

Кафедра (циклова комісія) театрознавства та акторської майстерності

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету
культури і мистецтв
доц. Крохмальний Р.О.
КУЛЬТУРИ
І
МИСТЕЦТВ
“ 27 ” червня 2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА 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)

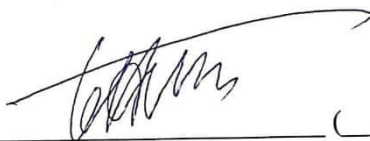
Робоча програма «Інтеграційний театр» для студентів
(назва навчальної дисципліни)
за спеціальністю «Театрознавство»

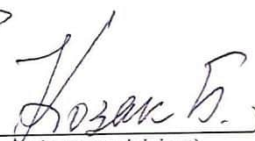
Розробники: **Рой Уляна Володимирівна** – старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри (циклової комісії) театрознавства та акторської майстерності

Протокол від 26 червня 2019 року № 10

Завідувач кафедри (голова циклової комісії)
Проф.. Козак Б.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ухвалено Вченою радою факультету Культури і мистецтв

Протокол від 27 червня 2019 року № 10

червень 2019 рік

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

“Інтеграційний театр”)

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	
Кількість кредитів, – 3	Галузь знань 02 культури і мистецтв <hr/> (шифр, назва)	Нормативна (за вибором студента)	
Модулів – 1	Напрямок <hr/> 026 сценічне мистецтво (шифр, назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2	Спеціальність (професійне спрямування) театрознавство	4-й	-й
		<i>Семестр</i>	
Загальна кількість годин - 90		7 -й	-й
		<i>Лекції</i>	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 2	Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр	16 год.	год.
		<i>Практичні, семінарські</i>	
		16 год.	год.
		<i>Лабораторні</i>	
		год.	год.
		<i>Самостійна робота</i>	
		58 год.	год.
		ІНДЗ:	
		Вид контролю: залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

ознайомити студентів театрознавчого та акторського відділень з сукупністю наявних сучасних театральних методик, що використовуються для інтеракції та пошуку вирішення певних соціально-громадянських проблем. Представити та познайомити із дієвими театральними-терапевтичними програмами та труппами, особливістю документального театру.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1: Інтеграційний театр.

Тема 1. *Вступ. Інтеграційний театр.*

Що таке Інтеграційний театр?

Процес взаємоближення учасників труппи і утворення зв'язків за посередництвом театального мистецтва. Театр як синтез мистецтв дає великий набір інструментів, щоб налагодити стосунок.

Чому інтеграційний? Тому, що поки є певна соціальна диференціація, доти потрібні інтеграційні зустрічі, театри та інше.

Arts integration is an approach to teaching in which students construct and demonstrate understanding through an art form. Students engage in a creative process which connects an art form and another subject area and meets evolving objectives in both.

Основні поняття: *терапія, театр, інтеграція, катарсис.*

Література:

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)

Тема 2. Монодрама. Якуб Морено.

Поняття про психодраму. Якуб Леві Морено – засновник психодраматичного методу. Історія виникнення психодрами. Психодраматична теорія особистості Я.Л.Морено. Основні напрямки психодрами. Групова психотерапія, її специфіка, мета та завдання. Соціометрія і психодрама.

Основні поняття: *монодрама, психодрама, театротерапія.*

Література:

1. 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.
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

Відеоматеріали:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=ok9Hb5m4r7E>
 2. <https://www.youtube.com/watch?v=8Nlib2Lojgg>
- психодрама
3. <https://www.youtube.com/watch?v=HjksVHzhTQo>

Тема 3. Драматерапія: казко терапія, бібліотерапія та інші.

Драматерапія є експресивним психотерапевтичним методом, що відноситься до так званих регулятивних систем, які використовують драматичні засоби у терапевтичних (лікувальних) цілях.

Музикотерапія (використовуючи для терапевтичних цілей такий засіб як музику); Арттерапія (користуючись художньою технікою); танцювальний терапія (використовуючи як метод стилізоване рух) і так далі. Принцип класичних психотерапевтичних напрямків (наприклад, терапія Гештальт, сімейна терапія і т.д.).

Основні поняття: Терапія, текст, арттерапія.

Література:

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>
3. Музичук О.О. Казка як засіб розвитку особистісних цінностей молодших школярів // Проблеми сучасної психології. – 2012. – №17.
4. Сусанина И. "Введение в арт-терапию". Когито, 2007.
5. Сучкова Н.О. "Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей". Сфера, 2008.
6. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. "Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям". СПб.: Речь, 2007г.

Відеоматеріал:

1. https://www.youtube.com/watch?v=p_xyy_YN-QU

Тема 4. Інтеграційний театр з людьми з особливими потребами.

Театр соціальний - який обговорює, зачіпає та хоче вплинути інтерактивними засобами на глядачів (які є учасниками та акторами театру).

Основні поняття: *особливі потреби, театр.*

Література:

1. Искусство или реабилитация: для чего нужны особые театры <https://www.miloserdie.ru/article/iskusstvo-ili-reabilitaciya-dlya-chego-nuzhny-osobyeteatry/>
2. http://waitinginthemargins.org/?page_id=254
3. Інтеграційний театр «Brio» <http://www.briotheatre.org/>

Відеоматеріали:

1. <http://www.teatroterapia.lublin.pl/index.html>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ICTNfxdCANK>
3. The Sisters of Invention - This Isn't Disneyland <https://www.youtube.com/watch?v=fu800VYgyis>

Тема 9. Театр з людьми з вадами слуху.

Національний театр людей з вадами слуху (США).

Вистава "Spring Awakening" на Бродвеї.

1. http://www.ntd.org/ntd_history.html
2. Lights, Gestures, Action! How to Stage a Broadway Musical With Deaf Actors.

By Michael Paulson

http://www.nytimes.com/2015/10/04/theater/lights-gestures-action-how-to-stage-a-broadway-musical-with-deaf-actors.html?src=me&_r=2

Тема 6. Театр Форум. Августо Боаль.

Методика Форум-театру полягає у тому, що модератор, так званий Джокер, разом із групою не професійних акторів/ок за допомогою різних технік готує коротку виставу про порушення прав людини. За методикою класичного Форум-театру є агресор, жертва і кілька «нейтральних»; агресора замінювати не можна, хоч це і вирішує ситуацію, але в реальному житті так не буває.

Основні поняття: *театр форум, джокер, театр пригнічених.*

Відеоматеріали:

1. https://www.youtube.com/watch?v=7otA_90pDM0
2. https://www.youtube.com/watch?v=1atNC_JCB3Y

Література:

1. Про класичний театр Форум <http://www.tolerspace.org.ua/ua/projects/forumtheatre/about/>

Тема 7. *The Playback theatre* або *Театр Відтворення*.

Інтерактивний та спонтанний театр відтворення. Його базові матеріали – розповіді від спільноти. У театрах, майстернях, а також різноманітних освітніх та організаційних установах, театр *відтворення* приваблює людей, бо разом відкриває нові перспективи.

Виступи проводяться групою акторів, ведучим (так званий провідником) і музикантами. Як починається шоу, глядачі відповідають на питання з ведучого, а потім спостерігають, як актори і музиканти створюють короткі театральні етюди на місці. Пізніше, волонтери із залу виходять на сцену, щоб розповісти довгі історії, вибираючи акторів на головні ролі. Хоча виступи часто зосереджуються на тему інтересу або занепокоєння, виконавці не впливають на порядок денний оповідання, але приносять свої драматичні навички та свою людяність, щоб втілити на сцені турботи і переживання глядачів .

Театр *Відтворення* практикується в більш ніж 50 країнах світу.

Основні поняття: ведучий, історія, форми, .

Література і джерела:

1. <http://www.playbacktheatre.org/resources/new-to-pt/>
2. http://www.playbacktheatre.org/wp-content/uploads/2010/04/Katzenbach_T%E2%80%A6.pdf

Модуль 2. Документальний театр

Тема 8. *Вербатім. Документальний театр в Англії та Польщі*.

Основні поняття: *екзистенція, позитивізм, цинізм, філософія кризи, буття, ніщо.*

Тексти для опрацювання:

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/PawłowskiTeatrdokumentalny-psychoterapiadlamalychmiasteczek/menuid-4.html>
4. Документальний театр Петера Вайса/ Текст А.В. Елисеєва <http://teatre.ua/modern/dokumentalnyj-teatr-petera-vajsa/>

Тема 9. *Документальний театр в Україні*.

Основні поняття: *рецепція, естетика, текст/читач, дериват, «імпліцитний читач», «невизначеність тексту», реципієнт.*

Тексти для опрацювання:

1. Місто на Ч <https://www.youtube.com/watch?v=WMPz3gFUJ48>
2. Вистава «КомА» <https://www.youtube.com/watch?v=0DtFcpipNsQ>
3. Вистава «Місто на Ч» <http://teatre.com.ua/review/misto-nach-teatralno-dokumentalnyj-eksperyment/>
4. «Щоденники Майдану» <https://www.youtube.com/watch?v=vFMjUxsMkEM>

5. Андрій Май <https://www.youtube.com/watch?v=VnbaooECLYI>

Тема 10. Різноманітні театральні форми соціальної активності: від вистави, перформенсу до флеш-мобу.

Професійні перформанси, з якими має справу комунікатор. Це прес-конференції, брифінг, телевізійна бесіда тощо. Тут важливу роль відіграє видовищний аспект (не меншу, ніж суто інформативний). Для дипломата, наприклад, має значення місце зустрічі (своє – чуже – нейтральне). Для вищих офіційних осіб – місце, де вони перебувають. Тип звичайної розмови залежить від того, де вона відбувається – в офіційному кабінеті чи в сауні.

Політичні перформанси виникають у нашому суспільстві на якісно новому етапі, коли воно вперше потребує теоретичних гуманітарних знань. І такі знання суспільство матиме, коли подолає свою недовіру до гуманітарних наук.

Література:

Інтернет джерела: відео та тексти.

1. *Places of performance : the semiotics of theatre architecture* / Wydawnictwo PWN / Marvin Carlson.- 2007.
2. <http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/768/25/>

Основні поняття: комунікація, вистава, постава, перформенс, флеш-моб.

4. Структура навчальної дисципліни

Тема	Кількість годин відведених на:			
	Лекції	Семінарські та практичні заняття	Самостійну роботу	Індивідуальну роботу
Модуль 1: Інтеграційний театр.				
Тема 1. Вступ. Інтеграційний театр.	1	1	4	
Тема 2. Монодрама. Якуб Морено.	1	1	4	
Тема 3. Драматерапія: казко терапія, бібліотерапія та інші.	2	2	4	
Тема 4. Інтеграційний театр з людьми з особливими потребами.	2	2	4	
Тема 5. Театр Форум. Августо Боаль.	2	2	4	
Тема 6. The Playback theatre або Театр Відтворення.	2	2	4	
Модуль 2 Документальний театр				
Тема 7. Вербатім. Документальний театр в Англії та Польщі.	4	2	4	

Тема 8. <i>Документальний театр в Україні.</i>	2	2	4	
Тема 9. <i>Різноманітні театральні форми соціальної активності: від вистави, перформенсу до флеш-мобу.</i>	2	2	10	
Всього годин:	16	16	42	

5. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Що таке <i>Інтеграційний театр?</i>	2
2.	<i>Монодрама. Якуб Морено.</i>	2
3.	<i>Драмотерапія: казко терапія, бібліотерапія та інші.</i>	2
4.	<i>Інтеграційний театр з людьми з особливими потребами.</i>	2
5.	<i>Театр Форум. Августо Боаль.</i>	2
6.	<i>The Playback theatre або Театр Відтворення.</i>	2
7.	<i>Вербатім. Документальний театр в Англії та Польщі.</i>	2
8.	<i>Документальний театр в Україні.</i>	2
9.	<i>Театральні форми соціальної активності: від вистави, перформенсу до флеш-мобу.</i>	2
	Разом	16

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Перегляд відео матеріалів.	28
2	Написання проекту «Моя соціальна тема для інтеграційного театру» (тема на вибір студента).	22
3	Зустрічі із колективом інтеграційного театру.	8
	Разом	58

10. Методи контролю.

Поточні: семінари та практичні.

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів (написання підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS	Оцінка в балах	За національною шкалою		Залік
		Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку		
A	90 – 100	5	Відмінно	Зараховано
B	81-89	4	Дуже добре	
C	71-80		Добре	
D	61-70	3	Задовільно	
E	51-60		Достатньо	

Оцінка еквівалентна “відмінно”, виставляється, якщо студент глибоко, в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити політологічні поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка еквівалентна “добре”, виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навички аналізу та тлумачення політологічних понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

Оцінка еквівалентна “задовільно”, виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

Оцінка еквівалентна “незадовільно”, виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування знань, які забезпечували б вирішення професійних завдань.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота			
Змістовий модуль 1			Залік
T1,T2,T3	T4,T5,T6	T7,T8,T9	
30	30	40	100

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS	Оцінка в балах	За національною шкалою	
		Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку	
A	90 – 100	5	Відмінно

B	81-89	4	<i>Дуже добре</i>	<i>Зараховано</i>
C	71-80		<i>Добре</i>	
D	61-70	3	<i>Задовільно</i>	
E	51-60		<i>Достатньо</i>	

Додаток 1

Література:

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-osobye-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-psychoterapiadlamalychmiasteczek/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=0DtFcpjPNsQ>
32. Вистава «Місто на Ч» <http://teatre.com.ua/review/misto-nach-teatralno-dokumentalnyj-eksperyment/>
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/>

Питання на Залік
з курсу «Інтеграційний театр»

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.