Brio» <http://www.briotheatre.org/>
20. <http://www.teatroterapia.lublin.pl/index.html>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=ICTNfxdCANk>
22. https://www.youtube.com/watch?v=7otA_90pDM0
23. https://www.youtube.com/watch?v=1atNC_JCB3Y
24. <http://www.playbacktheatre.org/resources/new-to-pt/>
25. http://www.playbacktheatre.org/wp-content/uploads/2010/04/Katzenbach_T%E2%80%A6.pdf
26. Апчел Олена. Документальний театр як вид сучасної постдраматичної театральної культури // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Рівне, Випуск 18., Т 1, 2012.
27. “The destiny of words documentary theatre the avant-garde and the politics of form” Timothy Youker, Columbia University, 2012.
28. Pawłowski: Teatr dokumentalny - psychoterapia dla małych miasteczek <http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/PawlowskiTeatrdokumentalny-psychoterapiadlamlachmiasteczek/menuid-4.html>
29. Документальний театр Петера Вайса/ Текст А.В. Елисеєва <http://teatre.ua/modern/dokumentalnyj-teatr-petera-vajsa/>
30. Місто на Ч <https://www.youtube.com/watch?v=WMPz3gFUJ48>
31. Вистава «КомА» <https://www.youtube.com/watch?v=0DtFcpIPNsQ>
32. Вистава «Місто на Ч» <http://teatre.com.ua/review/misto-nach-teatralno-dokumentalnyj-eksperiment/>
33. «Щоденники Майдану» <https://www.youtube.com/watch?v=vFMjUxsMkEM>
34. Андрій Май <https://www.youtube.com/watch?v=VnbaooECLYI>
35. Places of performance : the semiotics of theatre architecture / Wydawnictwo PWN / Marvin Carlson.-2007.
36. <http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/768/25/>

Тривалість курсу

34 год.

Обсяг курсу	34 годин аудиторних занять. 3 них 16 годин лекцій, 18 годин практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання	В результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: різновиди інклюзивних та аматорських театральних труп. вміти: аналізувати і визначати місце і завдання явища інклюзії, його гідне представництво у театральному русі..
Ключові слова	Театр, метод, аналіз, теорія.
Формат курсу	Очний
	Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем
Теми	Тема 1. <i>Вступ. Інтеграційний театр – що це таке?</i> Тема 2. <i>Терапія і театр – межі та спільні кордони.</i> Тема 3. <i>Якуб Морено – біографія та основні теоретичні засади його театру. Монодрама Якуба Морено.</i> Тема 4. <i>Володимир Пропп і казка як модель усного передання.</i> Тема 5. <i>Драмотерапія: казко терапія, бібліотерапія та інші.</i> Тема 6. <i>Як правильно називати людину з інвалідністю?</i> Тема 7. <i>Інтеграційний театр з людьми з особливими потребами.</i> Тема 8. <i>Театр інклюзії: вимоги та потреби театрального фізичного і психічного простору.</i> Тема 9. <i>Театри для людей з вадами слуху (постановка «Пробудження» Ведекінда – обговорення) та ін.</i> Тема 10. <i>Августо Боаль – режисерський досвід.</i> Тема 11. <i>Августо Боаль – Театр Форум. Театр пригнічених.</i> Тема 12. <i>The PlayBack theatre або Театр Відтворення.</i> Тема 13. <i>Театр імпро – імпровізація. Ідеї Віоли Сполін.</i> Тема 14. <i>Вербатім. Документальний театр в Англії та Польщі.</i> Тема 15. <i>Документальний театр в Україні.</i> Тема 16. <i>Різноманітні театральні форми соціальної активності: від вистави, перформенсу до флеш-мобу.</i>
Підсумковий контроль, форма	Усна відповідь на семінарських заняттях.
Пререквізити	Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату культурології, літературознавства, історії театру та теорії драми, вступ до театрознавства.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), дискусія
Необхідне обладнання	Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і операційних систем, доступу до мережі Інтранет.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: • практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; • модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. Підсумкова максимальна кількість балів 100.

	<p>Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p>
<p>Питання до заліку.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поясніть поняття «інтеграційний театр». 2. Витоки театру як збудника соціальної активності. 3. Монодрама та внесок її засновника у розвиток інтеграційного театру. 4. Якуб Морено та його дослідження театру. 5. Інтеграційний театр із людьми з особливими потребами. 6. Інтеграційний театр і театротерапія. 7. Види театротерапії. 8. Театр Інтеграційний та Театр професійний: відмінності та точки перетину. 9. Аматорський театр та театр інтеграційний: відмінності та точки перетину. 10. Форум театр та його засновник. 11. Основні методи театру Пригнічених. 12. Театр Відтворення та його форми. 13. Документальний театр та його стосунок до театру інтеграції. 14. Документальний театр у Світі. 15. Документальний театр: практика в Україні. 16. Соціальна активність у театральних формах.
<p>Опитування</p>	<p>Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.</p>

СХЕМА КУРСУ

Тиж. / дата / год.-	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття) (лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання, год	Термін виконання
1 тиждень / год	Тема 1. <i>Вступ. Інтеграційний театр – що це таке?</i>	Лекція\ практичне заняття	1. “Defining Arts Integration” by Lynne B. Silverstein and Sean Layne © 2010, The John F. Kennedy Center for the Performing Arts (http://www.kennedy-center.org/education/partners/defining_arts_integration.pdf) 2. <i>Creating Meaning through Literature and the Arts: An Integration Resource for Classroom Teachers</i> Claudia E. Cornett Published by Pearson/Merrill/Prentice Hall (ISBN: 0-13-097777-2)	Перегляд вистав/ведення конспекту	08.09.2020
2 тиждень / год	Тема 2. <i>Терапія і театр – межі та спільні кордони.</i>	Лекція\ практичне заняття	Лех Слівонік. Замурований, [в:] Терапія і театр, ред. Ірена Яйте-Левковіч, Агнежка Пясецька, Лодзь 2006, с. 57-68.	Перегляд вистав/ведення конспекту	15.09.2020
3 тиждень / год.	Тема 3. <i>Якуб Морено – біографія та основні теоретичні засади його театру. Монодрама Якуба Морено.</i>	Лекція\ практичне заняття	1. Лейтц Г. Психодрама: теорія і практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено / Г. Лейтц : пер с нем. – 2 - е изд. – М.: “Когито-Центр”, 2007. – 380 с. 2. Морено, Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Я.Л. Морено : пер. С англ. – М.: Академический Проект, 2001. – 384 с. – (“Концепции”). 3. Морено, Я.Л. Театр спонтанности / Я.Л. Морено. – www.psychodrama.ru	Перегляд вистав/ведення конспекту	22.09.2020
4 тиждень / год	Тема 4. <i>Володимир Пропп і казка як модель усного передання.</i>	Лекція\ практичне заняття	1. Володимир Пропп «Морфологія казки» 1998 (II, VI, VIII) http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/intro.php 2. Казкотерапія. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mamka.info/index.php?topic=4855.0	Перегляд вистав/ведення конспекту	29.09.2020

			<p>3. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів // Проблеми сучасної психології. – 2012. – №17.</p> <p>4. Сусанина И. "Введение в арт-терапию". Когито, 2007.</p> <p>5. Сучкова Н.О. "Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей". Сфера, 2008.</p> <p>Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. "Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям". СПб.: Речь, 2007г.</p>		
5 тиждень / год	<i>Тема 5. Драматерапія: казка терапія, бібліотерапія та інші.</i>	Лекція\ практич-не заняття	<p>1. Володимир Пропп «Морфологія казки» 1998 (II, VI, VIII) http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/intro.php</p> <p>2. Казкотерапія. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mamka.info/index.php?topic=4855.0</p> <p>3. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів // Проблеми сучасної психології. – 2012. – №17.</p> <p>4. Сусанина И. "Введение в арт-терапию". Когито, 2007.</p> <p>5. Сучкова Н.О. "Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей". Сфера, 2008.</p> <p>Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. "Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям". СПб.: Речь, 2007г.</p>	Перегляд вистав/ведення конспекту	06.10.2020
6 тиждень / год	<i>Тема 6. Як правильно називати людину з інвалідністю?</i>	Лекція\ практич-не заняття	<p>Як називати людей з інвалідністю? https://www.the-village.com.ua/village/city/asking-question/264595-yak-pravilno-nazivati-lyudiy-z-invalidnistyu</p> <p>що таке інклюзія? https://zmina.info/columns/shho-take-inklyuziya/</p> <p>закон про інклюзивну освіту https://ua.112.ua/polityka/zakon-pro-dostup-ditei-z-osoblyvymy-potrebamy-do-osvity-opubliku</p>	Перегляд вистав/ведення конспекту	13.20.2020

			valy-v-holosi-ukrainy-465712.html		
7 тиждень / год.	<i>Тема 7. Інтеграційний театр з людьми з особливими потребами.</i>	Лекція\ практич-не заняття	Матеріали з фестивалю «Шлях». Публічні дискусії та вистави. https://wayfestival.in.ua/ додатково: «Восьмий день» https://www.youtube.com/watch?v=9DysDxtc7k Кому подобається Том Крус і Дастін Гофман)) «Людина дощу» https://www.youtube.com/watch?v=3XfEW9DVR0o «Племя» https://www.youtube.com/watch?v=ZgzGDJ0YYpM https://www.youtube.com/watch?v=Z-cBxkpsiw фільм https://www.youtube.com/watch?v=0DWIROC4vaw	Перегляд вистав/ведення конспекту	20.10.2020
8 тиждень / год	<i>Тема 8. Театр інклюзії: вимоги та потреби театрального фізичного і психічного простору.</i>	Лекція\ практич-не заняття	Відвідини реабілітаційного центру «Джерело» (віртуально.	Перегляд вистав/ведення конспекту	27.10.2020
9 тиждень / год.	<i>Тема 9. Театри для людей з вадами слуху (постановка «Пробудження» Ведекінда – обговорення) та ін.</i>	Лекція\ практич-не заняття	Відеоматеріали: Вистава «Пробудження» за Ведекіндом, постановка на Мангеттен 2007. Інфо http://operetta-research-center.org/spring-awakening-deaf-actors/ Відео https://www.youtube.com/watch?v=XSpv3-4OBs&list=RDY0bMTbjZ2rU&index=4 Театр РамбаЗамба - https://www.dw.com/en/rambazamba-acting-with-down-syndrome/av-44126256 (відео трохи підвисає, але є) Театр «Глобус» Шекспір у постановці людей з синдромом Дауна https://www.youtube.com/watch?v=Acj70jNexf4 Вистава «Погляд» Проект УКФ львівський театр «Журавка», реж. Анна Єпатко https://www.youtube.com/watch?v=cdk3yfGYnIA	Перегляд вистав/ведення конспекту	03.11.2020
10 тиждень / год	<i>Тема 10. Августо Боаль – режисерський досвід.</i>	Лекція\ практич-не заняття	Розділ з книги. А. Ігри для акторів і не акторів. Прочитати сторінки 27-50. 1. Про класичний театр Форум http://www.tolerspace.org.ua/ua/projects/forumtheatre/about/	Перегляд вистав/ведення конспекту	10.11.2020

11 тижде нь / год.	<i>Тема 11. Августо Боаль – Театр Форум. Театр пригнічених.</i>	Лекція\ практич-не заняття	1. https://www.youtube.com/watch?v=7otA_90pDM0 2. https://www.youtube.com/watch?v=1atNC_JCB3Y	Перегляд вистав/веден ня конспекту	17.11.2020
12 тижде нь / год	<i>Тема 12. The PlayBack theatre або Театр Відтворення.</i>	Лекція\ практич-не заняття	- Прочитайте Текст «Зазирнути у Живе дзеркало» про харківський плейбек театр. http://num.kharkiv.ua/share/pdf/Zazyrny_u_zhive_dzerkalo.pdf - Відео зі сторінки Мельбурнського (Австралія) плейбек театру (подивіться два коротких відео) https://melbourneplayback.com.au/blog/author/mptceditor/ - Погортайте дві ФБ сторінки: «Всі свої» - львівську і «Живе дзеркало» - харківську театральні групи. https://www.facebook.com/lvivplayback/ https://www.facebook.com/groups/380347745481962/about	Перегляд вистав/веден ня конспекту	24.11.2020
13 тижде нь / год.	<i>Тема 13. Театр імпро – імпровізація. Ідеї Віоли Сполін.</i>	Лекція\ практич-не заняття	https://www.violaspolin.org/ https://impro.global/	Перегляд вистав/веден ня конспекту	01.12.2020
14 тижде нь / год	<i>Тема 14. Вербатім. Документальний театр в Англії та Польщі.</i>	Лекція\ практич-не заняття	1. Апчел Олена. Документальний театр як вид сучасної постдраматичної театральної культури // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Рівне, Випуск 18., Т 1, 2012. 2. “The destiny of words documentary theatre the avant-garde and the politics of form” Timothy Youker, Columbia University, 2012. 3. Pawłowski: Teatr dokumentalny - psychoterapia dla małych miasteczek http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/PawlowskiTeatrdokumentalny-psychoterapiadlamalychmiasteczek/menuid-4.html Документальний театр Петера Вайса/ Текст А.В. Елисеєва http://teatre.ua/modern/dokumentalnyj-teatr-petera-vajsa/	Перегляд вистав/веден ня конспекту	08.12.2020

<p>15 тиждень / год.</p>	<p>Тема 15. <i>Документальний театр в Україні.</i></p>	<p>Лекція\ практич-не заняття</p>	<p>4. Апчел Олена. Документальний театр як вид сучасної постдраматичної театральної культури // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Рівне, Випуск 18., Т 1, 2012.</p> <p>5. “The destiny of words documentary theatre the avant-garde and the politics of form” Timothy Youker, Columbia University, 2012.</p> <p>6. Pawłowski: Teatr dokumentalny - psychoterapia dla małych miasteczek http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/PawlowskiTeatrdokumentalny-psychoterapiadlamalychmiasteczek/menuid-4.html</p> <p>Документальний театр Петера Вайса/ Текст А.В. Елисеєва http://teatre.ua/modern/dokumentalnyj-teatr-petera-vajsa/</p>	<p>Перегляд вистав/ведення конспекту</p>	<p>15.12.2020</p>
<p>16 тиждень / год</p>	<p>Тема 16. <i>Різноманітні театральні форми соціальної активності: від вистави, перформенсу до флеш-мобу.</i></p>	<p>Лекція\ практич-не заняття</p>	<p>Відео матеріали:</p> <p>1. Місто на Ч https://www.youtube.com/watch?v=WMPz3gFUJ48</p> <p>2. Вистава «Кома» https://www.youtube.com/watch?v=0DtFcpjPNsQ</p> <p>3. Вистава «Місто на Ч» http://teatre.com.ua/review/misto-nach-teatralno-dokumentalnyj-eksperyment/</p> <p>4. «Щоденники Майдану» https://www.youtube.com/watch?v=vFMjUxsMkEM</p> <p>Андрій Май https://www.youtube.com/watch?v=VnbaooECLYI</p>	<p>Перегляд вистав/ведення конспекту</p>	<p>22.12.2020</p>