

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет культури і мистецтв
Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Затверджено

На засіданні кафедри _____
факультету _____
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(протокол № _____ від _____ 20__ р.)

Завідувач кафедри _____

Силабус з навчальної дисципліни
«Теорія і практика сучасних напрямів світового театру»,
що викладається в межах ОПП
другого (магістерського) рівня вищої освіти
для здобувачів зі спеціальності
026 Сценічне мистецтво
(Акторське мистецтво театру і кіно)

Львів - 2020 р.

Назва дисципліни	Теорія і практика сучасних напрямків світового театру
Адреса викладання дисципліни	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 (Акторське мистецтво театру і кіно)
Викладачі дисципліни	Гарбузюк М.В, доктор мистецтвознавства, доцент
Контактна інформація викладачів	mavya.harbuzvuk@lnu.edu.ua
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.
Сторінка курсу	https://kultart.lnu.edu.ua/course/teoriia-i-praktyka-suchasnykh-napriamkiv-svitovoho-teatru
Інформація про дисципліну	Курс розроблено з урахуванням знань студентів з історії світового театру, отриманих на освітньому рівні бакалавр. Його укладено так, щоб, актуалізуючи набуті знання з подій та явищ ХХ ст. студент міг отримати інструменти для аналізу та розуміння мистецьких явищ ХХІ ст., актуальних сьогодні. Пропонується для вивчення широкий спектр театральних напрямків, з акцентом на персоналіях конкретних митців та течій, представниками яких вони є. Особливу увагу приділено відеоматеріалам, які допомагають знайомити студентів із найкращими взірцями сучасного театру та сприяють формуванню у них власної точки хору на ті чи інші події. Курс також передбачає обов'язкову контекстуалізацію та порівняння театральних процесів за кордоном та в Україні задля глибшого усвідомлення слухачами позитивних та проблемних зон сучасного вітчизняного театрального мистецтва, як і питань вагомості міжнародних контактів та взаємовпливів.
Коротка анотація дисципліни	Дисципліна «Теорія та практика сучасних напрямків світового театру» є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності _026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво театру і кіно) для освітньої програми «Акторське мистецтво театру і кіно» другого (магістерського) рівня), яка викладається в I семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни	Метою вивчення вибіркової дисципліни «Теорія та практика сучасних напрямків світового театру» є розширення та поглиблення знань студентів з актуальних питань сучасного театру. Курс орієнтовано не лише на знайомство з творчістю найвидатніших митців актуального

	світового театру, а й на розвиток самостійного критичного мислення студентів, здатності аналізувати складні твори сучасного театру.
Література для вивчення дисципліни	<p>Основна література:</p> <p>Апчел О. Документальний театр у контексті сучасної художньої культури. Автореф. дис.. канд.. мист. Харків, 2014.</p> <p>Барба Е. Паперове каное: путівник по театральній антропології. Львів: Літопис, 2001.</p> <p>Березкин В. И. Роберт Уилсон: Театр художника. Москва: Аграф, 2003.</p> <p>Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.</p> <p>Васильєв С. Опанування жанрів журналістики в рамках семінару з театральної критики. навч. посібник. Київ: Факт, 2008.</p> <p>Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. посібник. Київ, 2014.</p> <p>Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів: Літопис, 1999.</p> <p>Грушинський П. Нульова зона // Курбасівські читання: науковий збірник. 2010. Вип. 5. С. 96-107.</p> <p>Енциклопедія постмодернізму / за ред.. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора; пер. з англ. Київ: Вид-во Соломії Павличко, 2003.</p> <p>Заболотна В. Фрейд у сучасних візіях // Просценіум. 2004. №1-2. С. 49-52.</p> <p>Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / пер. З англ.. Львів: Кальварія, 2005.</p> <p>Исаева Н. Ариана Мнушкина: великое переселение народов, или Нынешние одиссеи // Вестник Европы. 2003. № 9. Режим доступа: https://magazines.gorky.media/vestnik/2003/9/ariana-mnushkina-velikoe-pereselenie-narodov.html</p> <p>Клековкін О. THEATRICA : лексикон. Київ: Фенікс, 2012.</p> <p>Клековкін О. . THEATRICA : АНТИТЕАТР / Ідеї. Винаходи. Форми: хронолексикон. Київ: Арекономі, 2012.</p> <p>Леманн Х. Т. Постдраматический театр / пер. С нем. Москва: ABCdesign, 2013.</p> <p>Паві П. Словник театру / пер з франц. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.</p> <p>Прилуцька А. Театральне дійство як соціокультурний феномен: автореф. дис.... канд.. філософ. Н. Харків, 1999.</p> <p>Театр «ДАХ»: фотоальбом. Київ: Дух і літера, 2012.</p> <p>Узун Е. Раду Поклітару. Свободный танец. Кишинев, 2012.</p> <p>Шимадина М. «Фрекен Жулі» Томаса Остермайера // OpenSpace. Ru. 2011. 27 декабря.</p> <p>Юберсфельд А. Ариана Мнушкин и «Театр солнца» // Теория театру: сборник статей. Москва, 2000. С. 32-52.</p> <p>Lituanian Theater. Vilnius, 2009.</p> <p>Theatre SK: Made in Slovakia. Bratislava, 2018.</p> <p>To, co w nas ciemne, ulega przeswietleniu. Pierwsze 15 lat Teatru CHOREA. Lodz, 2019.</p> <p>Інтернетджерела:</p> <p>Слободзянек Т. Однокласники. Режим доступу: https://www.e-reading.club/chapter.php/1031038/2/Slobodzyanek_-_Odnoklassniki.</p> <p>Равенхілл М. Драматургія. Режим доступу: http://www.theatre-library.ru/authors/r/ravenhill</p>

Відеоматеріали:

Творчість Ромео Кастелуччі

<https://drive.google.com/.../0BxZjnjXScBdKYIREMjFOTzZKVIIE/view>

<https://www.youtube.com/watch?v=6lbHDbDSIQc>

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

<http://archives.colta.ru/docs/24507>

Творчість Родріго Гарсія

<http://leonidluchkin.livejournal.com/41623.html>

Творчість Томаса Остермайера

http://www.smotr.ru/2007/fest/2007_avignon_hamlet.htm

<https://ru.wikipedia.org/.../%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D...>

Творчість Кристофа Марталера

<http://leonidluchkin.livejournal.com/9398.html>

Творчість Кшиштофа Гарбачевського

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

Гамлет <https://vimeo.com/145094843>

Макбет <http://www.mirtv.ru/video/24545/>

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&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&t=2s>

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

Творчість Кшиштофа Варліковського

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

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

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

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

Творчість Еймунтаса Някрошюса

<https://www.youtube.com/watch?v=ZjVuYsar4S0>

<https://www.youtube.com/watch?v=DwWU-0Nm3E8>

<https://www.teatrall.ru/.../2609-ejmuntas-nyakroshyus-azbuka.../>

Творчість Оскарас Коршуноваса

https://zn.ua/CULTURE/oskaras_korshunovas_nastoyaschego_zritelya_vyra_schivaet_tolko_festival.html

Фізичний театр:

DV8: <https://www.youtube.com/watch?v=PvctLx8H8xs>

<https://www.youtube.com/watch?v=gjFLu3e3vrs>

	<p>Farm in the cave://www.youtube.com/watch?v=_2RexbiCLuY https://www.youtube.com/watch?v=VDVxYQ718GQ</p> <p>Творчість Саші Вальц: https://www.youtube.com/watch?v=l4Ou9QPbmsY https://www.youtube.com/watch?v=Uo7sU25WVLY</p> <p>Творчість Алана Плателя https://leonidluchkin.livejournal.com/170248.html?fbclid=IwAR1_fbmS2RwWe4yr7DrRK0YVMVMKqmFCn17B-b0fDKc8eHTLkWzSuqc034c</p> <p>Творчість Піни Бауш : https://www.youtube.com/watch?v=zS8hEj37CrA http://oteatre.info/shkola-zhaka-lekoka-propushhennaya-gla.../</p> <p>Творчість Жана Лекока oteatre.info/shkola-zhaka-lekoka-propushhennaya-glava/?fbclid=IwAR2801pDyr8j6GTsdjGEFss_6F7EocmzKC8su31ZaabBVvVv62sIFp_aPrw</p> <p>Творчість Роберта Вілсона: https://www.youtube.com/watch?v=b26E0D2pm1c https://www.youtube.com/watch?v=8e46xD8cVOw https://www.youtube.com/watch?v=R3R_cX84IVo https://www.youtube.com/watch?v=uRglplWwZ2Q https://www.youtube.com/watch?v=vtcRM8_uMMU</p> <p>Творчість Лешека Мондзіка: https://www.youtube.com/watch?v=R-PYrGYiUIw https://www.youtube.com/watch?v=P3UrKbotQ4o https://www.youtube.com/watch?v=o9auj pate6o</p> <p>Творчість Тадеуша Кантора. https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_Qs https://www.youtube.com/watch?v=a235hHGFips</p> <p>Документальний театр: Rimini Protokoll https://www.rimini-protokoll.de/website/de/</p> <p>Діяльність британського театру «Royal Court» https://royalcourttheatre.com</p>
<p>Обсяг курсу</p>	<p>32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин лабораторних робіт/практичних занять та 88 годин самостійної роботи</p>
<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>Після завершення цього курсу студент буде : Знати Знати тенденції та напрями розвитку сучасного світового театру, акторському мистецтву зокрема; законодавчі та алгоритми сучасних підходів у підготовці вистави різних режисерів; володіти інформацією про найвідоміші театри, режисерів, вистави, фестивалі; найвидатніших представників сучасних національних театральних шкіл; взаємозв'язок теорії та практики в сучасному театрі, впливи на</p>

	театральних діячів сучасних гуманітарних наук – історії, філософії, психології, соціології; Уміти витлумачити складні явища актуального театального мистецтва; професійно та самостійно аналізувати вистави сучасного театру; аналізувати акторські роботи у сучасному театрі; презентувати свої міні-дослідження на тему сучасних театральних діячів та мистецтва
Ключові слова	Сучасний театр, театр художника, театр тіла, документальний театр, постдраматичний театр
Формат курсу	Очний
	Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем
Теми	ТЕМА 1. Театральна мова ХХ століття як основа актуального сценічного мистецтва ТЕМА 2. Театр художника як відповідь на кризу гуманізму ТЕМА 3. Театр тіла, його генеза у ХХ ст.; фізичний театр ТЕМА 4. Антропологія театру: пошуки сучасного театру як продовження досвіду ХХ ст. ТЕМА 5. Литовський театр другої половини ХХ-початку ХХІ століття. ТЕМА 6. Польський театр кінця ХХ-початку ХХІ століття. ТЕМА 7. Німецький театр кінця ХХ-початку ХХІ століття. ТЕМА 8. Провідні західно-європейські театральні колективи та розвиток актуальної театральної мови.
Підсумковий контроль, форма	залік в кінці семестру/року
Пререквізити	Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії театру, театральної практики, теорії драми, достатніх для розуміння та сприйняття інформації, термінології, понятійного апарату даного курсу.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія.
Необхідне обладнання	Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: <ul style="list-style-type: none"> • практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 • семінарські заняття — 50 % , максимальна кількість балів — 50. Підсумкова максимальна кількість балів 100 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

	<p>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 за самостійну роботу та семінарські/практичні заняття. 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 чи екзамену.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Криза гуманізму як наслідок II Світової війни та її вплив на зміну театральної парадигми європейського театру. 2. Театр художника: творчість Тадеуша Кантора 3. Театр художника: творчість Юзефа Шайни. 4. Театр художника: творчість Лешека Мондзіка 5. Театр художника: творчість Йозефа Свободи 6. Театр художника: творчість Роберта Вілсона 7. Антологія театру: теоретична та практична спадщина Евдженію Барби 8. Театр Є. Гротовського та його спадок у сучасній театральній творчості: театр «Гардженице» 9. Театри «джерел»: «Piesn Kozla», «Chorea» та ін. 10. Театр тіла як соціокультурний феномен. 11. Театр тіла: генеза у XX ст. 12. Театр тіла: творчість Піни Бауш 13. Театр тіла: творчість Саші Вальц. 14. Фізичний театр: естетика, творці. 15. Пластичний театр: творчість та спадок Ж.Лекока 16. Театр-видовище: Аріан Мнушкін і «Театр Сонця» 17. Литовський театр: історія і сьогодення. 18. Режисерський театр Еймунтаса Някрошюса. 19. Оскарас Коршуновас: режисерський доробок 20. Польський театр у XXI ст: загальний огляд 21. Авторський театр режисера Крістіана Люпи 22. Творчість режисера Кшиштофа Варліковського (драматичний театр) 23. Творчість режисера Кшиштофа Варліковського (музичний театр) 24. Творчість режисера Кшиштофа Варліковського (шекспірівські вистави)

	<p>25. Творчість режисера Яна Кляти. 26. Творчість режисера Кшиштофа Гарбачевського. 27. Творчість режисера Гжегожа Яжини. 28. Творчість режисера Міхала Задари. 29. Драматургія Тадеуша Слободзянека. 30. Драматургія Малгожати Сікорської-Міщук. 31. Творчість режисера Томаса Остермаєра. 32. Творчість режисера Кристофа Марталера. 33. Драматургія Отто фон Маєнбурга. 34. Драматургія Макса Равенхілла 35. Творчість режисера Ромео Кастелуччі. 36. Творчість режисера Роберто Гарсія. 37. Діяльність театру «Роял корт» та його внесок у розвиток сучасної драматургії. 38. Документальний театр: берлінський «Rimini protokoll» та інші.</p>
<p>Опитування</p>	<p>Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.</p>