

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

**КОЛЕДЖ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА «КИЇВСЬКА
МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ»
(КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ)**

УХВАЛЕНО

Рішенням Вченої ради
Коледжу хореографічного мистецтва
«КМАТ імені Сержа Лифаря»

Протокол № 5 від 26.06.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Коледжу хореографічного
мистецтва «КМАТ імені Сержа
Лифаря»

Вячеслав КОЛОМІЄЦЬ

26 червня 2026 року

**ІСТОРІЯ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
ТА СЦЕНОГРАФІЯ**

РОБОЧА ПРОГРАМА

освітнього компонента

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

**за спеціальністю В6 Перформативні мистецтва
галузі знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
спеціалізація В6.03 Хореографічне мистецтво**

I курс

Обговорено та рекомендовано до використання у освітньому процесі на засіданні кафедри хореографічних та мистецьких дисциплін (протокол № 7 від 26.06.2026 р.).

Обговорено та рекомендовано до використання у освітньому процесі на засіданні Навчально-методичної ради КМАТ імені Сержа Лифаря (протокол № 6 від 24.06.2026 р.)

Укладач: кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри-професор кафедри Лягущенко Андрій Геннадійович.

Викладач: кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри-професор кафедри Лягущенко Андрій Геннадійович.

Історія драматичного театру та сценографія. Робоча програма освітнього компонента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Уклад.: Лягущенко А.Г. – К.: КМАТ імені Сержа Лифаря, 2026 р. – 66 с.

ЗМІСТ

1. Опис освітнього компонента	4
2. Мета та завдання освітнього компонента	5
3. Програма освітнього компонента	8
4. Структура освітнього компонента	32
5. Тематичні рекомендації по підготовці до семінарських занять у формі виконання індивідуального науково-творчого завдання	34
6. Тематичні завдання та матеріал для самостійного опрацювання	35
7. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти	55
8. Методи та форми навчання	56
9. Методи та форми контролю	56
10. Питання та список рекомендованих драматургічних текстів до заліку	58
11. Оцінювання результатів навчання	60
12. Методичне забезпечення	63
13. Рекомендована література	64

1. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 4	Галузь знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Нормативна
		Денна форма навчання
	Спеціальність В6 Перформативні мистецтва Спеціалізація В6.03 Хореографічне мистецтво	Рік підготовки
		1-й
		Семестр
		I, II-й
Загальна кількість годин – 120	Перший (бакалаврський) рівень	Лекції
		68
		Практичні
		-
		Семінарські
		4
		Лабораторні
		Самостійна робота
		48
		Індивідуальні заняття
Вид контролю: залік: 2 семестр.		

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 60% / 40%.

2. Мета та завдання освітнього компонента

Мета: ознайомлення із сутністю світового театрального мистецтва та сценографії; детальний розгляд театру та його особливостей, як одного із видів перформативних мистецтв, вивчення основних етапів розвитку театрального мистецтва та сценографії в суспільно-політичних умовах різних країн та, зокрема, в Україні; засвоєння найбільш значних текстів світової та вітчизняної драматургії; виявлення та розуміння багатогранних зв'язків театрального й хореографічного мистецтва.

Основними завданнями вивчення освітнього компонента є:

- засвоєння теоретичної складової курсу;
- набуття знань про основні тенденції історичного розвитку театрального мистецтва та сценографії;
- розвиток здібностей мислити сценічними образами;
- формування розвиненого естетичного смаку та навиків розуміння ідейно-тематичного й образно-емоційного змісту сценічного твору;
- вміння самостійно аналізувати театральну виставу та її сценографічне рішення, як унікальний соціально-естетичний феномен.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти повинні

знати:

- соціально-естетичну роль театру, його особливості як виду мистецтва, виду та роду специфіку;
- дуальну сутність сценографії як частини театру та різновиду образотворчого мистецтва;
- основні етапи розвитку театру та сценографії;
- основні драматургічні тексти та їх жанрові особливості
- засоби творення художнього образу у сценічному мистецтві;
- особливості творчої діяльності у театрі;
- основні аспекти роботи актора, режисера та художника-сценографа у сценічному мистецтві.

вміти:

- працювати творчо і самостійно;
- виявляти ідейно-тематичний та образно-емоційний зміст, форму, жанр, виду приналежність сценічного твору;
- самостійно аналізувати театральну виставу;
- оцінити роботу актора і режисера у театральній виставі;
- оцінювати рівень сценографічного вирішення сценічного твору;

- аплікувати знання історичного розвитку сценічного мистецтва на сучасний театральний процес;
- орієнтуватися у різних напрямках театального мистецтва;

Опанування освітнім компонентом сприяє формуванню наступних **компетентностей**:

ЗК02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

СК01 Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних взаємовідносин.

СК02. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні принципи координації історико-стильових періодів світової художньої культури.

Опанування освітнім компонентом сприяє наступним **результатам навчання**:

ПР02 Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні, наукові цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності.

ПР06. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних взаємовідносин.

ПР07. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для застосування виразально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру хореографічного проекту.

Порівняльна таблиця узгодження тем курсу «Історія театру та сценографії» із ЗК, СК та ПР

Тема курсу	Реалізація ЗК02	Реалізація СК01	Реалізація СК02	Реалізація ПР02	Реалізація ПР06	Реалізація ПР07
Теми 1–4. Театр як вид перформативних мистецтв та соціально-естетичний феномен	Формується цілісне уявлення про театр як культурну цінність і соціальний інститут у системі розвитку суспільства	Усвідомлюється роль театру в соціальній комунікації та формуванні суспільних відносин	Аналізуються базові закономірності розвитку театру як виду мистецтва	Засвоюються морально-естетичні засади театральної діяльності	Розкривається значення театру у формуванні суспільних взаємовідносин	Закладається історико-стильова база для подальшого застосування виразальних засобів
Теми 5–8. Античний театр і сценографія	Поглиблюється розуміння витоків європейської культурної традиції та її	Усвідомлюється роль театру в політичному й громадському	Аналізуються жанри, стилі та сценографічні принципи античності	Формується ціннісне ставлення до античної культурної спадщини	Розкривається вплив театру на суспільну свідомість античного світу	Засвоюються принципи стилістичної відповідності і сценічних засобів

Тема курсу	Реалізація ЗК02	Реалізація СК01	Реалізація СК02	Реалізація ПР02	Реалізація ПР06	Реалізація ПР07
Теми 9–12. Середньовічний релігійний театр	спадкоємності	житті античного суспільства				
	Усвідомлюєть ся роль театру у збереженні культурної традиції в умовах домінування релігійного світогляду	Аналізується вплив театру на морально-етичні засади суспільства	Виявляються закономірності трансформації жанрів і сценічного простору	Формуються уявлення про моральні норми та цінності епохи	Розкривається комунікативна функція театру в середньовічному суспільстві	Поглиблюєть ся розуміння стилістики релігійного театру
Теми 13–16. Італійський театр епохи Відродження	Поглиблюєть ся розуміння гуманістичних цінностей як основи культурного розвитку	Усвідомлюєть ся роль театру у формуванні нової художньої картини світу	Аналізують ся стильові особливості Ренесансу та перспективної сцени	Формується здатність примножувати культурні цінності через осмислення історичного досвіду	Виявляється роль театру в суспільних трансформаціях епохи	Засвоюються принципи стилістичного обґрунтованого сценічного рішення
Теми 17–20. Іспанський театр епохи Відродження	Усвідомлюєть ся національна специфіка культурного розвитку в європейському контексті	Аналізується взаємодія театру з релігійними та світськими інститутами	Виявляються жанрові та стильові особливості іспанської сцени	Поглиблюєть ся розуміння моральних і соціальних ідеалів епохи	Розкривається роль театру в суспільному житті Іспанії	Формується здатність до стильового аналізу драматургії та сценічних форм
Теми 21–24. Англійський театр епохи Відродження	Формується розуміння театру як чинника культурної ідентичності	Усвідомлюєть ся соціальна функція театру в умовах політичних конфліктів	Аналізують ся особливості драматургії та сценічного простору	Закріплюють ся морально-ціннісні орієнтири через аналіз творчості Шекспіра	Розкривається вплив театру на суспільні взаємовідносини	Поглиблюєть ся здатність застосовувати історико-стильові знання
Теми 25–28. Французький театр XVII ст.	Усвідомлюєть ся роль театру у формуванні державної ідеології	Аналізується місце театру в системі абсолютистської культури	Виявляються канони класицизму та їх сценічне втілення	Формується розуміння етичних і естетичних норм класицизму	Розкривається регулятивна функція театру в суспільстві	Засвоюються принципи жанрової та стильової відповідності
Теми 29–32. Зародження українського театру	Формується національно-культурна ідентичність та історична пам'ять	Усвідомлюєть ся роль театру в українському суспільному житті	Аналізують ся етапи становлення української театральної традиції	Поглиблюєть ся ціннісне ставлення до національної культурної спадщини	Розкривається роль театру у формуванні суспільних зв'язків	Формується здатність стилістично коректного використання образних засобів
Теми 33–40. Театр епохи Просвітництва	Усвідомлюєть ся роль театру в процесах	Аналізується театр як інструмент суспільного діалогу	Виявляються закономірності розвитку національні	Формується розуміння моральних і просвітницьких ідеалів	Розкривається значення театру в суспільних	Закріплюєть ся здатність застосовувати історичні стилі в

Тема курсу	Реалізація ЗК02	Реалізація СК01	Реалізація СК02	Реалізація ПР02	Реалізація ПР06	Реалізація ПР07
	модернізації суспільства		х театральних культур		трансформаціях	творчій практиці

Пояснення до таблиці

Подані теми освітнього компонента «Історія театру та сценографії» забезпечують комплексне формування загальних (ЗК02), спеціальних (СК01, СК02) компетентностей та програмних результатів навчання (ПР02, ПР06, ПР07) шляхом системного опрацювання історико-культурних процесів розвитку театального мистецтва.

Послідовне вивчення тем дозволяє здобувачам освіти:

усвідомити роль культури й мистецтва у розвитку суспільних взаємовідносин;

оволодіти інструментами історико-стильового аналізу мистецьких явищ;

сформувати здатність застосовувати історичні, жанрові та стильові знання у професійній хореографічній та сценічній діяльності.

3. Програма освітнього компонента

І КУРС

РОЗДІЛ 1. ТЕАТР ЯК ВИД ПЕРФОРМАТИВНИХ МИСТЕЦТВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН.

Тема 1. Театральне мистецтво як об'єкт наукового дослідження.

Поняття перформативні мистецтва. Театрознавство як наука з вивчення театру і сценографії. Принципи академічної доброчесності у театрознавчих дослідженнях. Методи театрознавчого дослідження. Значення суспільного контексту в історії театру. Видатні зарубіжні й вітчизняні дослідники театального мистецтва. Авторські дослідження А.Г. Лягуценка.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. У чому полягає специфіка перформативних мистецтв як об'єкта наукового дослідження?
2. Що таке театрознавство і які основні напрями його розвитку?
3. Яка роль академічної доброчесності у театрознавчих дослідженнях?
4. Які методи використовуються у театрознавчих дослідженнях?
5. Чому суспільно-історичний контекст є визначальним для аналізу театральних явищ?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.

2. Клековкін О. *Theatrica. Лексикон* / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2012. – 801 с.
3. Паві П. *Словник театру* / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.
4. Лягущенко А. *Театрознавство на роздоріжжях перформативних мистецтв* / Андрій Лягущенко // *Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український театр в сучасному соціокультурному просторі. Актуальні проблеми театрознавства»*. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2025. – С. 58–62.

Тема 2. Театр серед інших видів мистецтв.

Унікальність театру як перформативного мистецтва. Театр як видове та родове мистецтво. Основні види мистецтва, які належать до системи театру. Місце хореографії у перформативних мистецтвах. Основні умови існування театру. Історична тяглість видової особливості театрального мистецтва.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. У чому полягає специфіка театру як видового та родового мистецтва?
2. Які види мистецтва входять до системи театрального мистецтва?
3. Яке місце хореографії у перформативних мистецтвах.?
4. Які умови є необхідними для існування театру як мистецького явища?
5. Як історична тяглість впливає на формування видової унікальності театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. *Історія театру* / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Паві П. *Словник театру* / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.
3. Юдова-Романова К. *Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії* / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
4. Клековкін О. *Theatrica. Лексикон* / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2012. – 801 с.
5. Годж С. *Коротка історія мистецтв* / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.
6. Лягущенко А. *Вплив хореографічного мистецтва на розвиток театральної справи в Україні: історичний аспект* / Андрій Лягущенко // *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. – Київ: НАКККіМ, 2018, №4. – С. 305-310.

Тема 3. Місце сценографії у театральному мистецтві.

Сценографія як частина образотворчого та театрального мистецтва. Сутність сценографії. Складові частини сценографії. Сценографія та театраль-

декоративне мистецтво. Роль сценографії у створенні зорового образу вистави. Театральна архітектура і сценографія.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. У чому полягає сутність сценографії як складової театрального мистецтва?
2. Які основні елементи входять до структури сценографії?
3. Чим сценографія відрізняється від театрального-декоративного мистецтва?
4. Яку роль відіграє сценографія у створенні зорового образу вистави?
5. Як театральна архітектура впливає на розвиток сценографії?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.
4. Клековкін О. Theatrica. Лексикон / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2012. – 801 с.
5. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.

Тема 4. Соціально-естетична унікальність театру.

Театр як соціальний та естетичний феномен. Функції театрального мистецтва. Комунікативні можливості театрального мистецтва. Суспільно-політична роль театру. Історичні закономірності соціально-естетичного функціонування театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Чому театр вважається соціально-естетичним феноменом?
2. Які основні функції виконує театральне мистецтво?
3. У чому полягають комунікативні можливості театру?
4. Як театр впливає на суспільно-політичні процеси?
5. Які історичні закономірності визначають розвиток театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.

3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.
4. Клековкін О. Theatrica. Лексикон / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2012. – 801 с.

РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ.

Тема 5. Культово-ритуальна та комунікативно-інформаційна основа театрального мистецтва у часи античності.

Культово-ритуальні джерела виникнення театрального мистецтва у Давній Греції. Соціально-політичні фактори відокремлення театру від релігійних дійств. Місце театру у суспільному житті давніх Афін та інших грецьких полісів. Організація театральних змагань.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які культово-ритуальні джерела лежать в основі античного театру?
2. Яку роль театр відігравав у суспільному житті Давньої Греції?
3. Як відбувалося відокремлення театру від релігійних обрядів?
4. Яке значення мали театральні змагання?
5. У чому полягала комунікативна функція античного театру?

Рекомендована література

1. Античний театр / Олександр Клековкін. – Київ: АртЕк, 2007. – 320 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.

Тема 6. Драматургія та театр Давньої Греції.

Побудова давньогрецького драматургічного твору. Драматургічні жанри та їх канони. «Поетика» Арістотеля. Драматургія Есхіла. Драматургія Софокла. Особливості драматургії Еврипіда. Політична та побутова сатира комедій Аристофана. Виконавське мистецтво від аматорів релігійних свят до акторських корпорацій. Поєднання драматичної дії, хореографії, музики, вокалу.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які жанри існували у давньогрецькій драматургії та якою була структура драматургічного твору?
2. Яке значення «Поетики» Арістотеля для розвитку драматургії?
3. У чому полягають особливості творчості Есхіла, Софокла, Еврипіда?
4. Яку роль відігравала комедія Аристофана?

5. Що надавало синтетичність виконавському мистецтву давньогрецького театру?

Рекомендована література

1. Античний театр / О. Клековкін. – Київ: АртЕк, 2007. – 320 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / О. Г. Брокет, Ф. Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
4. Історія театру Західної Європи і США / Н. Владимірова. – Київ: КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
5. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.

Тема 7. Театральне життя епохи еллінізму та Давнього Риму.

Занепад високої трагедії та виникнення жанру нової комедії. Драматургія Менандра. Давньогрецька театральна спадщина в епоху Римської республіки. Комедії Плавта та Теренція. Трагедії Сенеки. Трансформація виконавського мистецтва у стихію масових видовищ в часи Римської імперії.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які історичні та культурні чинники зумовили трансформацію театру в епоху еллінізму?
2. У чому полягають особливості жанру нової комедії та його відмінність від класичної грецької комедії?
3. Яке значення мала драматургія Плавта для подальшого розвитку європейського театру?
4. Як антична грецька театральна спадщина була переосмислена у Давньому Римі?
5. Чому в період Римської імперії театральне мистецтво поступово трансформувалося у масові видовища?

Рекомендована література

1. Античний театр / Олександр Клековкін. – Київ: АртЕк, 2007. – 320 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 8. Архітектура й сценографія античного театру.

Виникнення театрального простору в Давній Греції та його устрій. Художні особливості та технічні можливості сценографічного оформлення давньогрецьких вистав. Античний театральний костюм. Відмінності побудови давньогрецьких та римських театрів. Оформлення масових видовищ Давнього Риму.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якими були передумови виникнення театрального простору в Давній Греції?
2. Які основні елементи архітектури античного театру та театрального костюму?
3. У чому полягають художні та технічні особливості сценографії античної вистави?
4. Які відмінності існують між архітектурою давньогрецького та давньоримського театру?
5. Як оформлювалися масові видовища у Давньому Римі?

Рекомендована література

1. Клековкін О. Античний театр / Олександр Клековкін. – Київ: АртЕк, 2007. – 320 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
4. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.

РОЗДІЛ 3. ФЕНОМЕН СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО ТЕАТРУ.

Тема 9. Унікальність європейського релігійного театру.

Роль католицької церкви у зникненні античної театральної спадщини та появі середньовічного театру. Причини виникнення європейського релігійного театру та його соціальні, естетичні й освітні функції. Універсальність середньовічного театру. Виконавці та організатори вистав. Причини занепаду середньовічного європейського релігійного театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Яку роль відіграла католицька церква у зникненні античної театральної традиції?
2. Які чинники сприяли виникненню середньовічного релігійного театру?

3. У чому полягає універсальність середньовічного театру?
4. Хто виступав виконавцями та організаторами середньовічних вистав?
5. Які причини зумовили занепад європейського релігійного театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.

Тема 10. Жанри середньовічного театру.

Релігійна основа та канонічні сюжети літургійних дійств і драм. Алегоричний та моралізаторський світ міраклей і мораліте. Тематика середньовічних містерій. Початок секуляризації європейського релігійного театру. Фарси та інтермедії, як предтеча трансформацій у театр Модерного часу.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які жанри становили основу середньовічного європейського театру?
2. У чому полягає специфіка літургійної драми?
3. Які ідейно-художні особливості міраклів і мораліте?
4. Чим відрізняються середньовічні містерії від ранніх церковних дійств?
5. Яку роль відігравали фарси та інтермедії у переході до світського театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 11. Театр вчених єзуїтів як засіб ідейної боротьби.

Занепад середньовічного релігійного театру. Театральне мистецтво як інструмент ідейної боротьби у період контрреформації. Ідеологічна та виховна роль театру у діяльності єзуїтів. Шкільний театр як унікальне соціально-естетичне явище та передумова виникнення світської сцени.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які причини зумовили занепад середньовічного релігійного театру?
2. Яку роль відіграв театр у діяльності єзуїтів?
3. У чому полягала виховна функція єзуїтського театру?
4. Які особливості мав шкільний театр як соціально-естетичне явище?

5. Чому єзуїтський театр вважається передумовою виникнення світської сцени?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 12. Оформлення середньовічного театру від замкненого храму до симультанного космосу містерії.

Храмовий ігровий простір ранніх жанрів середньовічного релігійного театру. Трирівнева техніка оформлення театральних вистав у церквах. Симультанний принцип сценографічного рішення середньовічних містерій. Особливості театральної техніки та костюму. Участь видатних архітекторів у створенні ігрового простору середньовічного релігійного театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Яким був ігровий простір раннього середньовічного театру?
2. Як здійснювалося оформлення театральних дійств у храмі?
3. У чому полягає симультанний принцип сценографії містерій?
4. Які архітектурні рішення використовувалися у середньовічних виставах?
5. Як сценографія відображала середньовічну модель світу?

Рекомендована література

1. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024.– 204 с.

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ТВОРЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕАТРУ В ІТАЛІЇ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ.

Тема 13. Передумови виникнення італійського театру епохи Відродження.

Гуманістичні принципи італійської культури епохи Відродження. Зміна місця митця у суспільстві. Театр серед мистецтв Ренесансу. Відхід театру від

релігійної та церемоніальної ролі. Антична й середньовічна світська театральна спадщина, як основа виникнення італійської ренесансної сцени.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які гуманістичні ідеї Ренесансу визначили формування італійського театру?
2. Як змінилося місце митця в суспільстві в епоху Відродження?
3. У чому полягав відхід театру від релігійної та церемоніальної функції?
4. Яку роль відіграла антична та середньовічна світська спадщина у становленні ренесансної сцени?
5. Як театральне мистецтво інтегрувалося в систему мистецтв Ренесансу?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024.– 204 с.
3. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.

Тема 14. Італійський театр від ерудитів до масок народного карнавалу.

Опанування досвідом античної драматургії, перехід на народну італійську мову. Актуалізація принципів класицизму. Вчена комедія та вчена трагедія. Синтетична інтермедія як основа нових театральних жанрів, зокрема опери й балету. Світський патронат як передумова виникнення професіонального театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якими були особливості «вченого» театру італійського Відродження?
2. Чому перехід на народну італійську мову мав принципове значення?
3. Яку роль відіграли інтермедії у формуванні нових театральних жанрів?
4. Як світський патронат вплинув на становлення професійного театру?
5. У чому полягає значення карнавальної культури для розвитку театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024.– 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 15. Комедія дель арте та її вплив на розвиток сучасного театру.

Основні джерела та чинники виникнення комедії дель арте. Діяльність Анжело Беолько. Комедія дель арте – перший цілком професіональний театр Європи. Основні характеристики комедії дель арте. Школи. Імпровізація та сюжети. Типажи і маски. Школи комедії дель арте. Організація труп. Європейська експансія комедії дель арте.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які історичні та культурні чинники зумовили виникнення комедії дель арте?
2. У чому полягає професіональний характер комедії дель арте?
3. Які основні типажи та маски становлять її систему?
4. Яку роль відігравала імпровізація у побудові вистави?
5. Як комедія дель арте вплинула на розвиток європейського театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 16. Революція перспективи в архітектурі та оформленні італійської сцени.

Вплив античних класичних норм на італійську сценографію та побудову сценічного простору. Творці перспективної сцени. Твір «Архітектура» Себастьяно Серліо та його вплив на поширення ідей перспективної італійської сцени. Театр «Олімпіко» у Віченце. Світовий тріумф італійської театральної архітектури.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Як античні класичні норми вплинули на формування італійського сценічного простору епохи Відродження?
2. У чому полягає сутність «революції перспективи» в італійському театрі та хто був її творцями?
3. Яке значення мав трактат Себастьяно Серліо «Архітектура» для розвитку театральної сцени?
4. Чим театр «Олімпіко» у Віченці є визначним явищем театральної архітектури?
5. Чому італійська театральна архітектура набула загальноєвропейського впливу?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024.– 204 с.

РОЗДІЛ 5. ІСПАНСЬКИЙ ТЕАТР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.

Тема 17. Іспанський театр між церквою і коралем.

Суспільно-політичні передумови виникнення іспанського театру епохи Відродження. Особливості іспанського театру епохи Відродження. Спадковість традицій релігійного театру в іспанській ренесансній сцені. Вплив італійського театру. Початок професіонального театру під орудою акторів-менеджерів.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які суспільно-політичні чинники визначили розвиток іспанського театру Відродження?
2. У чому полягає специфіка коралю як прообразу театрального простору?
3. Як поєднувалися релігійні та світські традиції в іспанському театрі?
4. Який вплив мав італійський театр на іспанську сцену?
5. Чому поява акторів-менеджерів стала важливим етапом професіоналізації театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024.– 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 18. Драматургія іспанського театру «Золотої доби».

Особливості іспанської драматургії. Спадщина середньовічних мораліте – релігійні п'єси ауто. Жанри іспанської світської драми та її заспівувач Хуан дель Енсіна. Драматургія Лопе де Руеда, Мігеля де Сервантеса. Розквіт іспанської драматургії у творчості Лопе де Вега, Тірсо де Моліна, Кальдерона де ла Барки. Значення іспанської драматургії для розвитку європейського театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які жанрові та тематичні особливості іспанської драматургії «Золотої доби»?
2. Яке значення мали ауто сакраментале для іспанського театру?
3. У чому полягає новаторство драматургії Лопе де Вега?
4. Яку роль відіграли Тірсо де Моліна та Кальдерон де ла Барка?
5. Як іспанська драматургія вплинула на розвиток європейського театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 19. Акторське мистецтво іспанського театру.

Аматорська виконавська спадщина середньовічного іспанського релігійного театру. Поєднання акторських новацій італійської комедії дель арте та середньовічних традицій. Особливості професійного акторського мистецтва іспанського театру. Організація вистав. Соціальне та матеріальне становище акторів.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якими були витоки акторського мистецтва іспанського театру?
2. Як вплинула комедія дель арте на іспанську акторську школу?
3. У чому полягає специфіка професійного акторського мистецтва Іспанії?
4. Яким було соціальне та матеріальне становище акторів?
5. Як акторська практика впливала на драматургічну форму?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 20. Ранговий простір іспанського театру.

Іспанській двір – кораль як простір для публічного світського театру. Найбільш відомі публічні театри коралі. Особливості устрою зали для глядачів. Побудова та декорації іспанської сцени. Театральний костюм. Народження ярусного театру. Власники театрів-коралів. Вплив італійських традицій на оформлення придворних вистав.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якою була структура глядацького простору іспанських коралів?
2. Як соціальна ієрархія відображалася в організації театру?
3. Які особливості сценічного оформлення іспанської сцени?
4. Чому коралі вважаються прообразом ярусного театру?
5. Як італійські традиції вплинули на придворні вистави Іспанії?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

РОЗДІЛ 6. АНГЛІЙСЬКИЙ ТЕАТР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.

Тема 21. Англійський театр між короною і пуританами.

Суспільно-політичний контекст формування англійського театру епохи Відродження. Поєднання вченого та народного театру. Заборона релігійних вистав. Становлення світського театру. Початок королівської державної театральної політики. Патронат, ліцензування, монополія. Революційна заборона театру пуританами.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які суспільно-політичні умови вплинули на формування англійського театру епохи Відродження?
2. У чому полягала специфіка співіснування вченого та народного театру в Англії?
3. Чому було заборонено релігійні театральні вистави?
4. Яку роль відігравала королівська влада у становленні професіонального театру?
5. Які наслідки для театру мала заборона сценічного мистецтва пуританами?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 22. Драматургія Англії часів Шекспіра.

Джерела англійської драматургії епохи Відродження. Попередники Шекспіра. Феномен драматургії Шекспіра. Основні періоди творчості Шекспіра. Найвизначніші твори Шекспіра. Драматурги сучасники Шекспіра. Значення драматургічної творчості Шекспіра для розвитку світового театру. Суперечки навколо постаті Шекспіра.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які джерела формували англійську драматургію епохи Відродження?
2. У чому полягає феномен драматургії Вільяма Шекспіра?
3. Які основні періоди творчості Шекспіра та їх особливості?
4. Хто з драматургів був сучасником Шекспіра і чим вирізнялася їхня творчість?
5. Яке значення має шекспірівська драматургія для розвитку світового театру?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 23. Творча практика англійської сцени.

Роль патронату світських можновладців над англійськими професіональними театральними труппами. Види, побудова та принципи діяльності англійських театральних компаній. Провідні театральні труппи Англії епохи Відродження. Публічні та приватні театри. Особливості акторського мистецтва англійської сцени.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Яку роль відігравав патронат у діяльності англійських театральних труп?
2. Які типи театральних компаній існували в Англії епохи Відродження?
3. Які провідні театральні труппи визначали розвиток англійської сцени?
4. У чому полягала специфіка акторського мистецтва англійського театру?
5. Як організація театральної справи впливала на репертуар і стиль вистав?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.

2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 24. Сценічний простір англійського театру.

Своєрідність та особливість сценічного простору англійського театру епохи Відродження. Устрій сцени та залу. Принципи сценічного оформлення та театрального костюму. Найвідоміші театральні будівлі. Проникнення традицій італійської перспективної сцени в Англію. Діяльність Ініго Джонса.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якими були особливості сценічного простору англійського театру епохи Відродження?
2. У чому полягала специфіка устрою сцени та залу в англійських театрах?
3. Які принципи сценічного оформлення були характерні для англійської сцени?
4. Які театральні будівлі стали знаковими для англійського театру?
5. Як італійська перспективна сцена вплинула на англійську театральну архітектуру завдяки діяльності Ініго Джонса?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

РОЗДІЛ 7. ТЕАТР ФРАНЦІЇ XVII ст.

Тема 25. Театр у контексті пошуків ідеальної держави у Франції.

Суспільно-політичний контекст формування професіонального сценічного мистецтва у Франції. Роль театру і класичної хореографії у створення абсолютистської держави у Франції. Жанрова різноманітність французької сцени XVII ст. Вплив французького театру на розвиток європейського сценічного мистецтва.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які суспільно-політичні умови сприяли формуванню професійного театру у Франції XVII ст.?

2. Яку роль відігравав театр і класична хореографія у процесі становлення абсолютистської держави?
3. Які жанри були представлені на французькій сцені цього періоду?
4. Як театральне мистецтво виконувало ідеологічну функцію?
5. У чому полягає вплив французького театру XVII ст. на європейську сцену?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 26. Драматургія французького класицизму.

Джерела французької драматургії. Оформлення стильових принципів класицизму у французькій драматургії XVII ст. Провідні майстри французької класицистичної трагедії П'єр Корнель та Жан Расін. Творчість видатного французького комедіографа Жана Батиста Мольєра.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які джерела формували французьку класицистичну драматургію?
2. У чому полягають основні стильові принципи класицизму?
3. Яке місце посідає творчість П'єра Корнеля у французькій трагедії?
4. Чим вирізняється драматургія Жана Расіна?
5. Яке значення має творчість Жана Батиста Мольєра для розвитку комедії?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 27. Творча практика французької сцени.

Особливості формування французького акторського мистецтва. Види, побудова та принципи діяльності професіональних театральних компаній. Початок жанрового розподілу виконавців французької сцени. Становлення школи класичного танцю. Вплив принципів класицизму на розвиток акторського мистецтва Франції.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якими були особливості формування французького акторського мистецтва?
2. Як функціонували професійні театральні компанії у Франції XVII ст.?
3. У чому полягав початок жанрового поділу виконавців і як він плив на становлення класичного танцю?
4. Як принципи класицизму впливали на акторську гру?
5. Яке значення мала регламентація театральної діяльності?

Рекомендована література

1. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 28. Канони сценічного оформлення французького театру.

Італійський вектор у французькій театральній архітектурі та сценографії. Оформлення театральних видовищ при французькому дворі. Перший публічний театр Франції та Європи «Бургунський отель» і його устрій. Вплив принципів класицизму на оформлення вистав та французький театральний костюм.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Яким був вплив італійських традицій на французьку театральну архітектуру?
2. Як оформлювалися театральні видовища при французькому дворі?
3. Чим вирізняється «Бургунський отель» як перший публічний театр?
4. Які принципи класицизму визначали сценографію французьких театрів?
5. Як сценічне оформлення підпорядковувалося драматургічним канонам?

Рекомендована література

1. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.

РОЗДІЛ 8. ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ

Тема 29. Зародження українського театру на перехресті вітчизняних традицій та європейських віянь.

Виконавська діяльність у часи Київської Русі. Візантійські та вірменські впливи. Народні джерела українського театру. Західноєвропейські тенденції у театральному житті в українських землях у часи Польсько-литовської держави. Місце театру в суспільно-політичному житті України XVII- XVIII ст.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які форми виконавської діяльності існували на українських землях у часи Київської Русі?
2. Який вплив мали візантійські та вірменські культурні традиції на формування театральних форм?
3. Які народні джерела стали основою зародження українського театру?
4. Як західноєвропейські театральні тенденції впливали на українські землі в період Польсько-литовської держави?
5. Яке місце посідав театр у суспільно-політичному житті України XVII–XVIII ст.?

Рекомендована література

1. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до XX ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2017. – 668 с.
2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця XIX ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 51-122

Тема 30. Релігійні та світські джерела театру в Україні.

Традиції середньовічного релігійного театру в Україні. Проникнення світського європейського театру в українські землі. Театральні жанри та роль інтермедій. Театралізовані видовища та їх організація у Львові XVII ст. Перші театральні вистави народною українською мовою. Український вертеп.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які особливості мала традиція середньовічного релігійного театру в Україні?
2. Як і коли в українські землі проникає світський європейський театр?
3. Яку роль відігравали інтермедії у розвитку театральних жанрів?
4. Як організовувалися театралізовані видовища у Львові XVII ст.?
5. Яке значення мав український вертеп для становлення національного театру?

Рекомендована література

1. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до ХХ ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2017. – 668 с.
2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 51-122.

Тема 31. Виникнення та розвиток шкільного театру в Україні.

Вплив діяльності єзуїтів на виникнення шкільного театру в Україні. Роль православних братств у розвитку шкільного театру. Особливості драматургії шкільного театру та її автори. Головні осередки шкільного театру. Особливості шкільного театру ХVІІ та ХVІІІ ст. Передумови для виникнення світської сцени.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Яким був вплив діяльності єзуїтів на формування шкільного театру в Україні?
2. Яку роль відігравали православні братства у розвитку шкільної театральної традиції?
3. Які особливості мала драматургія шкільного театру?
4. Де зосереджувалися головні осередки шкільного театру?
5. Яким чином шкільний театр підготував ґрунт для виникнення світської сцени?

Рекомендована література

1. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до ХХ ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2017. – 668 с.
2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 51-122.

Тема 32. Бароковий образ ранньої української сцени.

Українське козацьке бароко та місце театру в цьому самобутньому культурно-мистецькому явищі. Особливості виконавської майстерності. Візуальний образ барокової сцени та театрального костюму. Устрій та оформлення театральних дійств ХVІІ-ХVІІІ ст. у закритому та відкритому просторі.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які риси українського козацького бароко відобразилися в театральному мистецтві?
2. У чому полягала специфіка виконавської майстерності барокової сцени?
3. Які образно-візуальні засоби формували бароковий сценічний простір?
4. Як оформлювалися театральні дійства у Львові XVII–XVIII ст.?
5. Яке значення барокова сценічна естетика має для подальшого розвитку українського театру?

Рекомендована література

1. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до XX ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2017. – 668 с.
2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця XIX ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 51-122.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 98-109.

РОЗДІЛ 9. ТЕАТР ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.

Тема 33. Європейський театр у ситуації зміни духовних орієнтирів епохи Просвітництва.

Соціально-економічні умови виникнення та розповсюдження ідей Просвітництва. Активізація наукового та мистецького пізнання світу. Початок конкуренції театру із церквою у духовному житті європейських країн. Передумови зміни майбутньої ролі театру у соціально-політичному житті.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які соціально-економічні умови сприяли формуванню ідей Просвітництва?
2. Як змінюється роль мистецтва і театру в духовному житті європейського суспільства XVIII ст.?
3. У чому полягала конкуренція театру з церквою в епоху Просвітництва?
4. Які нові суспільні функції починає виконувати театр?
5. Як зміна духовних орієнтирів вплинула на тематику та проблематику театральних вистав?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.

2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 34. Нові обрії драматургії епохи Просвітництва.

Місце літературної творчості у епоху Просвітництва. Драматургія як один із найбільш активних виразників просвітницьких ідей. Структура драматургічного твору епохи Просвітництва. Ідейно-тематичні та жанрові особливості просвітницької драматургії.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Яке місце посідала літературна творчість у культурі Просвітництва?
2. Чому драматургія стала провідним носієм просвітницьких ідей?
3. Які зміни відбулися у структурі драматургічного твору?
4. Які ідейно-тематичні особливості визначають драму епохи Просвітництва?
5. Які жанри набувають особливого розвитку у XVIII ст.?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 35. Театральні центри Європи XVIII ст.

Доля театральної спадщини епохи Відродження. Комерційні засади організації театральної справи. Розвиток публічного театру в Європі XVIII ст. Публічні та придворні театри. Організаційно-жанрове оформлення театрів опери і балету. Географія публічного театру. Старі та нові театральні центри Європи – Венеція, Париж, Відень, Лейпциг, Гамбург, Штутгарт, Веймар.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Якою була доля театральної спадщини епохи Відродження у XVIII ст.?
2. Як комерціалізація вплинула на організацію театральної справи?
3. Які типи та жанри театрів сформувалися в Європі?
4. Які міста стали провідними театральними центрами XVIII ст.?
5. Як географія театру впливала на жанрову й стильову різноманітність сценічного мистецтва?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Тема 36. Фантасмагоричний світ оформлення сцени барокового театру.

Вплив стильових особливостей епохи бароко а також опери і балету на архітектуру та сценічний простір європейського театру. Гегемонія італійської театральної архітектури та художнього оформлення сцени у Європі. Родини італійських художників сцени. Принципи оформлення, театральний костюм та сценічні ефекти барокового театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які стильові та жанрові особливості стилю бароко вплинули на театральну архітектуру та сценографію?
2. Чому італійська сценографія стала домінуючою в Європі?
3. Яку роль відігравали художні династії в розвитку сценічного оформлення?
4. Які сценічні ефекти були характерні для барокового театру?
5. Як фантасмагорія сценічного простору впливала на сприйняття вистави?

Рекомендована література

1. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.
2. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
3. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
5. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.

РОЗДІЛ 10. НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРАЛЬНІ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.

Тема 37. Англійський театр епохи Просвітництва.

Пореволюційні суспільно-політичні зміни англійського суспільства. Розповсюдження в Англії традицій європейського континентального театру. Народження нової англійської драматургії та її жанри. Провідні англійські театри. Акторське мистецтво. Новаторська творчість Девіда Гарріка.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які суспільно-політичні зміни вплинули на розвиток англійського театру XVIII ст.?
2. Як континентальні європейські театральні традиції проникали в англійську сцену?
3. Які нові жанри сформувалися в англійській драматургії епохи Просвітництва?
4. Які театри стали провідними центрами англійського сценічного мистецтва?
5. У чому полягає новаторство творчості Девіда Гарріка?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
4. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

Тема 38. Французький театр епохи Просвітництва.

Суспільно-політичні умови абсолютистської Франції XVIII ст. Розквіт просвітницького класицизму. Концептуальні засади світогляду французьких просвітників. Місце театру у естетичній концепції просвітників. Видатні представники. Творчість П'єра Огюстена Бомарше. Жанрові особливості французького акторського мистецтва. Драматична і балетна виконавські школи.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які суспільно-політичні умови визначали розвиток французького театру XVIII ст.?
2. У чому полягає сутність просвітницького класицизму?
3. Яке місце посідав театр у світогляді французьких просвітників?
4. Яку роль відіграла творчість П'єра Огюстена Бомарше?
5. Які жанрові зміни відбулися в акторському мистецтві французької сцени?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.

3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
4. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

Тема 39. Італійський театр епохи Просвітництва.

Особливості існування Італії в умовах державно-політичної роздрібненості. Спадщина комедії дель арте та її значення для італійського театру XVIII ст. Вплив ідей просвітництва на становлення італійської драматургії. Творчість Карло Гольдоні та Карло Гоцці. Акторське мистецтво. Італійська опера і балет та їх вплив на європейські перформативні мистецтва.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Як політична роздрібненість Італії впливала на розвиток театру XVIII ст.?
2. Яке значення мала спадщина комедії дель арте для італійського театру Просвітництва?
3. У чому полягає реформаторська діяльність Карло Гольдоні та його опонента Карло Гоцці?
4. Як ідеї Просвітництва вплинули на італійську драматургію та акторське мистецтво?
5. Який вплив мала італійська опера та балет на європейські перформативні мистецтва?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
4. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

Тема 40. Німецький театр епохи Просвітництва.

Суспільно-політичні умови існування німецьких земель XVIII ст. Особливості розвитку просвітницької думки. Боротьба за національне сценічне мистецтво. Початок жанрового розподілу театрів. Діяльність Нойбер і Готшеда. Лесінг – драматург та діяч Гамбурзького національного театру. Гете і театр. Творчість Шіллера. Акторське мистецтво німецького театру.

Питання для самоперевірки й поточного контролю

1. Які суспільно-політичні умови визначали розвиток німецького театру XVIII ст.?
2. У чому полягала боротьба за створення національного сценічного мистецтва та її представники?
3. Яке значення мала діяльність Готгольда Ефраіма Лесінга?
4. Як творчість Йогана Вольфганга Гете та Фрідріха Шиллера вплинула на театр?
5. Які особливості акторського мистецтва сформувалися в німецькому театрі Просвітництва?

Рекомендована література

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
4. Юдова-Романова К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

4. Структура освітнього компонента

I курс

Назви розділів і тем	Кількість годин					
	денна форма					
	Усього	у тому числі				
Лек.		Пр.	Сем.	Інд.	СРС	
1	2	3	4	5	6	7
I СЕМЕСТР						
РОЗДІЛ 1. ТЕАТР ЯК ВИД ПЕРФОРМАТИВНИХ МИСТЕЦТВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН.						
Тема 1. Театральне мистецтво як об'єкт наукового дослідження.		2				2
Тема 2. Театр серед інших видів мистецтв.		2				2
Тема 3. Місце сценографії у театральному мистецтві.		2				2
Тема 4. Соціально-естетична унікальність театру.		2				2
Усього годин за розділом 1	16	8				8
РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ.						
Тема 5. Культово-ритуальна та комунікативно-інформаційна основа театрального мистецтва у часи античності.		2				2
Тема 6. Драматургія та театр Давньої Греції.		4				2
Тема 7. Театральне життя епохи еллінізму та Давнього Риму.		2				2
Тема 8. Архітектура й сценографія античного театру.		2				2

Усього годин за розділом 2	18	10				8
РОЗДІЛ 3. ФЕНОМЕН СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО ТЕАТРУ.						
Тема 9. Унікальність європейського релігійного театру.		4				1
Тема 10. Жанри середньовічного театру.		2				1
Тема 11. Театр вчених єзуїтів як засіб ідейної боротьби.		2				1
Тема 12. Оформлення середньовічного театру від замкненого храму до симультанного космосу містерії.		2				1
Усього годин за розділом 3	14	10				4
РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ТВОРЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕАТРУ В ІТАЛІЇ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ.						
Тема 13. Передумови виникнення італійського театру епохи Відродження.		2				1
Тема 14. Італійський театр від ерудитів до масок народного карнавалу.		2				1
Тема 15. Комедія дель арте та її вплив на розвиток сучасного театру.		2				1
Тема 16. Революція перспективи в архітектурі та оформленні італійської сцени.		2				1
Усього годин за розділом 4	12	8				4
Разом за I семестр	60	36				24
II СЕМЕСТР						
РОЗДІЛ 5. ІСПАНСЬКИЙ ТЕАТР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.						
Тема 17. Іспанський театр між церквою і коралем.		1				1
Тема 18. Драматургія іспанського театру «Золотої доби».		1				1
Тема 19. Акторське мистецтво іспанського театру.		1				1
Тема 20. Ранговий простір іспанського театру.		1				1
Усього годин за розділом 5	8	4				4
РОЗДІЛ 6. АНГЛІЙСЬКИЙ ТЕАТР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.						
Тема 21. Англійський театр між короною і пуританами.		1				1
Тема 22. Драматургія Англії часів Шекспіра.		2				1
Тема 23. Творча практика англійської сцени.		2				1
Тема 24. Сценічний простір англійського театру.		1				1
Усього годин за розділом 6	10	6				4
РОЗДІЛ 7. ТЕАТР ФРАНЦІЇ XVII ст.						
Тема 25. Театр у контексті пошуків ідеальної держави у Франції.		1				1
Тема 26. Драматургія французького класицизму.		1				1
Тема 27. Творча практика французької сцени.		1				1
Тема 28. Канони сценічного оформлення французького театру.		1				1

Усього годин за розділом 7	8	4			4
РОЗДІЛ 8. ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ					
Тема 29. Зародження українського театру на перехресті вітчизняних традицій та європейських віянь.		1			1
Тема 30. Релігійні та світські джерела театру в Україні.		2			1
Тема 31. Виникнення та розвиток шкільного театру в Україні.		2			1
Тема 32. Бароковий образ ранньої української сцени.		1			1
Усього годин за розділом 8	10	6			4
РОЗДІЛ 9. ТЕАТР ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.					
Тема 33. Європейський театр у ситуації зміни духовних орієнтирів епохи Просвітництва.		1			1
Тема 34. Нові обрії драматургії епохи Просвітництва.		1			1
Тема 35. Театральні центри Європи XVIII ст.		1			1
Тема 36. Фантасмагоричний світ оформлення сцени барокового театру.		1			1
Усього годин за розділом 9	8	4			4
РОЗДІЛ 10. НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРАЛЬНІ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.					
Тема 37. Англійський театр епохи Просвітництва.		2		1	1
Тема 38. Французький театр епохи Просвітництва.		2		1	1
Тема 39. Італійський театр епохи Просвітництва.		2		1	1
Тема 40. Німецький театр епохи Просвітництва.		2		1	1
Усього годин за розділом 10	16	8		4	4
Залік					
Разом за II семестр	60	32		4	24
Разом за I курс	120	68		4	48

5. Тематичні рекомендації по підготовці до семінарських занять у формі виконання індивідуального науково-творчого завдання

Цей вид роботи у запропонованій робочій програмі не передбачає опанування та висвітлення окремих тем семінарських занять. Натомість семінарські заняття призначені для презентації, захисту й обговорення у формі творчої дискусії індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ), виконаного кожним здобувачем освіти. ІНТЗ передбачає створення проекту постановки драматургічного твору на певному виді сцени (антична сцена-арена та проскеній, нетеатральний закритий або відкритий середньовічний простір, просторова сцена іспанського або шекспірівського типу, сцена коробка італійського типу із відповідними технічними можливостями XVII-XVIII ст.). ІНТЗ передбачає

аналіз п'єси та власний постановочний план довільної форми, який є розробкою майбутньої вистави. Драматургічний твір для ІНТЗ обирається із списку рекомендованих текстів п'єс до відповідних тем освітнього компонента, що вивчаються у III та IV семестрах і наведені у запропонованій робочій програмі «Історія драматичного театру та сценографія». У структурі освітнього компонента 4 години семінарських занять розташовані в кінці програми вивчення на II курсі, задля того, щоб здобувачі освіти мали час опанувати матеріал всіх розділів та тем і на цьому базисі виконати індивідуальне науково-творче завдання (ІНТЗ).

6. Тематичні завдання та матеріал для самостійного опрацювання

I СЕМЕСТР

РОЗДІЛ 1. ТЕАТР ЯК ВИД ПЕРФОРМАТИВНИХ МИСТЕЦТВ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН.

Тема 1. Театральне мистецтво як об'єкт наукового дослідження.

1. Дізнатися що таке перформативні мистецтва та театрознавство як наука з вивчення театру і сценографії.
2. Розглянути принципи академічної доброчесності.
3. З'ясувати імена видатних зарубіжних й вітчизняних дослідників театру.

Тема 2. Театр серед інших видів мистецтв.

1. Дізнатися про театр як вид перформативного мистецтва та його видову й родову сутність.
2. З'ясувати, які види мистецтва представлені у театрі, зацентрувавши, зокрема на місці хореографії у цій системі.
3. Розглянути історичну тяглість видової особливості театрального мистецтва.

Тема 3. Місце сценографії у театральному мистецтві.

1. Дізнатися про сценографію як частину образотворчого та театрального мистецтва.
2. З'ясувати співвідношення сценографії та театрального-декоративного мистецтва.
3. Розглянути взаємозалежність театральної архітектури і сценографії.

Тема 4. Соціально-естетична унікальність театру.

1. Функції театрального мистецтва.

2. Дізнатися про комунікативні можливості театру.
3. З'ясувати соціально-естетичні особливості театрального мистецтва.

Література для підготовки тем по розділу 1:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 13-24.
2. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до ХХ ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2017. – С. 5-11.
3. Лягущенко А.Г. Вплив хореографічного мистецтва на розвиток театральної справи в Україні: історичний аспект. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ: НАКККіМ, 2018, №4. – С. 305-310.
4. Лягущенко А. Український театр. Видатні діячі та менеджмент: Монографія / Андрій Лягущенко. – Київ: Мистецтво, 2021. – 495 с.: іл.
5. Лягущенко А. Театрознавство на роздоріжжях перформативних мистецтв. Головні вектори розвитку театрознавчої науки. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український театр в сучасному соціокультурному просторі. Актуальні проблеми театрознавства». 15.05.2025 р. – Київ: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 2025. С. 58-62.
6. Клековкін О. Theatrica. Лексикон / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2012. – 801 с.
7. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
8. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.

Брокет Гілді Історія театру

Лягущенко Вплив хореограф. Мистецтва

Клековкін Лексикон

Історія українського театру ІМФЕ Т.1

Паві Словник театру

Лягущенко Театр перформативні мист.

РОЗДІЛ 2. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ.

Тема 5. Культово-ритуальна та комунікативно-інформаційна основа театрального мистецтва у часи античності.

1. Проаналізувати зв'язок ритуалу й театральної дії.
2. Дізнатися про причини відокремлення театру від релігійних дійств у Давній Греції.
3. З'ясувати місце театру у суспільному житті давніх Афін та інших грецьких полісів.

Тема 6. Драматургія та театр Давньої Греції.

1. Розглянути жанри та побудову творів давньогрецької драматургії й основні принципи «Поетики» Арістотеля.
2. Ознайомитися із синтетичними особливостями акторського мистецтва Давньої Греції.
3. Прочитати повні тексти рекомендованих п'єс Есхіла, Софокла, Еврипіда, Арістофана.

Есхіл Прометей прикутий друк

Есхіл Прометей прикутий текст

Софокл Антігона Цар Едип

Евріпід трагедії Медея

Арістофан Вершники

Тема 7. Театральне життя епохи еллінізму та Давнього Риму.

1. З'ясувати відмінності між театральним життям класичної Греції та епохою еллінізму й давнього Риму.
2. Ознайомитися із творчістю Менандра, Плавта, Теренція, Сенеки.
3. Прочитати повний текст рекомендованої п'єси Плавта.

Плавт Два Менехми текст

Тема 8. Архітектура й сценографія античного театру.

1. Ознайомитися із устроєм театального простору та театральним костюмом Давньої Греції.
2. З'ясувати відмінності побудови давньогрецьких та римських театрів.
3. Дізнатися про оформлення масових видовищ Давнього Риму.

Література для підготовки тем по розділу 2:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 25-80.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 10-36.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 72-88.

4.Клековкін О. Античний театр: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів мистецтв і культури. Видання друге, доповнене і перероблене / Науковий редактор Р. Я. Пилипчук / Олександр Клековкін. – Київ: АртЕк, 2007. – 320 с.

5.Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимилова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Клековкін Античний театр

Паві Словник театру

РОЗДІЛ 3. ФЕНОМЕН СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО ТЕАТРУ.

Тема 9. Унікальність європейського релігійного театру.

1. З'ясувати роль католицької церкви у появі середньовічного театру.
2. Дізнатися про особливості середньовічного релігійного театру та його функції.
3. Ознайомитися із виконанням та організацією вистав.

Тема 10. Жанри середньовічного театру.

1. З'ясувати особливості та різницю між літургійними дійствами, драмами, міракллями і мораліте.

2. Дізнатися про середньовічні містерії, фарси, інтермедії та початок секуляризації європейського релігійного театру.
3. Прочитати повний текст рекомендованого середньовічного французького фарсу.

Середньовічні французькі фарси

Тема 11. Театр вчених єзуїтів як засіб ідейної боротьби.

1. Дізнатися про причини занепаду середньовічного релігійного театру.
2. З'ясувати яка роль відводилася театру у діяльності єзуїтів та її вплив на подальший розвиток європейської сцени.
3. Ознайомитися із особливостями шкільного театру.

Тема 12. Оформлення середньовічного театру від замкненого храму до симультанного космосу містерії.

1. Ознайомитися із принципами оформлення вистав у храмовому ігровому просторі.
2. З'ясувати основні принципи сценографічного рішення середньовічних містерій.
3. Дізнатися про принципи трьох рівнів та симультанності в оформленні вистав, як відбитку середньовічного світогляду.

Література для підготовки тем по розділу 3:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 87-124.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКиТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 37-50.

3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 131-143.

4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимирова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Паві Словник театру

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ТВОРЧО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТЕАТРУ В ІТАЛІЇ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ.

Тема 13. Передумови виникнення італійського театру епохи Відродження.

1. Проаналізувати вплив гуманістичної філософії на зміну тематики та образної системи театру.
2. З'ясувати місце театру серед мистецтв Ренесансу.
3. Дізнатися про роль античної й середньовічної світської театральної спадщини у виникненні італійської ренесансної сцени.

Тема 14. Італійський театр від ерудитів до масок народного карнавалу.

1. Дізнатися про утворення принципів класицизму в італійському театрі епохи Відродження.
2. Ознайомитися із зразками італійської вченої комедії та вченої трагедії.
3. З'ясувати роль інтермедії у виникненні жанрів опери та балету.

Тема 15. Комедія дель арте та її вплив на розвиток сучасного театру.

1. Дізнатися про джерела та чинники виникнення комедії дель арте.
2. З'ясувати основні характеристики комедії дель арте.
3. Ознайомитися із масками та школами комедії дель арте.

Тема 16. Революція перспективи в архітектурі та оформленні італійської сцени.

1. Дізнатися про творців італійської перспективної сцени та її сутність.
2. Ознайомитися із думками Себастьяно Серліо про театральну архітектуру та устрій сценічного простору.
3. З'ясувати основні характеристики театру «Олімпіко» у Віченце.

Література для підготовки тем по розділу 4:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 175-200.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 51-63.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 144-147; 160-161.
4. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.
5. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимірова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Паві Словник театру

II СЕМЕСТР

РОЗДІЛ 5. ІСПАНСЬКИЙ ТЕАТР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.

Тема 17. Іспанський театр між церквою і коралем.

1. З'ясувати суспільно-політичні передумови виникнення іспанського театру епохи Відродження.
2. Дізнатися про традиції іспанського релігійного театру.
3. Ознайомитись із особливостями формування професіонального театру в Іспанії.

Тема 18. Драматургія іспанського театру «Золотої доби».

1. Дізнатися про особливості іспанської драматургії.
2. Ознайомитися із її основними представниками – Сервантесом, Лопе де Вегаю, Тірсо де Моліною, Кальдероном.
3. Прочитати повний текст рекомендованих п'єс Лопе де Вега.

Лопе де Вега Овеча криниця

Лопе де Вега Собака на сіні

Тема 19. Акторське мистецтво іспанського театру.

1. Дізнатися про складові чинники формування професіонального акторського мистецтва у іспанському театрі епохи Відродження.
2. З'ясувати особливості виконавської школи та становище акторів у іспанському театрі.
3. Порівняти акторські школи іспанського та італійського театру епохи Відродження.

Тема 20. Ранговий простір іспанського театру.

1. Дізнатися про походження простору іспанського публічного театру та його основні споруди.
2. З'ясувати особливості устрою зали для глядачів і сценічного простору.
3. Ознайомитися із декоративним оформленням та костюмом іспанського театру.

Література для підготовки тем по розділу 5:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 158-174.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 63-71.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 147-151.
4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимірова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Паві Словник театру

РОЗДІЛ 6. АНГЛІЙСЬКИЙ ТЕАТР ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.

Тема 21. Англійський театр між короною і пуританами.

1. З'ясувати суспільно-політичний контекст формування англійського театру епохи Відродження.
2. Дізнатися особливості становлення та розвитку англійської професійної сцени
3. Ознайомитись із принципами державної театральної політики.

Тема 22. Драматургія Англії часів Шекспіра.

1. Ознайомитися із джерелами англійської драматургії епохи Відродження.
2. З'ясувати значення драматургічної творчості Шекспіра для розвитку світового театру.
3. Розглянути основні періоди творчості Шекспіра та прочитати повний текст рекомендованих п'єс.

Шекспір Ромео і Джульєтта

Шекспір Гамлет

Шекспір Отелло

Шекспір Макбет

Шекспір Король Лір

Шекспір Сон літньої ночі

Тема 23. Творча практика англійської сцени.

1. З'ясувати роль патронату над англійськими театральними трупамі.
2. Ознайомитися із видами, побудовою та принципами діяльності сценічних компаній.
3. Дізнатися про особливості акторського мистецтва англійської сцени.

Тема 24. Сценічний простір англійського театру.

1. З'ясувати особливості сценічного простору англійського театру епохи Відродження.
2. Дізнатися про устрій сцени і залу, основні принципи сценічного оформлення, вплив італійських традицій, зокрема у діяльності Ініго Джонса.
3. Ознайомитись із найвідомішими театральними будівлями.

Література для підготовки тем по розділу 6:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 125-154.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 72-85.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 151-155.
4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимірова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Паві Словник театру

РОЗДІЛ 7. ТЕАТР ФРАНЦІЇ XVII ст.

Тема 25. Театр у контексті пошуків ідеальної держави у Франції.

1. Дізнатися про суспільно-політичний контекст формування професіонального сценічного мистецтва у Франції.
2. Проаналізувати роль театру і класичної хореографії у створенні абсолютистської держави у Франції.
3. Ознайомитися із впливом французького театру на розвиток європейського сценічного мистецтва.

Тема 26. Драматургія французького класицизму.

1. Дізнатися про класицизм у французькій драматургії XVII ст.
2. Ознайомитися із творчістю П'єра Корнеля, Жана Расіна, Жана Батиста Мольєра.
3. Прочитати повний текст рекомендованих п'єс Корнеля і Мольєра.

Корнель Сід друк

Корнель Сід текст

Мольєр Міщанин-шляхтич друк

Мольєр Міщанин-шляхтич текст

Мольєр Тартюф текст

Тема 27. Творча практика французької сцени.

1. Ознайомитись із особливостями формування французького акторського мистецтва, жанровим розподілом та становленням школи класичного танцю.
2. Дізнатися про види, побудову та принципи діяльності професіональних театральних компаній у Франції XVII ст.
3. Проаналізувати особливості акторської гри у класицистичній драматургії.

Тема 28. Канони сценічного оформлення французького театру.

1. З'ясувати іноземні впливи на французьку театральну архітектуру та сценографію.
2. Ознайомитися із принципами оформлення театральних видовищ при французькому дворі.
3. Дізнатися про устрій та оформлення вистав першого публічного театру Франції.

Література для підготовки тем по розділу 7:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 203-223.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 89-108.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 162-165.
4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимірова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Паві Словник театру

РОЗДІЛ 8. ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ

Тема 29. Зародження українського театру на перехресті вітчизняних традицій та європейських віянь.

1. Дізнатися про виконавську діяльність у часи Київської Русі та іноземні впливи на неї.
2. Ознайомитись із народними джерелами українського театру.
3. З'ясувати місце театру в суспільно-політичному житті України XVII-XVIII ст.

Тема 30. Релігійні та світські джерела театру в Україні.

1. Проаналізувати поєднання релігійних і світських елементів у театральному житті України XVII ст.
2. Ознайомитись із театралізованими видовищами XVII ст. в Україні та першими прилюдними виставами українською народною мовою.
3. Прочитати повний текст рекомендованих інтермедій до драми Якуба Гаватовича.

Українські інтермедії до драми

Тема 31. Виникнення та розвиток шкільного театру в Україні.

1. Дізнатися про вплив діяльності єзуїтів на виникнення шкільного театру в Україні.
2. З'ясувати роль православних братств у розвитку шкільного театру.
3. Ознайомитись із драматургією та головними осередками шкільного театру.

Тема 32. Бароковий образ ранньої української сцени.

1. Дізнатися про українське козацьке бароко та місце театру в ньому.
2. З'ясувати яким був візуальний образ барокової ранньої української сцени.
3. Ознайомитись із устроєм та оформленням театральних дійств в українських землях XVII-XVIII ст.

Література для підготовки тем по розділу 8:

1. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до ХХ ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2017. – С. 12-149.
2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 51-122.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 98-109.

Історія українського театру ІМФЕ Т.1

Пилипчук Історія українського театру.

Юдова-Романова Образно-технологічні

РОЗДІЛ 9. ТЕАТР ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.

Тема 33. Європейський театр у ситуації зміни духовних орієнтирів епохи Просвітництва.

1. З'ясувати соціально-економічні умови виникнення та розповсюдження ідей Просвітництва.
2. Дізнатися про початок конкуренції театру із церквою у духовному житті європейських країн.
3. Проаналізувати театр як інструмент поширення просвітницьких ідей.

Тема 34. Нові обрії драматургії епохи Просвітництва.

1. З'ясувати місце літературної творчості та, зокрема, драматургії у епоху Просвітництва.
2. Ознайомитись із структурою просвітницького драматургічного твору.
3. Дізнатися ідейно-тематичні та жанрові особливості просвітницької драматургії.

Тема 35. Театральні центри Європи ХVІІІ ст.

1. З'ясувати долю театральної спадщини епохи Відродження у XVIII ст.
2. Дізнатися про особливості розвитку театру в Європі та його організаційно-творчу й жанрову різноманітність.
3. Ознайомитись із географію та особливостями театральних центрів Європи епохи Просвітництва.

Тема 36. Фантасмагоричний світ оформлення сцени барокового театру.

1. З'ясувати вплив барокових стильових особливостей, а також опери і балету на архітектуру та сценічний простір театру.
2. Дізнатися про родини італійських художників сцени.
3. Ознайомитись із принципами оформлення та ефектами барокового театру.

Література для підготовки тем по розділу 9:

1. Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 226-303.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 110-160.
3. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 160-166.
4. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
5. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимірова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

Паві Словник театру

РОЗДІЛ 10. НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРАЛЬНІ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА.

Тема 37. Англійський театр епохи Просвітництва.

1. З'ясувати пореволюційні суспільно-політичні зміни в англійському суспільстві.
2. Дізнатися про нову англійську драматургію, її жанри та тематику, провідні театри та акторів, зокрема, про Девіда Гарріка.
3. Прочитати повний текст рекомендованої п'єси Річарда Брінслі Шерідана.

Шерідан Школа лихослів'я

Тема 38. Французький театр епохи Просвітництва.

1. З'ясувати суспільно-політичні умови Франції XVIII ст., засади просвітницького класицизму та ставлення його представників до драматургії і театру.
2. Дізнатися про жанрові особливості тогочасного французького акторського мистецтва, зокрема, про драматичну й балетну виконавські школи.
3. Ознайомитися із творчістю П'єра Огюстена Бомарше та прочитати повний текст його рекомендованої п'єси.

Бомарше Одруження Фігаро
ст.151-369

Тема 39. Італійський театр епохи Просвітництва.

1. Дізнатися про особливості існування італійського суспільства XVIII ст.
2. З'ясувати долю спадщини комедії дель арте та вплив італійської опери і балету на європейські перформативні мистецтва.
3. Ознайомитись із творчістю Карло Гольдоні та Карло Гоцці та прочитати повний текст їх рекомендованих п'єс.

Гольдоні Слуга двом панам

Гоцци Принцеса Турандот

Тема 40. Німецький театр епохи Просвітництва.

1. З'ясувати особливості існування німецького суспільства XVIII ст. та боротьбу за створення національного театру.
2. Дізнатися про акторське мистецтво й діяльність Лесінга.
3. Ознайомитись з творчістю Гете і Шиллера та прочитати повний текст їх рекомендованих п'єс.

Гете Фауст

Шиллер Розбійники

ст.140-259

Література для підготовки тем по розділу 10:

- 1.Брокет О., Гілді Ф. Історія театру / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. – Львів: Літопис, 2014. – С. 226-251; С. 254-260; С. 260-275; С. 277-295.
- 2.Владимирова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв / Наталія Владимірова. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – С. 111-124; С. 124-140; С. 140-147; 148-160.
- 3.Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 640 с.
- 4.Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – С. 160-166.

Брокет Гілді Історія театру.

Владимірова Історія театру I

Юдова-Романова Образно-технологічні

7. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти

Самостійна робота здобувача освіти є складовою організації освітнього процесу та передбачає цілеспрямоване опрацювання теоретичного, історико-культурного й аналітичного матеріалу з історії драматичного театру та сценографії під методичним керівництвом викладача, без його безпосередньої участі.

Відповідно до чинних нормативних документів у сфері вищої освіти, самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від аудиторних занять, і спрямована на формування системного історичного мислення, здатності до аналізу мистецьких явищ та усвідомлення закономірностей розвитку театрального мистецтва.

Обсяг навчального часу, відведеного на самостійну роботу, визначається навчальним планом і становить 40 % загального обсягу часу, передбаченого для вивчення освітнього компонента.

Зміст самостійної роботи формується з урахуванням структурно-логічної послідовності підготовки фахівців у сфері перформативних мистецтв, визначеної освітньо-професійною програмою та робочим навчальним планом, і охоплює історичні, теоретичні, стильові та образно-просторові аспекти розвитку драматичного театру й сценографії.

У процесі самостійної роботи здобувач освіти:

- опановує теоретичний матеріал з історії драматичного театру та сценографії відповідно до тем лекційного курсу;
- знайомиться з текстами драматургічних творів різних історико-стильових періодів, а також з описами та візуальними матеріалами сценографічних рішень;
- поглиблює та закріплює знання шляхом опрацювання основної, додаткової та авторської наукової літератури;
- застосовує набуті знання для аналізу драматургічних текстів, сценічних концепцій і сценографічних рішень у межах підготовки до усних опитувань стосовно засвоєння тем;
- готує індивідуальне науково-творче завдання (ІНТЗ) відповідно до рекомендацій по підготовці до семінарських занять у формі виконання ІНТЗ на базі рекомендованих драматургічних текстів;
- формує навички історико-стильового аналізу, необхідні для подальшого використання у власній мистецькій та проєктній діяльності, зокрема під час підготовки аналітичних і пояснювальних матеріалів до творчих проєктів.

Самостійна робота має чітко визначену тематичну спрямованість, узгоджену з цілями та програмними результатами навчання, і супроводжується систематичним контролем та оцінюванням її результатів.

Основними формами контролю самостійної роботи здобувачів освіти є:

- залік;
- захист індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ) на семінарському занятті у формі навчальної-творчої дискусії;
- усні опитування в межах поточного контролю.

8. Методи та форми навчання

1. Теоретико-пізнавальні методи

Лекційно-інформаційний метод — виклад основних соціально-культурних історичних етапів розвитку театру та сценографії, пояснення термінології, понять, мистецьких напрямів, розгляд драматургії та національних театральних культур, акторських шкіл, режисерських й сценографічних пошуків.

Проблемно-пошуковий метод — порівняння національних сценічних шкіл, постановочних концепцій, сценографічних рішень.

Ілюстративно-демонстраційний метод — використання відеозаписів вистав, малюнків та світлин фрагментів постановок і окремих виконавців, ескізів оформлення та костюмів, макетів, театральних приміщень та планів сцени.

2. Інтерактивні методи

Дискусії та дебати в ході усного опитування та захисту індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ) — обговорення постановочних концепцій, акторських шкіл, створених візуальних образів художником-оформлювачем або сценографом.

Аналіз і порівняння сценічних постановок — колективний чи індивідуальний розбір відео-прикладів.

Метод театрознавчої реконструкції — дослідження конкретних прикладів постановки відомих п'єс, режисерських експериментів, сценографічних рішень.

3. Творчо-дослідницькі методи

Проектна діяльність у формі підготовки індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ)

Порівняльний аналіз художніх стилів і жанрів у театрі — творчі презентації еволюції костюму, декорацій, сценічного простору у рамках підготовки індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ).

Метод художньо-критичної рефлексії — формування власної оцінки мистецьких явищ, обґрунтування естетичних ідей при обговоренні переглянутих вистав та презентованих індивідуальних науково-творчих завдань (ІНТЗ).

4. Самостійна робота здобувачів освіти

Опрацювання джерел, наукових публікацій і драматургічних текстів.

Підготовка індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ) із мультимедійною презентацією і доповіддю.

Підготовка повідомлень про творчість видатних митців сцени та сценографів для усного опитування.

Методичний акцент: поєднання історико-аналітичного підходу з візуальною культурою (малюнки, світлини, відео) дає змогу формувати у здобувачів освіти цілісне розуміння театального процесу як синтезу драматичної дії, візуального образу сценічного простору, акторської гри, музично-звукового оформлення.

9. Методи та форми контролю.

Засобами діагностики успішності роботи здобувача освіти та методами демонстрування й контролю його результатів навчання з освітнього компонента є:

- усне опитування стосовно засвоєння тем на лекціях та під час самостійної роботи із відповідною оцінкою в балах;
- захист індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ) у формі навчальної-творчої дискусії на семінарських заняттях із відповідною оцінкою в балах;
- залік, який передбачає демонстрацію знань драматургічних текстів, основних аспектів історії театру й сценографії та вмінь їх аналізувати із відповідною оцінкою в балах.

Максимальний розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

Р 1 (Т1- Т4)	Р 2 (Т5- Т8)	Р 3 (Т9- Т12)	Р 4 (Т13- Т16)	Р 5 (Т17- Т20)	Р 6 (Т21- Т24)	Р 7 (Т25- Т28)	Р 8 (Т29- Т32)	Р 9 (Т33- Т36)	Р 10 (Т37- Т40)	ІНТЗ	Залік	Всього
4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)			
Разом 40										20	40	100

Модель розрахунку балів побудована таким чином, що максимально можливу їх кількість – 100, здобувач вищої освіти може набрати наступним чином:

- Опанування кожної теми, яка оцінена в 1 бал і складається із 0,5 балів за відвідування лекцій по кожній темі (Т) і 0,5 балів за результат усного контрольного опитування знання відповідного матеріалу. Освітній компонент складається із розділів (Р), у кожному із яких 4 теми (Т). Відповідно максимальна кількість балів за кожний розділ (Р) складає 4 бали – за кожну тему (Т) по 1 балу (0,5 відвідування, 0,5 результат опитування). На другому курсі здобувачам освіти запропоновано до вивчення десять розділів – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р10 та 40 тем. Відповідно разом за всі розділи (Р) і теми (Т) здобувач освіти може максимально одержати 40 балів.
- Підготовка і захист індивідуального науково-творчого завдання (ІНТЗ), яке передбачає створення проекту постановки драматургічного твору на певному виді сцени (антична сцена-арена та проскеній, нетеатральний закритий або відкритий середньовічний простір, просторова сцена іспанського або шекспірівського типу, сцена коробка італійського типу із відповідними технічними можливостями XVII-XVIII ст.). ІНТЗ передбачає аналіз п'єси та власний постановочний план довільної форми, який є розробкою майбутньої вистави. Презентація, захист й обговорення ІНТЗ буде відбуватися на семінарських заняттях в кінці IV семестру. За ІНТЗ здобувач освіти може одержати максимально 20 балів.
- Складання заліку із демонстрацією знань драматургічних текстів та основних аспектів історії театру й сценографії, яке відбувається у IV семестрі. За залік здобувач освіти може одержати максимально 40 балів.

10. Питання та список

рекомендованих драматургічних текстів до заліку.

Підготовка до заліку включає повторення матеріалу, що входив до розглянутих 40 тем та опрацювання запропонованих питань, а також прочитання всіх рекомендованих у III та IV семестрах драматургічних текстів.

Питання до заліку

1. Архітектура й сценографія давньогрецького театру.
2. Гете “Фауст”.
3. Англійський театр епохи Просвітництва.
4. Плавт “Два Менехми”.
5. Роль німецького театру у європейському сценічному мистецтві епохи Просвітництва.
6. Шекспір “Король Лір”
7. Простір іспанського театру XVI ст.
8. Шекспір “Отелло”
9. Середньовічний театр.
10. Оформлення сцени барокового театру.
11. Шиллер “Розбійники”
12. Художнє оформлення середньовічного театру.
13. Театр та драматургія Давньої Греції.
14. Гольдоні “Слуга двом панам”.
15. Канони сценічного оформлення французького театру XVII ст.
16. Трагедія та комедія у театрі французького класицизму.
17. Оформлення театру та масових видовищ Давнього Риму
18. Шекспір “Сон літньої ночі”
19. Роль драматургії у іспанському театрі епохи Відродження.
20. Барокове оформлення ранньої української сцени XVII ст.
21. Корнель “Сід”.
22. Театр Давнього Риму.
23. Простір англійського театру кінця XVI-початку XVII ст.
24. Народження перспективних декорацій в італійському театрі епохи Відродження
25. Есхіл “Прометей прикутий”.
26. Основні риси іспанського театру епохи Відродження.
27. Провідні художники театру епохи Бароко.
28. Англійська драматургія епохи Просвітництва.
29. Новаторські принципи сценічного простору театру “Олімпіко” у Віченці.
30. Еврипід “Медея”.
31. Художнє оформлення та сценографія. Єдність та різниця.
32. Лопе де Вега “Овеча криниця”.
33. Сценічні ефекти театру Давньої Греції.
34. Шекспір “Ромео і Джульєтта”.
35. Італійська драматургія епохи Просвітництва.
36. Мольєр “Міщанин-шляхтич”.
37. Роль художнього оформлення у мистецтві театру.
38. Витоки та зародження театрального мистецтва у Давній Греції.
39. Гольдоні “Господиня заїзду”.
40. Італійська школа художнього оформлення сцени.
41. Організація вистав та акторське мистецтво французького театру XVII ст.
42. Арістофан “Вершники”.
43. Італійський театр епохи Відродження.

44. Теоретичні роботи мислителів Античності, Відродження та Бароко стосовно театрального простору.
45. Софокл “Антигона”.
46. Лопе де Вега “Собака на сні”
47. Драматургія німецького театру епохи Просвітництва.
48. Устрій сцени-коробки.
49. Шекспір “Макбет”.
50. Середньовічні французькі фарси. Фарс «Адвокат П’єр Патлен»
51. Організація вистав в англійському театру епохи Відродження.
52. Ескіз та макет як основні засоби реалізації творчої концепції художника-сценографа.
53. Гоцці “Принцеса Турандот”.
54. Шекспір “Гамлет”.
55. Французький театр епохи Просвітництва.
56. Основні типи сценічного простору.
57. Акторське мистецтво в англійському театрі XVIII ст.
58. Мольєр “Тартюф”.
59. Чарівники візуального образу сцени епохи Бароко.
60. Бомарше “Шалений день, або одруження Фігаро”.
61. Принципи симультанності у оформленні середньовічної містерії та у сучасній сценографії.
62. Старовинні українські інтермедії.
63. Шерідан “Школа лихослів’я”.

Список рекомендованих драматургічних текстів

- Есхіл «Прометей закутий»
- Софокл «Антигона»
- Евріпід «Медея»
- Аристофан «Вершники»
- Плавт «Два Менехми»
- Середньовічний французький фарс «Адвокат П’єр Патлен»
- Лопе де Вега «Овеча криниця», «Собака на сні»
- Шекспір В. «Ромео і Джульєтта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір», «Сон літньої ночі»
- Корнель П. «Сід»
- Мольєр Ж-Б. «Міщанин шляхтич», «Тартюф»
- Українські інтермедії до драми Якуба Гаватовича «Смерть Іоана Хрестителя»
- Шерідан Р.Б. «Школа лихослів’я»
- Бомарше П. «Шалений день, або Одруження Фігаро»
- Гольдоні К. «Слуга двом панам», «Господиня заїзду»
- Гоцци К. «Принцеса Турандот»
- Гете В. «Фауст»
- Шиллер Ф. «Розбійники»

11. Оцінювання результатів навчання

Оцінка **"А – відмінно"** виставляється здобувачу вищої освіти, що показав глибоке і упевнене знання всіх тем програми, продемонстрував високі теоретичні навички, вільно орієнтується в усіх розділах освітнього компонента, глибоко розуміє значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- володіє глибокими, системними знаннями з історії драматичного театру та сценографії;
- глибоко розуміє закономірності та вільно орієнтується у стилях, епохах, творчих напрямках і школах сценічного мистецтва;
- здатен проводити комплексний аналіз сценічних явищ і художніх концепцій;
- повністю й розгорнуто виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- досконально знає й аналізує всі драматургічні тексти;
- демонструє глибоку здатність до творчої інтерпретації матеріалу, критичного мислення, самостійних висновків і ініціативності у практичній діяльності.

Оцінка **"В – дуже добре"** виставляється здобувачу вищої освіти, що виявив достатньо високий рівень знань всіх тем програми, продемонстрував стабільні теоретичні навички, орієнтується в усіх розділах освітнього компонента, розуміє значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- демонструє міцні цілісні знання з історії драматичного театру та сценографії;
- розуміє основні закономірності розвитку сценічного мистецтва,
- уміє робити аргументовані порівняння та узагальнення сценічних явищ і художніх концепцій;
- повністю виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- знає й аналізує переважну більшість драматургічних текстів,
- показує здатність до творчої інтерпретації матеріалу, проявляє логічність мислення й можливість застосування набутих знань на практиці.

Оцінка **"С – добре"** виставляється здобувачу вищої освіти, що виявив достатній рівень знань тем програми, продемонстрував достатні теоретичні навички, орієнтується в розділах освітнього компонента, допустився окремих помилок, що є незначними і не торкаються розуміння значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- має достатні знання основних понять, етапів і фактів історії драматичного театру та сценографії;
- має уявлення про певні закономірності розвитку сценічного мистецтва;
- розуміє відмінності театральних культур;
- в цілому виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- знає частину драматургічних текстів та намагається їх аналізувати;
- допускає незначні неточності у визначеннях чи періодизації, але в цілому демонструє розуміння матеріалу та здатність його застосовувати на практиці.

Оцінка **"D – задовільно"** виставляється здобувачу вищої освіти, що засвоїв лише окремі теми програми, продемонстрував певні теоретичні навички, має уяву про розділи освітнього компонента, має приблизну уяву про значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- володіє базовими знаннями з історії драматичного театру та сценографії;
- має утруднення в систематизації закономірностей розвитку сценічного мистецтва;
- має утруднення в аналітичній роботі з порівняння та узагальнення сценічних явищ;
- із помилками і недостатньо виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- знає кілька драматургічних текстів;
- відповіді містять неточності, відсутня повна аргументація, проте мінімальний рівень засвоєння матеріалу досягнуто і є надія на можливість його практичного застосування.

Оцінка **"E – достатньо"** виставляється здобувачу вищої освіти, що має уяву про деякі теми програми, продемонстрував приблизні теоретичні навички, намагається згадати розділи освітнього компонента, майже не розуміє значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- продемонстрував обмежене знання історії драматичного театру та сценографії;
- можливості систематизації закономірностей розвитку сценічного мистецтва практично відсутні;
- розуміння понять сценічних явищ часткове, приклади та порівняння не завжди доречні;
- із великими помилками й дуже поверхово виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- має уяву про деякі драматургічні тексти;
- виконує лише найпростіші завдання з допомогою викладача, але має потенціал для подальшого засвоєння матеріалу та використання його на практиці.

Оцінка **"FX – незадовільно (з можливістю повторного складання)"** виставляється здобувачу вищої освіти, що не засвоїв теми програми, не може продемонструвати теоретичні навички, не знає розділи освітнього компонента, не розуміє значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- має фрагментарні знання історії драматичного театру та сценографії;
- не здатен встановлювати зв'язки між історичними етапами розвитку драматичного театру та сценографії;
- не розуміє яким чином порівнюються сценічні явища;
- намагався, але не виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- згадує назви та авторів деяких драматургічних текстів,

- відповіді поверхові, відсутнє знання матеріалу, потрібна суттєва допомога викладача для практичного використання матеріалу.

Оцінка "**F – незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням)**" виставляється здобувачу вищої освіти, що абсолютно не засвоїв жодну із тем програми, не має теоретичних навичок, жодним чином не розуміє значення освітнього компонента для своєї професійної підготовки.

Критерії та характеристика знань, умінь і навичок здобувача освіти:

- не володіє базовими знаннями з історії драматичного театру та сценографії;
- не розуміє ключових понять;
- не здатен виконати навчальні завдання навіть з допомогою викладача,
- не виконав індивідуальне науково-творче завдання;
- не знає авторів та назву жодного драматургічного тексту;
- рівень підготовки не відповідає мінімальним вимогам і можливостям практичної діяльності.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

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

Максимальний розподіл балів, які отримують здобувачі освіти

P 1 (T1- T4)	P 2 (T5- T8)	P 3 (T9-T12)	P 4 (T13- T16)	P 5 (T17- T20)	P 6 (T21- T24)	P 7 (T25- T28)	P 8 (T29- T32)	P 9 (T33- T36)	P 10 (T37- T40)	ІНТЗ	Залік	Всього
4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)	4 (1+1+1+1)			
Разом 40										20	40	100

12. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення освітнього компонента спрямоване на формування системних історико-теоретичних знань, аналітичного мислення та здатності інтерпретувати сценічні явища у контексті розвитку світової та національної театральної культури.

До складу методичного забезпечення належать:

1. Навчально-методичні матеріали викладача

- робоча програма освітнього компонента;
- силабус освітнього компонента;
- тематичні плани лекцій з питаннями для самоперевірки й поточного контролю та списком рекомендованої літератури;
- тематичні рекомендації по підготовці до семінарських занять у формі виконання індивідуального науково-творчого завдання;
- методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти з рекомендованою літературою;
- питання та список рекомендованих драматургічних текстів до заліку
- критерії та шкала оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

2. Лекційне забезпечення

- структуровані лекційні матеріали з історії драматичного театру та сценографії;
- авторські презентації до лекцій із використанням ілюстративного матеріалу (малюнки, світлини та реконструкції сценічного простору, ескізів декорацій і костюмів; малюнки, світлини, відео сцен з вистав, записи цілих спектаклів, фільми світового кінематографа з театральним матеріалом);

3. Забезпечення самостійної роботи

- тематичні завдання та матеріал для самостійного опрацювання з конкретно посторінково вказаною літературою в електронному вигляді із можливістю доступу здобувачів освіти через індивідуальний QR-код;
- рекомендації по виконанню індивідуального науково-творчого завдання (ИТЗ) з рекомендованими драматургічними текстами в електронному вигляді із можливістю доступу здобувачів освіти через індивідуальний QR-код;

4. Інформаційно-ресурсне забезпечення

- основна, додаткова та авторська наукова література з історії театру й сценографії в електронному вигляді із можливістю доступу здобувачів освіти через індивідуальний QR-код;

- драматургічні тексти в електронному вигляді із можливістю доступу здобувачів освіти через індивідуальний QR-код;
- електронні ресурси (офіційні сайти театрів, відеозаписи вистав, фільми світового кінематографа із театральним матеріалом);
- матеріали музейних і театральних фондів (каталоги, віртуальні платформи та експозиції);

5. Контрольно-оцінювальне забезпечення

- питання для самоперевірки й поточного контролю;
- перелік питань до заліку;
- критерії та шкала оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

13. Рекомендована література

Основна

1. Брокет О., Гілді Ф. / Оскар Г. Брокет, Франклін Г. Гілді. Історія театру. – Львів: Літопис, 2014. – 730 с.
2. Владимірова Н. Історія театру Західної Європи і США. Посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв. – Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого, 2024. – 204 с.
3. Годж С. Коротка історія мистецтв / С'юзі Годж. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 224 с.
4. Історія українського театру : у 3 т. Т.1: Від витоків до ХХ ст. – Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2017. – 668 с.
5. Клековкін О. Античний театр: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів мистецтв і культури. Видання друге, доповнене і перероблене / Науковий редактор Р. Я. Пилипчук / Олександр Клековкін. – Київ: АртЕк, 2007. – 320 с.
6. Клековкін О. Theatrica. Лексикон / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2012. – 801 с.
7. Лягущенко А. Український театр. Видатні діячі та менеджмент: Монографія / Андрій Лягущенко. – Київ: Мистецтво, 2021. – 495 с.: іл.
8. Паві П. Словник театру / Патріс Паві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
9. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України»; Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра театрознавства та акторської майстерності. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 356 с.+ 32 с. іл.
10. Юдова-Романова. К. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії / Катерина Юдова-Романова. – Київ: Ліра-К, 2020. – 360 с.

Додаткові

1. Барба Е. Паперове каное: путівник по театральній антропології / Евджено Барба. – Львів: Літопис, 2001. – 288 с.
2. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр / Пітер Брук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 136 с.
3. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Єжи Гротовський. – Львів: Літопис, 1999. – 192 с.
4. Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід / Наталія Єрмакова. – Київ: Фенікс, 2012. – 512 с.
5. Клековкін О. Mise en scène: Ідеї. Концепції. Напрями / Олександр Клековкін. – Київ: Фенікс, 2017. — 800 с.
6. Ковальчук О.В. Художник театру Анатолій Петрицький: практика та експеримент в українській сценографії ХХ ст. / Олена Ковальчук. – Одеса: Гельветика, 2021. – 364 с.
7. Мейерхольд Вс. Мистецтво театру / Всеволод Мейерхольд. – Львів: Простір М. – 64 с.
8. Райнгардт М. Я лише театроман / Макс Райнгардт. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 184 с. + іл.
9. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм. Переклад з англ. / Джон Стайн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 256 с.
10. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд. Переклад з англ. / Джон Стайн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 272 с.
11. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр. Переклад з англ. / Джон Стайн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 288 с.
12. Український театральний костюм ХХ-ХХІ століть. Ескізи. – Львів, Київ, Харків: ГО «Галерея сценографії»; Музей театального, музичного і кіномистецтва України; Видавець Олександр Савчук, 2024. – 128 с.

Авторські публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та до наукометричних баз

1. Лягущенко А.Г. Вплив хореографічного мистецтва на розвиток театральної справи в Україні: історичний аспект. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ: НАКККіМ, 2018, №4. – С. 305-310.
2. Лягущенко А.Г. Ритм епохи. Маловідомі сторінки історії народження балету «Болеро». Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2024. Вип. 35. С.41-49.
3. Лягущенко А.Г. Паралелі театральної діяльності Павла Вірського та Сержа Лифаря. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2025. Вип. 36. С.16-24

4. Лягущенко А.Г. Корифеї українського театру. Парадокс діяльності між організацією і творчістю. Театр корифеїв як рушійна сила становлення національного театру та його вплив на сучасний театральний процес: науковий збірник за матеріалами XXVII Наукових читань, присвячених ювілейним датам М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, Г.Затиркевич-Карпинської, С.Тобілевич. – Київ: Музей театального, музичного та кіномистецтва України, 2021. – С.14-23.

5. Лягущенко А.Г. Розвиток художньо-творчої особистості як модель перетворення суспільства в діяльності Леся Курбаса. Розвиток художньо-творчої особистості засобами різних видів мистецтва: збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. Конференції. – Київ: НАККіМ, 2021. – С.23-28.

6. Лягущенко А.Г. Микола Садовський творець сучасної організаційно-творчої моделі українського театру. «Марія Заньковецька та її доба»: науковий збірник за матеріалами XXVIII Наукових читань, присвячених 165-річчю від дня народження Миколи Садовського. – Київ: Музей театального, музичного та кіномистецтва України, 2022. – С.61-69.

7. Лягущенко А.Г. Лесь Курбас і парадокс державного театру. 100 років в авангарді: науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від заснування МТМК України. – Київ: Музей театального, музичного та кіномистецтва України, 2024. – С. 105-114.

8. Лягущенко А.Г. Слуга двох панів, або омаж кафедрі театрознавства. - Люди, які писали нашу історію: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український театр в сучасному соціокультурному просторі. Актуальні проблеми театрознавства». 14.05.2024. – Київ: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 2024. С. 94-103.

9. Лягущенко А.Г. Театрознавство на роздоріжжях перформативних мистецтв. Головні вектори розвитку театрознавчої науки. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український театр в сучасному соціокультурному просторі. Актуальні проблеми театрознавства». 15.05.2025 р. – Київ: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 2025. С. 58-62.