

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Факультет сценічного мистецтва
Кафедра режисури

Силабус
навчальної дисципліни
«ПОСТАНОВОЧНО-ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ»

Галузь знань - 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність - 026 «Сценічне мистецтво»
Освітньо-професійна програма
«Сценічне мистецтво»
Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

Харків, 2024

Силабус склав:

КІКОТЬ Антоніна Андріївна доктор культурології, професор кафедри майстерності актора;

БОРИС Ігор Олександрович доцент, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри майстерності актора;

ГОРДЄЄВ Сергій Іванович заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри режисури;

НАБОКОВ Роман Геннадійович – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Мова навчання – українська

Силабус затверджено на засіданні кафедри режисури

Протокол № 2 від 28 серпня 2024 р.

В.о. завідувача кафедри режисури Ольга ЛАЧКО

Зміни до силабусу затверджено на засіданні кафедри режисури

Протокол № 6 від 13 листопада 2024 р.

Завідувачка кафедри режисури Ольга ЛАЧКО

Силабус затверджено на засіданні ради факультету сценічного мистецтва ХДАК

Протокол № 1 від «29» серпня 2024 року

Голова ради факультету СМ Роман НАБОКОВ

Зміни до силабусу затверджено на засіданні ради факультету сценічного мистецтва ХДАК

Протокол № 4 від 28 листопада 2024 року

Голова ради факультету СМ Роман НАБОКОВ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

1.	Назва дисципліни	Постановочно-виконавська майстерність
2.	Викладачі	 Гордєєв Сергій Іванович https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/gordeev.html Кікоть Антоніна Андріївна https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/ma/kikot.html Борис Ігор Олександрович https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/ma/boris.html Набоков Роман Геннадійович Авторський профіль: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/sm/r/nabokov.html
3.	Контактні дані викладача (роб. тел., емейл)	Кікоть А.А. ankikot13@gmail.com antonina_kikot@xdak.ukr.education (099) 194 44 29 Борис І.О. teatralhdak@ukr.net ihor_borys@xdak.ukr.education (095) 301 66 93

		Гордєєв С.І. serhii_hordieiev@xdak.ukr.education sergeygordeyev1402@gmail.com +38 066 731 6849 Набоков Р.Г. nabokofff@gmail.com +380509086282
4.	Інформація про консультації / дні занять	Графік консультацій є гнучким, за попередньою домовленістю зі здобувачем / Дні занять згідно з розкладом https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/rozklad/rozklad.html
5.	Логіка вивчення курсу	Пререквізити: Навчальний курс «Постановочно-виконавська майстерність» є курсом, що розпочинає підготовку здобувачів освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». та неперервно пов'язаний з іншими дисциплінами циклу, з метою набуття здобувачами поглиблених знань професійної постановочно-виконавської діяльності. Постреквізити: Знання теоретичних основ дисципліни «Постановочно-виконавська майстерність» надалі полегшують засвоєння таких дисциплін як “Методика викладання фахових дисциплін”, “Виробнича практика”, “Виконання кваліфікаційної роботи” тощо; крім того знання можуть бути використані для розробки та створенні атестаційного творчого проєкту

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Зміст курсу доповнює основні теоретико-методологічні та практичні засади широкої сфери режисерської та акторської діяльності. Дисципліна орієнтована на практичну складову та знайомить магістрантів із технологіями постановочної роботи в театрі, розкриває специфіку роботи актора в театрі сучасного спрямування та технологіями втілення сценічного/кінообразу, аналізує сучасні світові театральні тенденції та українські постановки у європейському та національному контексті.

3. МЕТА КУРСУ

Мета - набуття здобувачами вищої освіти ключових фахових компетентностей в області сценічного мистецтва та практичне опановування методами та технологіями створення сучасних вистав та арт-проєктів. Дисципліна орієнтована на практичну складову, поєднуючи режисерську та акторську школу, надає можливість реалізації самостійної творчої роботи у межах сучасних театральних напрямків.

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ

- ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 02. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях.
- ЗК 03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.
- ЗК 05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- ЗК 06. Здатність бути критичним і самокритичним.
- ЗК 07. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК 09. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- ЗК 10. Здатність працювати як в команді так і автономно.

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 12. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 15. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності

СК 01. Здатність до комплексного розв'язання складних професійних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності шляхом глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійної практики.

СК 02. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї в подальшому її втіленні у творі сценічного мистецтва.

СК 03. Здатність до комплексного оперування специфічною системою виразних засобів (пластично-зображувальних, звукових, акторсько-виконавських, монтажно-композиційних) при самостійному створенні та виробництві сценічного твору.

СК 04. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

СК 05. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів.

СК 06. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, осмислення творчого результату.

СК 07. Здатність до ефективної діяльності в колективі у процесі створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

СК 08. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти задля популяризації українського й світового сценічного мистецтва, зокрема з використанням засобів масової інформації та Інтернету.

СК 10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчовиробничій сценічній діяльності

СК 12. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.

СК 13. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проєктів, фестивалів та конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків національної та світової сценічної спадщини.

СК 14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та засобами.

5. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН 01. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності.

ПРН 04. Виявляти здатність до генерування нових ідей.

ПРН 05. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв'язання.

ПРН 06. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.

ПРН 07. Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху.

ПРН 08. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу.

ПРН 09. Обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно визначаючи спосіб його інтерпретації.

ПРН 10. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).

ПРН 11. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

ПРН 12. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва.

ПРН 13. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.

ПРН 15. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних і цифрових технологій в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату.

ПРН 16. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності.

ПРН 17. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проєктів, спрямованих на популяризацію історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні витвори сучасного мистецтва.

ПРН 19. Вміти презентувати на громадських форумах і конференціях продукт власної творчості, працювати з документами творчих грантів у сфері сценічного мистецтва.

ПРН 20. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики викладання фахових дисциплін (практичну і теоретичну складову).

ПРН 23. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ознаки курсу	‘обов’язкова компонента	
Формат курсу	денна /заочна форма навчання, 1, 2, 3 семестр	
Обсяг курсу	кількість кредитів – 14.0	
	денна	заочна
	загальна кількість годин	
	420	
	аудиторних	
	140	36
	лекційні	
	36	10
	практичні	
	99	24
	індивідуальні	
	5	2
	самостійна робота	
	280	384
Технічне і програмне забезпечення /обладнання	Windows 10, Google Workspace for Education	

Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи Види: лекції / практичні/індивідуальні заняття Методи: Практичний метод; проблемний (проблемно-пошуковий) метод; вербальний метод; наочний метод; інтерактивні методи («мозковий штурм», діалог Сократа, метод коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників, майстер-класи, метод проєктів).
Поточний контроль	Поточний контроль: виконання практичних завдань: опанування навичками та методиками творчо-виконавської роботи у світових акторських/режисерських школах; виконання індивідуальних завдань (формування та втілення задумів практичної частини кваліфікаційної роботи).
Підсумковий контроль	Підсумковий контроль: екзамен -тестове завдання, захист практичної й теоретичної складових творчо-виконавської роботи.
Політика курсу*	Умовами опанування навчальної дисципліни «Постановочно-виконавська майстерність» є: ● систематичне виконання усіх поставлених завдань; ● дотримання «Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf); ● дотримання академічної доброчесності (інформація щодо академічної доброчесності – сайт ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html; «Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html); ● запобігання / протидія булінгу (цькуванню) – («Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у ХДАК» https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pzpb22.pdf ● невідкладне вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в ХДАК» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf) ● визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХДАК» https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvrn_23.pdf

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви розділів і тем	Кількість годин											
	денна форма здобуття освіти						заочна форма здобуття освіти					
	усього	зокрема					усього	зокрема				
		л	п	с	інд	с.р.		л	п	с	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1КУРС												
I семестр												
Розділ 1. Технологія постановочної роботи в театрі												
Тема 1. Сучасні виміри українського театру	12	2	-	-	-	10	12	0.25	-	-	-	11.75
Тема 2 Законодавчі основи функціонування державних театрів	16	2	2	-	-	12	16	0.25	2	-	-	13.75
Тема 3 Недержавні театри: право, маркетинг, творчі можливості.	18	2	4	-	-	12	18	0.5	1	-	-	16.5
Тема 4 Форми та методи організаційної роботи в театрі.	22	2	8	-	-	12	22	0.5	2	-	-	19.5
Тема 5 Сучасні технології створення сценічних постановок	22	2	6	-	-	14	22	0.5	1	-	-	20.5
Разом за розділом 1	90	10	20	-	-	60	90	2	6	-	-	82
Розділ 2. Український поетичний театр і кіно												
Тема 6. Концепція поетичного театру і кіно в українському мистецтві	7	2				5	7	1	-	-		6
Тема 7. Історія поетичного театру і кіно в Україні: культурософія Лесі Українки, Тараса Шевченка, Григорія Сковороди; Ольга Кобилянська, Гнат Ходкевич, Василь	7	2				5	7	0.5	-	-	-	6.5

Стефаник; Олександр Довженко та ін.												
Тема 8. Харківська школа поетичного театру і кіно: Леонід Тарабарінов, Микола Задорожній, Семен Кошачевський та ін. Художньо-поетичне осмислення персонажу	7	2				5	7	0.5	-	-	-	6.5
Тема 9. Специфіка роботи актора і режисера в поетичному театрі та кіно	7		2			5	7	-	0.25	-	-	6.75
Тема 10. Вибір репертуару в контексті поетичного театру. Жанрові та стилістичні особливості обраної п'єси	7		2			5	7	-	0.25	-	-	6.75
Тема 11. Робота над текстом ролі: особливості віршованого тексту. Емоційно-чуттєва характеристика. Символіка і міфологія	10		4			6	10	-	0.5	-	-	9.5
Тема 12. Пластичне рішення ролі. Темпоритм художнього образу. Музична складова; вокал	10		4			6	10	-	0.5	-	-	9.5
Тема 13. Створення «стрічки кінобачення». Підготовка біографії дійової особи	7		2			5	7	-	0.5	-	-	6.5
Тема 14. Побудування органічної лінії поведінки на сцені. Мізансценування	9		4			5	9	-	1	-	-	8
Тема 15. Пошук зовнішньої характерності: костюм, грим, манери	8		2			6	8	-	1	-	-	7

Тема 16. Завершення роботи над створенням сценічного образу. Робота над відеороліком	11		4			7	11	—	2	-	-	9
Разом за розділом 2	90	6	24			60	90	2	6	-	-	82
Всього за I семестр	180	16	44			120	180	4	12			164
II семестр												
Розділ 3. Техніка та технологія втілення сценічного та кінообразу												
Тема 17. Дослідження театральних європейських та світових шкіл кінця XIX - першої половини XX ст.	10	2	-	-	-	8	10	0.5	-	-	-	9.5
Тема 18. Становлення та збереження української національної театральної школи (театр корифеїв, Л.Курбас, героїко-романтичний театр II половини XX ст.)	10	2	-	-	-	8	10	0.5	-	-	-	9.5
Тема 19. Дослідження театральних шкіл латиноамериканського, азіатського, африканського континентів, народів Кавказу та країн Балтики.	10	3	-	-	-	7	10	0.5	-	-	-	9.5
Тема 20. Специфіка роботи актора в театрі сучасного спрямування.	10	3	-	-	-	7	10	0.5	-	-	-	9.5
Тема 21. Формування сценічного образу/режисерського задуму творчого проєкту	40	-	10	-	3	27	40	-	2	-	1	37
Тема 22. Втілення сценічного образу/режисерського задуму творчого проєкту	40	-	15	-	2	23	40	-	4	-	1	35
Разом за розділом 4	120	10	25		5	80	120	2	6	-	2	110
Всього за II семестр	120	10	25		5	80	120	2	6	-	2	110

Усього годин за 1 курс	300	26	69		5	200	300	6	18	-	2	274
2 КУРС												
III семестр												
Розділ 4. Новаторські театральні практики												
Тема 23. Основні риси постмодернізму у системі театального мистецтва.	5	1	-	-	-	4	5	0.5	-	-	-	4.5
Тема 24. Постдраматичний театр як віддзеркалення сучасної соціокультурної реальності	5	1	-	-	-	4	5	0.5	-	-	-	4.5
Тема 25 Інвайронмент – новаторська театральна практика: естетико-художні особливості.	5	1	-	-	-	4	5	0.5	-	-	-	4.5
Тема 26. Хепенінг у практиці театального постмодернізму	5	1	-	-	-	4	5	0.5	-	-	-	4.5
Тема 27. Перформанс: історико-генетичний аспект.	5	1	-	-	-	4	5	0.5	-	-	-	4.5
Тема 28. Вербатім. Документальний театр	5	1	-	-	-	4	5	0.5	-	-	-	4.5
Тема 29. Генеза та становлення іммерсивного театру	5	1	-	-	-	4	5	0.25	-	-	-	4.75
Тема 30. Засоби художньої виразності у Playback театрі	5	1	-	-	-	4	5	0.25	-	-	-	4.75
Тема 31. Грантрайтинг арт проєктів.	10	2	-	-	-	8	10	0.5	-	-	-	9.5
Разом за розділом 6	50	10	-	-	-	40	50	4	-	-	-	46
Розділ 5. Мистецькі аспекти втілення постмодерністських театральних практик.												
Тема 32. Створення грантової заявки для арт проєкту	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11

Тема 33. Організація роботи у співпраці із художником та композитором під час створення перформативної дії.	10	-	4	-	-	6	10	-	1	-	-	9
Тема 34. особливості конструювання драматургічно-сценарної основи перформативної вистави	10	-	4	-	-	6	10	-	1	-	-	9
Тема 35. методи та технології режисерської та акторської реалізації перформативного проекту;	10	-	4	-	-	6	10	-	1	-	-	9
Тема 36. Специфіка роботи режисера та актора над сучасною постдраматичною виставою	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Тема 37 Організація показу практичної роботи.	16	-	6	-	-	10	16	-	1	-	-	15
Разом за розділом 5	70	-	30	-	-	40	70	-	6	-	-	64
Усього за III семестр	120	10	30	-	-	80	120	4	6	-	-	110
Усього	420	36	99		5	280	420	10	24		2	384

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

1 семестр

виконання практичних завдань - 30 балів - 12 тем від 2 до 3 балів

виконання самостійної роботи - 30 балів - 16 тем від 1 до 2 балів

Підсумковий контроль (екзамен) – максимально 40 балів;

Усього: 100 балів

2 семестр

виконання практичних завдань - 30 балів - 2 тем максимально по 15 балів

виконання індивідуальних завдань - 10 балів - 2 тем максимально по 5 балів

виконання самостійної роботи - 20 балів - 6 тем по 2 / 3 бали

Підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів;

Усього: 100 балів

3 семестр

виконання практичних завдань - 30 балів - 6 тем максимально по 5 балів

виконання самостійної роботи - 30 балів - 15 тем максимально по 2 бали

Підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів;

Усього: 100 балів

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

I семестр

Розділ 1																Екзамен	Сума
T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 11	T 12	T 13	T 14	T 15	T 16	40	100
2	4	3	3	4	2	2	2	4	4	4	5	5	5	5	5		

II семестр

Розділ 2						Екзамен	Сума
T 17	T 18	T 19	T 20	T 21	T 22	40	100
3	3	3	3	24	24		

III семестр

Розділ 3									Розділ 4						Екзамен	Сума
T 23	T 24	T 25	T 26	T 27	T 28	T 29	T 30	T 31	T 32	T 33	T 34	T 35	T 36	T 37	40	100
2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7		

Рейтингова оцінка з дисципліни та її переведення в оцінки за національною шкалою і шкалою ECTS здійснюється згідно з Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДАК.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

8. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА	Хід виконання роботи (питання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована література (див. відповідний список)	Кількість балів, які може отримати здобувач
I курс			
I семестр			
Розділ 1. Технологія постановочної роботи в театрі			
Тема 2. Законодавчі основи функціонування державних театрів	1. Дослідження та аналіз організаційно-правових форм функціонування вітчизняних державних театрів (Закон України «Про культуру»; «Про театри і театральну справу»; «Про авторське право»); 2. Розробка моделі сучасного сценічного колективу (схема управління театральною справою державного театру).	1, 2, 3, 10, 12	2
Тема 3. Недержавні театри: право, маркетинг, творчі можливості.	1. Дослідження правових документів, що регулюють роботу недержавних театрів, їх прав та обов'язків, маркетинговий супровід, організаційні та творчі питання. 2. Розробка моделі сучасного сценічного колективу (схема управління театральною справою недержавного театру).	7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21	2
Тема 4. Форми та методи організаційної роботи в театрі.	1. Дослідження та аналіз багаторівневих стосунків колективу театру з керівництвом, яке поєднує плідну мистецьку роботу з ефективною організацією процесу художньої творчості. 2. Створення опису (паспорту) організаційної діяльності у виконавських та технологічних підрозділах	3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22	2
Тема 5. Сучасні технології створення сценічних постановок	1. Дослідження та аналіз сучасних технологій у художньо-виробничому процесі постановочної групи, створення та соціальне функціонування твору сценічного мистецтва Перегляд фрагментів театральних постановок та розгляд організаційно-творчих технологій сучасного сценічного мистецтва.	4, 5, 6, 8, 10, 11, 21, 26	2
Розділ 2. Український поетичний театр та кіно			
Тема 9. 1. Специфіка роботи актора і режисера в	1. Практичний тренінг на емоційно-чуттєве і образно-поетичне мислення та поведінку. 2. Дослідження та втілення акторської школи «поетичного театру».	2-8, 12-16, 19-22, 24, 29-35	2

поетичному театрі та кіно			
Тема 10. Вибір репертуару в контексті поетичного театру. Жанрові та стилістичні особливості обраної п'єси	1.Обговорення актуальності, художнього образу, жанрових та стилістичних особливостей п'єси. «Мозковий штурм». 2.Відтворення методики роботи з актором в конкретному драматургічному творі поетичного спрямування.	1-6, 9-11, 25-33	2
Тема 11. Робота над текстом ролі: особливості віршованого тексту. Емоційно-чуттєва характеристика. Символіка і міфологія	1.Дослідження та втілення тренінгу «поетичне мислення» через символи і міфологізм. 2.Відтворення методики роботи з актором над віршованим мовленням, ритміка вірша.	7, 9-18, 25, 26	3
Тема 12. Пластичне рішення ролі. Темпоритм художнього образу. Музична складова; вокал	1.Дослідження та втілення тренінгу «пластика персонажу». 2.Дослідження художнього образу ролі через темпоритм сценічної дії. 3. Акторська техніка голосового та вокального спрямування.	1-4, 6-10, 21-30	3
Тема 13. Створення «стрічки кінобачення». Підготовка біографії дійової особи	1. Дослідження та втілення тренінгу «образне мислення схованих думок» через уяву і високу емоційність. 2.Відтворення методики роботи з актором в конкретному драматургічному творі.	1- 17, 23-30	3
Тема 14. Побудування органічної лінії поведінки на сцені. Мізансценування	1.Дослідження на практичному тренінгу інтелектуального конфлікту між реальністю і фантазією. 2.Дослідження динаміки сценічного простору через рух (мізансцена). 3.Практичний показ студентом роботи.	1-8, 14, 27-35	3
Тема 15. Пошук зовнішньої характерності: костюм, грим, манери	1.Дослідження зовнішньої характерності персонажу. 2.Розробка особливостей фантазійного костюма (головне вбрання, зачіска, грим, взуття, прикраси, аксесуари). 3.Практичний показ студентом ескізів.	1-10, 21-27, 30, 32	3
Тема 16.	1.Дослідження синтезу тексту ролі, пластики, вокалу, зовнішньої характерності.	1-15, 17-28	3

Завершення роботи над створенням сценічного образу. Робота над відеороліком	2. Вдосконалення образу персонажу в контексті художнього образу п'єси. 2. Презентація відео виконаної роботи.		
II семестр			
Розділ 3. Техніка та технологія втілення сценічного та кінообразу.			
Тема 21. Формування сценічного образу/ режисерського задуму творчого проєкту (за вибором здобувача)	1. Вибір літературної основи: Аналіз та інтерпретація твору, вибір ключових елементів для сценічного втілення. 2. Формування головної теми та її розкриття через образи, символи та метафори. 3. Розробка внутрішнього світу персонажів, мотивів їх дій, взаємовідносин. 4. Образність та символіка, створення візуального ряду, костюми, грим, декорації. 5. Робота над текстом, створення автентичних діалогів, ритму мови, музичного супроводу. 6. Формування власного стилю, використання драматургічних прийомів, сценічних ефектів. 7. Освітлення, звук, декорації, костюми, грим - їх роль у формуванні сценічного образу. 8. Етапи створення творчого проєкту, від початкової ідеї до завершеного твору. 9. Функції режисера, його вплив на процес створення, взаємодія з акторами та художниками. 10. Етичні аспекти сценічного твору, його вплив на глядача, відповідальність перед аудиторією.	1,2,5,7;15	15
Тема 22. Втілення сценічного образу/ режисерського задуму творчого проєкту (за вибором здобувача)	1. Розробка постановки. 2. Вибір та використання сценографії 3. Створення атмосфери: Використання світла, звуку, декорацій, костюму для створення певної атмосфери. 4. Мізансценювання. 5. Вплив сценічного простору на сприйняття глядача, створення емоційного зв'язку. 6. Звук та музика: Вибір музичного супроводу, звукові ефекти, їх роль у створенні атмосфери та емоційного напруження. 7. Освітлення: Робота з освітленням, його вплив на сценічний образ, створення візуальних ефектів.	1,2,5,7;15	15

	8. Костюми та грим: Розробка образів через костюм та грим, їх вплив на характер персонажів, візуальний ефект. 9. Методи акторської гри, розкриття потенціалу акторів, створення переконливих образів. 10. Взаємодія з режисером: Співпраця актора і режисера, розуміння творчого задуму, втілення режисерських ідей. 11. Створення єдиного ансамблю, взаємодія акторів між собою, спільне створення сценічного образу. 12. Керування творчим процесом, взаємодія з акторами, художниками, технічними спеціалістами. 13. Різні стилі режисури: Використання різних режисерських прийомів, стилів, технік для втілення творчого задуму. 14. Аналіз результатів постановки, оцінка успіхів і недоліків, пошук нових шляхів розвитку.		
III семестр			
Розділ 5. Мистецькі аспекти втілення постмодерністських театральних практик.			
Тема 32. Створення грантової заявки для арт проекту	1. Алгоритм написання грантової заявки для арт-проекту 2. Визначення проблеми, мети, завдання, методів, цільової групи 3. Створення презентації	9; 10; 16;19	5
Тема 33. Організація роботи у співпраці із художником та композитором під час створення перформативної дії.	1. Дослідження методики роботи із композитором та художником 2. Постановка завдання композитору та художнику 3. Створення презентації художнього та музичного вирішення перформансу	1;2; 3;4; 8; 14-16; 19	5
Тема 34. Особливості конструювання драматургічно-сценарної основи перформативної вистави	1. Способи конструювання (монтажу) сценарної основи перформативної дії 2. Принцип фрагментації та гібридизації. 3. Написання творчої заявки інвайронменту, хепенінгу, перформансу (на вибір)	2;3	5
Тема 35. Методи та технології режисерської та акторської реалізації	1. Тілесно-орієнтований та голосовий тренінг для реалізації перформативних проєктів. 2. Тренінг з контактної імпровізації	5; 14; 15	5

перформативного проекту;	3. Імпровізація – як основний метод роботи актора-перформера. 4. Практичний показ перформансу (індивідуальний або груповий)		
Тема 36. Специфіка роботи режисера та актора над сучасною постдраматичною виставою	1. Основні художні прийоми створення постдраматичної вистави 2. Гетерогенність та нетекстуальність 3. Створення презентації постдраматичної вистави на задану тему.	6-8	5
Тема 37. Організація показу практичної роботи.	Показ перформансу, хепенінгу, інфайроменту, флешмобу тощо (на вибір здобувача)	5; 14; 15	5

9.1. ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

НАЗВА	Хід виконання роботи (питання, які будуть розглянуті на занятті)	Рекомендована література	Кількість балів, які може отримати здобувач
I курс			
II семестр			
Розділ 2.			
Тема 21. Формування сценічного образу/ режисерського задуму творчого проекту (за вибором здобувача)	Розробка майбутнього сценічного та кінообразу за методом театральної школи /режисерського задуму, обраної здобувачем	1,2,5,7;15	5
Тема 22. Втілення сценічного образу/ режисерського задуму творчого проекту (за вибором здобувача)	Втілення майбутнього сценічного та кінообразу за методом театральної школи, обраної здобувачем	1,2,5,7;15	5

10. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№	Тема	Кількість балів, які може отримати здобувач
1	Надати характеристику сучасним вимірам українського театру	2
2	Створити нотатки з активним посилання на законодавчі документи щодо функціонування державних театрів	2
3	Проаналізувати нормативно-правову базу та принципи маркетингу у недержавних театрах.	1
4	Виокремити форми та методи організаційної роботи в театрі.	1
5	Надати покроковий алгоритм створення сценічних постановок	2
Всього за розділом 1		8
6	Описати концепцію поетичного театру і кіно в українському мистецтві	2
7	Написати есе щодо історії поетичного театру і кіно в Україні на прикладі видатних українських митців (за вибором здобувача)	2
8	Проаналізувати харківську школу поетичного театру і кіно:	2
9	Означити основні специфічні особливості роботи актора і режисера в поетичному театрі та кіно	2
10	Вибрати драматургічний матеріал для постановки	2
11	Робота над текстом ролі.	2
12	Розробити пластичне рішення ролі.	2
13	Підготовка біографії дійової особи	2
14	Розробити принципи мізансценування	2
15	Підбір костюма, гриму.	2
16	Робота над відеороліком для показу роботи.	2
Всього за розділом 2		22
За I семестр		30
17	Дослідження та втілення тренінгів: «пластична енергетика», «епічного театру», «методу відчуження», «зонгу», «театру маріонеток, над маріонеток», «голоси світу, звуки світу», «театру жорстокості».	3
18	Дослідження та втілення тренінгу за методом перетворення, театру акцентованого впливу та поняття «розумний арлекін», «образне мислення схованих думок через символи метафори, знаки»,	3
19	Дослідити аскетичний спосіб мислення, занурення схованих думок в екзистенцію реальності.	3
20	Дослідити на практичних тренінгах психотехніки актора через сховані думки, поведінки, почуття нелогічного мислення, емоції, почуттів екзистенційної реальності.	3
21	Сформувати сценічний образ/ режисерський задум творчого проєкту	4
22	Практичне втілення сценічного образу/ режисерського задуму творчого проєкту	4
Всього за розділом 3		20
За II семестр		20
23	Проаналізувати основні риси постмодернізму у системі театрального мистецтва.	2
24	Надати стислу характеристику постдраматичного театру	2

25	Навести приклади (фото/відео) інвайронменту.	2
26	Зробити презентацію з відомими практиками хепенінгу	2
27	Проаналізувати генезис перформансу	2
28	Навести приклади вербатіму.	2
29	Написати есе-рефлексію за темою. Генеза та становлення іммерсивного театру	2
30	Проаналізувати засоби художньої виразності у Playback театрі	2
31	Вивчити основні позиції грантрайтингу арт проєктів.	2
Всього за розділом 4		18
32	Написати грантову заявку для арт проєкту (за вибором здобувача).	2
33	Сформувати творче завдання художнику та композитору під час створення перформативної дії.	2
34	Створити драматургічно-сценарну основу перформативної вистави	2
35	Самостійна робота з акторами/ режисерами над втіленням перформативної вистави	2
36	Проведення репетицій зі створення перформативної вистави	2
37	Організація показу практичної роботи.	2
Всього за розділом 5		12
За III семестр		30

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ

1 семестр ДО РОЗДІЛУ I

1. Сучасні українські виміри. Український театр у пошуках сенсу: втрати й перемоги останнього десятиріччя ХХІ ст.
2. Театральні лабораторії, майстер-класи, фестивалі під егідою НСТДУ та Українського культурного фонду.
3. Театр та театральна справа в рекламі у соціальних мережах, на сторінках преси та інтернет ресурсах.
4. Закони України «Про театр і театральну справу», «Про культуру», «Про авторське право і суміжні права».
5. Закон України «Про охорону праці» та Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів.
6. Форми власності театрів, організаційно-правові форми господарювання.
7. Законодавча база існування недержавних театрів (право, маркетинг, творчі можливості).
8. Економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності театрів України.
9. Форми та методи організаційної та творчої роботи в державному театрі.
10. Особливості організаційної та творчої роботи в недержавному театрі.
11. Сучасні технології створення театральних постановок.
12. Особливості організації та створення сценічних заходів на концертних майданчиках та театральних локаціях.
13. Технологічне обладнання сцени у театральних закладах.
14. Сучасне технологічне обладнання сценічного простору на майданчиках просто неба.
15. Підготовчий період роботи над виставою.
16. Технологія підбору та створення реквізиту, меблів та бутафорських виробів.
17. Технологія художнього оформлення вистави.
18. Технологія розробки проєктно-розрахункової документації.
19. Виробничий період роботи над виставою.
20. Випусковий період роботи над виставою.

21. Специфіка ринку послуг та процесу виробництва в театрі.
22. Взаємозв'язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва України.

ДО РОЗДІЛУ 2

1. Поняття українського театру і кіно.
2. Історія розвитку поетичного театру в Україні.
3. Історія розвитку українського поетичного кіно.
4. Культурософія Лесі Українки.
5. Значення творчості Тараса Шевченка в українському поетичному театрі та кіно.
6. Символізм у творчості Григорія Сковороди.
7. Внесок творчості Ольги Кобилянської, Гната Ходкевича, Василя Стефаника у розвиток українського поетичного театру.
8. Поетичне кіно Олександра Довженка.
9. Харківська школа поетичного театру.
10. Художньо-поетичне осмислення персонажу.
11. Специфіка майстерності актора в поетичному театрі та кіно.
12. Специфіка роботи режисера в поетичному театрі України.
13. Жанрові та стилістичні особливості п'єси у поетичному напрямку.
14. Емоційно-чуттєва характеристика віршованого тексту.
15. Зовнішня характерність актора у поетичному театрі та кіно.

2 семестр

ДО РОЗДІЛУ 3

1. Специфіка роботи актора за методикою Є.Гротовського «пластична енергетика».
2. Принципи застосування методики Б.Брехта в сучасному театрі та кіно ХХІ ст.
3. Принципи застосування методики Ш.Дюллена у сучасному театрі та кіно ХХІ ст.
4. Специфіка роботи актора за методикою Г.Крега «метафорична символіка».
5. Принципи застосування методики Г.Крега у сучасному театрі та кіно ХХІ ст.
6. Життєвий і творчий шлях Ш.Дюллена та його метод роботи з акторами.
7. Принципи застосування методики Л.Курбаса у сучасному театрі та кіно ХХІ ст.
8. Специфіка роботи актора за методикою Ш.Дюллена «голоси світу», «звуки світу».
9. Принципи застосування методики Є.Гротовського у сучасному театрі та кіно ХХІ ст.
10. Специфіка роботи актора за методикою Л.Курбаса «метод перетворення», «акцентований вплив».
11. Принципи різниці в специфіці в театрі реалістично-психологічним та за методом Є.Гротовського «пластична енергетика».
12. Життєвий і творчий шлях Є.Гротовського.
13. Принципи різниці в специфіці в театрі реалістично-психологічним та за методом Б.Брехта «метод відчуження», «зонги».
14. Життєвий і творчий шлях Л.Курбаса.
15. Життєвий і творчий шлях Б.Брехта.
16. Принципи різниці в специфіці роботи актора в театрі реалістично-психологічним та за методом Г.Крега «метафоричний символізм».
17. Життєвий і творчий шлях Г. Крега.
18. Специфіка роботи актора за методикою Б.Брехта «метод відчуження», «зонги».
19. Розуміння різниці у специфіці роботи актора в драматичному театрі та в сучасних естрадних, телевізійних шоу-програмах.
20. Різниця роботи актора за методом Л.Курбаса та Є.Гротовського.
21. Який головний елемент у ролі актора над майбутнім сценічним образом у театрі та кіно для будь-якої театральної та кіношколи?

22. Японський театр Кабукі та специфіка роботи актора в ньому.
23. Театр Но та специфіка роботи актора в ньому.
24. Американська школа виховання акторів в театрі Бродвею та кіностудії Голлівуд.
25. Італійська школа виховання акторів.
26. Іспанська школа виховання акторів.
27. Скандинавська школа виховання акторів.

3 семестр **ДО РОЗДІЛУ 4,5.**

1. Основні риси постмодернізму у системі мистецтв.
2. Інтерактивні технології та їх використання під час створення перформансу.
3. Генеза перформансу: основні етапи становлення.
4. Специфіка засобів виразності актора вуличного театру.
5. Інвайронмент – особливості створення вистави у специфічному середовищі.
6. Реформаторська діяльність основоположників перформативного мистецтва: М. Абрамович, Дж. Кейдж, А. Капроу.
7. Хепенінг у практиці театрального постмодернізму.
8. Емоційно-енергетичні імпровізації в роботі актора під час створення перформансу.
9. Методика роботи режисера під час створення вуличної вистави.
10. Постдраматичний театр в системі сучасної театральної культури.
11. Спільні та відмінні риси під час створення перформансу та хепенінгу.
12. Візуальність та дієвість – як основні чинники створення вуличної вистави.
13. Цифровий перформанс. Методика режисерської роботи.
14. Фестивалі сучасного мистецтва: «Гогольфест», «Parade Fest» тощо.
15. Інтерпретація класичної драматургії у пост драматичному театрі на прикладах вистав Р. Уілсона, А. Жолдака, К. Богомоллова, К. Серебринікова та ін.
16. Специфічні особливості постмодерністських театральних практик у мистецькому середовищі Харкова на прикладах театрів-лабораторій.
17. Сучасні театральні експерименти на прикладі вистав театрів «Прекрасні квіти», «Мізантроп», «Дикий театр», «Дах».
18. Сутність та специфіка акторського тренінгу для підготовки перформативних вистав.
19. «Театр художника». Тадеуш Кантор.
20. Сутність документального театру. Плейбек-театри.
21. Інноваційні засоби виразності під час створення вистави просто неба.
22. Мистецтво акціонізму.
23. Імерсивний театр: принципи акторського існування.
24. Особливості організації та проведення фестивалю вуличного мистецтва, street art.
25. Співпраця із художником та композитором під час створення перформативної дії.

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

1 семестр

Розділ 1. Технологія постановочної роботи в театрі

Основна

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>
2. Закон України «Про культуру». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>
3. Закон України «Про театри і театральну справу». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15#Text>
4. Барнич М. Майстерність актора: техніка "обману": навч. посіб. з майстерності актора (лекції та практ. заняття) – Київ: Ліра. 2022.

6. Багатирич В. Сценографічний образ вистави : навч. посіб. для студентів ВНЗ культури і мистецтва за спец. «Театральне мистецтво» / Володимир Багатирич ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Олег Зень [вид.], 2017. – 211.
7. Безгін І. Мистецтво і ринок: нариси. Київ: ВВП «Компас», 2005. 544 с.
8. Безгін О. Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30 рр. ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вищ. театр. закл. освіти України. Київ: Компас, 2003. 165 с.
9. Бум незалежних театрів (за матеріалами преси, інтернету та неопублікованих документів) / Укладач І.Ю. Бурнашов. - Нац. бібліотека України ім. Я. Мудрого. Інформцентр з питань культури і мистецтва. ДЗК. Вип. 7/4. 2018. 16 с.
10. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво : навч. посібник – НАКККіМ. Київ. 2014.
11. Вовкун В. Мистецтво режисури масових видовищ. – підручник. – НАКККіМ. Київ. 2020.
12. Захаревич М.Щоденники директора театру : Нац. акад. драм. театр ім. Івана Франка; упоряд. А. Коржова; ред. В. Гайдабура . - Київ: Пенмен, 2019. - 214 с.
13. Колбер Ф., Білодо С., Денніс Жд. Р. Маркетинг у сфері культури та мистецтв / пер. з англ. С. Яринича. Львів: Кальварія, 2004. 240 с.
14. Корнієнко В. Театральний менеджмент: методика прокату репертуару драматичного театру. Київ, 2005. 60 с.
15. Кучин С. Теорія державного регулювання економічним розвитком сфери культури: Монографія. Київ: «Національна академія управління», 2018. 244 с.
16. Лягушко А. Український театр. Видатні діячі та менеджмент: Монографія- Київ: Мистецтво. 2021. - 495 с.
17. Наконечна О. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві: монографія. Астропринт. Одеса. 2006. 248 с.
18. Паві П. Словник театру. Львів, 2006. - 640 с.
19. Поплавський М. Шоу—бізнес: теорія, історія, практика. Київ: 2001. 560 с.
20. Рейс, Алвін Г. Кеш ін! Як залучати кошти для мистецтва та просувати його в суспільстві / пер. з англ. за редакцією І. Д. Безгіна. Київ: «Експрес—Поліграф», 2010. 292 с.
21. Юдова-Романова К. Технічні засоби оформлення сценічного простору: навч. посібник. Видавничий центр КНУКіМ. Київ. 2017, 314. с.

Допоміжна

22. Єрмакова Н. Березільська культура : історія, досвід / Ін-т екран. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. Київ : Фенікс, 2012. 512 с.
23. Коломієць Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру. Початок ХІХ – початок ХХ ст. / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. – Київ: Інтертехнологія, 2008 – 135 с.
24. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз). – Київ: Факт, 2000. 160 с.
25. Нариси з історії театального мистецтва України ХХ століття : Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ : Інтертехнологія, 2006. 1054 с.
26. Проскуряков В. Архітектура українського театру. Монографія. 2-е видання, виправлене і доповнене. Львів: Вид-во Львівської політехніки; Вид-во „Срібне слово”, 2004. 584 с.

Розділ 2. Український поетичний театр та кіно

Основна

1. Барнич М. Майстерність актора: техніка "обману": навч. посіб. з майстерності актора (лекції та практ. заняття). Київ : Ліра, 2016. 303 с.
2. Борис І. О. Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно // Культура України. Серія : Мистецтвознавство. Харків, 2016. Вип. 54. С. 286-296.
3. Борис І. О. Тайнство творіння актора та режисера: науково-дослідницька монографія. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 224 с.
4. Веселовська Г. І. Сучасне театральне мистецтво : навч. посібник. Київ : НАКККіМ, 2014. 142 с.

5. Заболотна В. Поетичність як родова риса українського театру // Наук. вісн. Київ. університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 2/3. С. 32.
6. Кафтанова С.В. «Поетичний театр» і сучасна опера. Література та культура Полісся. Проблеми філології, історії, мистецтвознавства та культури Полісся в сучасних дослідженнях. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. Вип. 19. С. 233 – 235.
7. Колошук Н. Драматургія Лесі Українки у контексті розвитку «нової європейської драми» на етапі символізму // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. Вип. 26 : Леся Українка і персоналії епохи /упоряд. Т. П. Левчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2018. С. 91-109.
8. Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас; упорядн. М. Лабінський; редактор М. Москаленко. Харків-Київ : Основи, 2022. 920 с.
9. Левчук Т. Жанрові особливості віршованої драматургії Лесі Українки. Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2010. Т. 6. С. 126–136.
10. Максютя М. Є. Поняття «тілесне» і «духовне» у світоглядно-філософських пошуках Григорія Сковороди. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 32-33. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С. 8-9.
11. Масенко Л. Код Лесі Українки» в художньому дискурсі Оксани Забужко. Київські полоністичні студії. 2012. Т. 19. С. 187-191.
12. Наконечна О. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві: монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 248 с.
13. Український театр ХХ століття : антологія вистав / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; за заг. ред. М. Гринишиної. Київ : Фенікс, 2012. 963 с.
14. Хоролець Л. Проблематика театральних постановок драматичних творів Лесі Українки на сучасній українській сцені : Вісник Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2021 р. No 1. С. 209 – 215.
15. Паві П. Словник театру. Львів, 2006. 640 с.

Допоміжна

16. Брюховецька Л. Твори Лесі Українки, як тест на театральну майстерність. Кіно-театр. 2011. No6. URL: http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1225.
17. Гринишина М. Театральна культура рубежу ХІХ–ХХ століть : Реалізм. Дискурс / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. Київ : Фенікс, 2013. 344 с.
18. Дяченко М. Філософсько-естетичні мотиви у творчості Т. Шевченка // Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2012. Вип. 36. С. 14–31.
19. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. 4-те вид. Київ : Факт, 2009. 146 с.
20. Загородня А.А. Філософська антропологія у творчості Лесі Українки // The 11th International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life» (May 11-13, 2022) / Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, 2022. P. 376-381.
21. Єрмакова Н. Березільська культура : історія, досвід / Ін-т екран. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. Київ : Фенікс, 2012. 512 с.
22. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз). – Київ : Факт, 2000. 160 с.
23. Кочерга С. О. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів: монографія. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. 656 с.
24. Кукуруза Н. Жанр і форма літературної композиції у творчості діячів мистецтв української діаспори. Мистецтвознавчі записки. 2014. Вип. 25. С. 208-215.
25. Моклиця М. Естетика Лесі Українки (контекст європейського модернізму): монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. 242 с.
26. Проскуряков В. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. Львів : Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка"; Видавництво «Срібне слово», 2004. 584 с.

27. Пушак Л. Драматургія Лесі Українки на сцені українських театрів за 20 років незалежності держави (за матеріалами театральної преси). ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. Tom LX, zeszyt 7. 2012. С. 129–147.
28. Сковорода Г. Твори : у 2 т. / ред. кол.: М. Жулинський та ін. 2-ге вид. Київ : Обереги, 2005. Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. 479 с.
29. Тетерюк М. «Лісова пісня»: варіації Луцького театального фестивалю. Кіно-театр. 2011. No 6 (98). С. 12–13.
30. Федоренко М. О. Архетипи української ментальності. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 32-33. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С. 34-37.
31. Хороб С. Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся. Султанівські читання. 2014. Вип. 3. С. 214-225.
32. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди. Харків : Акта, 2003. 432 с.
33. Pastukh B. Forms of freedom in Lesia Ukrayinka's dramatic oeuvre. Слово і Час. Львів, 2012. No 2. С. 16-21. URL: <https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/506/338>.

2 семестр

Основна

1. Антонович Д. Триста років українського театру, 1619-1919.- Львів, 2001
2. Барнич М. Майстерність актора: техніка "обману": навч. посіб. з майстерності актора (лекції та практ. заняття) – Київ: Ліра-К, 2016
3. Борис, Ігор. Таїнство творіння актора та режисера [Текст] : науково-дослідницька монографія / Ігор Борис. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 224 с.
4. Брокетт О. Г. Історія театру : [посібник]. – Львів : Літопис, 2014
5. Брук Пітер. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр / Перекл. з англ. Я. Винницької та О. Матвієнко, післямова Б. Козака. – Львів, 2005.
6. Веселовська Г. І. Сучасне театральне мистецтво : навч. посібник – К.: НАКККіМ, 2014
7. Історія українського театру. У 3 т. / Л. Барабан та ін. ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. Київ, 2009. 876 с.
8. Клековкін О. Ю. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів : навч. посібник. – К. : КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого, 2001
9. Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас; упоряд. М. Лабінський; [ред. М. Москаленко]. Київ : Основи, 2001. 917 с.
10. Наконечна О. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві: монограф. / О. Наконечна. – Одеса: Астропринт, 2006. – 248 с.
11. Паві П. Словник театру. Львів, 2006. - 640 с.

Допоміжна

1. Гринишина М. Театральна культура рубежу ХІХ–ХХ століть : Реалізм. Дискурс / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. Київ : Фенікс, 2013. 344 с.
2. Єрмакова Н. Березільська культура : історія, досвід / Ін-т екран. мистецтва Нац. акад. мистецтв України. Київ : Фенікс, 2012. 512 с.
3. Коломієць Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру. Початок ХІХ – початок ХХ ст. / Ростислав Григорович Коломієць; Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. – К.: Інтертехнологія, 2008 – 135 с.
4. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз). – К. : Факт, 2000. 160 с.
5. Миленка Г. Д. Історія зарубіжного театру (від Античності до Просвітництва: [навч. посібник]. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2007
6. Нариси з історії театального мистецтва України ХХ століття : Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ : Інтертехнологія, 2006. 1054 с.

7. Проскуряков В. Архітектура українського театру. Простір і дія. – Львів : Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2001
8. Український театр XX століття : антологія вистав / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; за заг. ред. М. Гринишиної. Київ : Фенікс, 2012. 963 с.

3 семестр *Основна література*

1. Вишеславський Г. Перформанс в культурі та мистецтві 1950–2010-х років. Плинність форм і змістів // Сучасне мистецтво. 2019. № 15. С. 77–102. URL: <https://doi.org/10.31500/2309-8813.15.2019.185922>
2. Корнієнко Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності: монографія / НЦТМ ім. Леся Курбаса. Київ, 2008. 246 с.
3. Лачко О. Ю. Перформанс: історико-генетичний аспект // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2014. № 3. С. 36–39.
4. Левченко О. Перформативність vs театральність в аспекті перформативного повороту // Науковий вісник «Курбасівські читання». 2018. № 13. С. 13–25.
5. Лучич К. Артикуляції тіла та тілесності у фільмі. URL: <https://hrcak.srce.hr/158786>
6. Малютіна Н. Перформативні практики: досвід осмислення : монографія / Наталя Малютіна, Ірина Нечиталюк ; за наук. ред. Т. М. Шевченко. — Одеса : Астропринт, 2021. 184 с.
7. Пахльовська О. Ситуація постмодернізму в Україні: український постмодернізм як клонування без правил // Кіно–Театр. 2001. № 6. С. 2–12.
8. Романюк В. С. Перформанс у просторі культури: архаїчні прототипи та сучасні репрезентації : автореф. дис. . канд. культурології : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Харків, 2008. 18 с.
9. Чудовська-Кандиба І. А. Перформанс візуальних комунікативних практик у сучасному соціокультурному просторі // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. Харків, 2009. Вип. 15. С. 280–282.
10. Lehman H.-Th. Postdramatic Theatre. London ; New York : Routledge ; Frankfurt am Main, 2006. 460 p.
11. Performatyka. Terytoria / red. Bal E., Kosiński D. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. 328 s.
12. Fischer-Lichte E. Estetyka performatywności / przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków, 2008. S. 353.

Додаткова

1. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В.Тейлора ; пер. з англ. В.Шовкун. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 503 с.
2. Станіславська К. Сучасні перформативні практики: образотворчість чи театралізація? (На прикладі творчості Марини Абрамович) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. С. 154–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2015_16_20
3. Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики. Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 листопада 2021 року). Черкаси: [ФОП Гордієнко], 2021. – 120 с.
4. Романюк В. С. Перформанс у просторі культури: архаїчні прототипи та сучасні репрезентації : автореф. дис. ... канд. культурології : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Харків, 2008. 18 с.
5. Шумська Я. Міжнародні фестивалі перформансу: виникнення, співпраця та мистецький взаємобмін // Вісник ХДАДМ. 2015. № 8. С. 116–119.
6. Яус Г. Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна гер-меневтика / з нім. пер.: Роксоляна Свято, Петро Таращук. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. 622 с.