

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Факультет театрального мистецтва

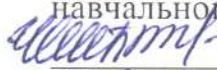
Кафедра

Кафедра мистецтва театру ляльок

(назва кафедри)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи

 Інга Чхатарашвілі-Петраш

« 31 » 08 2026 рік

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РЕЖИСУРА ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

(перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий, освітньо-творчий))

спеціальність

B6 Перформативні мистецтва

(шифр і назва спеціальності)

освітня програма

«Режисура театру ляльок»

(назва освітньої програми)

Розробники: Неупокоев Руслан професор, заслужений діяч мистецтв України, професор
кафедри мистецтва театру ляльок
Сільченко Тетяна доктор мистецтва, доцент, заслужена артистка
України, доцент кафедри мистецтва театру ляльок
Урицький Михайло старший викладач кафедри мистецтва театру ляльок

Викладачі: Попов Леонід, доцент кафедри мистецтва театру ляльок, народний артист
України;

Тюпін Гліб, викладач кафедри мистецтва театру ляльок, член UNIMA-Україна, аспірант
кафедри театрознавства

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

Мистецтва театру ляльок, факультет театрального мистецтва

(назва кафедри, факультету / інституту)

Протокол від 25.08.2026 № 28

Завідувач кафедри

 (Сільченко Т. І.)
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньої професійної програми

Старшим викладачем (Урицьким М. Я.)
(підпис)

25.08.2026 № 28

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Форма навчання							
	денна				заочна			
Характеристика навчальної дисципліни	Обов'язкова							
Курс	1							
Семестр	I	II						
Кількість кредитів - 6	3	3						
Загальний обсяг годин -180	90	90						
Розподіл годин за видами аудиторних занять та самостійної роботи	Лекційні							
	26	26						
	Семінарські							
	Практичні							
	64	64						
	Індивідуальні							
	Лабораторні							
	Самостійна робота							
Вид підсумкового Контролю	Залік	Іспит						

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета програми «Режисура театру ляльок» – сформувати у студента базові теоретичні знання та практичні навички режисерської професії, розвинути творче мислення та здатність працювати з драматургічним матеріалом, акторами й колективом театру ляльок. Дисципліна спрямована на оволодіння основними інструментами та методами режисури, необхідними для створення сценічного твору.

Завдання дисципліни

Програма передбачає:

- ознайомлення з основними естетичними напрямками світового мистецтва театру ляльок;
- формування вмінь аналізувати п'єсу, створювати режисерський задум і планувати сценічне втілення;

- засвоєння методу дійового аналізу ролі та розуміння принципу «зерна» образу;
- набуття практичних навичок постановки акторських завдань, побудови сценічної дії, організації сценічного конфлікту та мізансценування;
- ознайомлення з основами творчої та репертуарної політики театру;
- засвоєння основ професійної діяльності актора, драматурга, сценографа, композитора, постановочної частини;
- розвиток комунікативних навичок та здатності до співпраці в театральному колективі;
- оволодіння початковими педагогічними та психологічними методами роботи в театральному процесі.

Передумови для вивчення

Передумовою є наявність загальної мистецької та культурологічної підготовки (шкільний курс мистецтва, історії культури, базові знання з акторської майстерності).

Очікувані результати навчання

Студент повинен знати:

- основні естетичні напрямки світового мистецтва театру ляльок;
- теоретичні принципи та методи роботи режисера над п'єсою;
- метод дійового аналізу ролі та етапи створення сценічного образу;
- принципи побудови сценічної дії, організації конфлікту та мізансценування;
- базові засади творчої та репертуарної політики театру;
- основи професійної діяльності актора, драматурга, сценографа, композитора, постановочної частини театру.

Студент повинен уміти:

- здійснювати аналіз п'єси та формувати режисерський задум;
- працювати з актором, використовуючи метод дійового аналізу;

- будувати сценічну дію, організовувати конфлікт і простір вистави;
- ставити акторські завдання й координувати їх виконання;
- співпрацювати з драматургом, сценографом, композитором та іншими учасниками постановочного процесу;
- застосовувати базові педагогічні та психологічні методи у творчому процесі;
- використовувати отримані знання для виконання режисерських завдань у навчальних і практичних постановках.

Очікувані результати навчання (РН) за дисципліною:

ЗК1. Здатність спілкуватися українською мовою усно і письмово, зокрема при обговоренні питань професійної діяльності на рівні володіння першого ступеня (C1) для громадян України та середнього рівня другого ступеня (B2) для іноземних громадян.

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною, зокрема англійською, мовою усно і письмово на рівні B2 CEFR, зокрема при обговоренні теоретичних питань предметної області спеціальності, проблем та результатів очікуваної професійної діяльності.

ЗК7. Здатність діяти творчо, ініціативно та наполегливо при вирішенні проблем, критично мислити, діяти у співпраці, планувати та керувати проєктами, які мають культурну, соціальну чи фінансову цінність.

ЗК08. Здатність жити і працювати у мультикультурному та мультилінгвальному середовищі на основі розуміння та поваги до того, як ідеї та значення творчого виражаються та передаються в різних культурах і через низку мистецтв та інших культурних форм, розвивати і застосовувати власні ідеї у професійній діяльності з відчуттям свого місця або ролі у суспільстві у різний спосіб та в різних контекстах.

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі перформативного мистецтва.

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх перформативних образах.

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення перформативного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів перформативного твору.

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

СК06. Здатність до застосування специфіки мистецтва театру ляльок у творчій діяльності та оперування специфічною системою виразальних засобів у створенні та виробництві перформативного твору.

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.

СК09. Здатність до актуального способу втілення художньої ідеї відповідно до сучасного контексту.

СК10. Здатність до переосмислення та синтезу ідей у творчо-виробничій перформативній діяльності.

СК11. Здатність до комунікації та дискусії з широкою громадськістю щодо актуальних питань мистецтва театру ляльок.

СК12. Здатність до обміну досвідом та знаннями про мистецтво театру ляльок із фахівцями та нефахівцями.

СК13. Здатність створення просвітницьких проєктів з метою популяризації мистецтва театру ляльок в інформаційному просторі.

СК14. Здатність до аналізу мистецьких та літературних творів на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів, понять та специфіки мистецтва театру ляльок.

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах перформативного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

СК17. Здатність розуміння особистості, її структури, індивідуальних відмінностей, а також взаємозв'язок між особистістю та соціальним середовищем.

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв'язання відповідних задач професійної діяльності у сфері перформативного мистецтва.

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму в процесі реалізації сценічного твору (проєкту).

ПР11. Розуміти мистецтво театру ляльок як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру ляльок та інших перформативних мистецтв.

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру ляльок, драматичного театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері перформативного мистецтва; класифікувати види та жанри перформативного мистецтва.

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції перформативного мистецтва у контексті сучасного художнього життя.

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні та соціокультурні запити глядачів.

ПР19. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проєкти.

ПР20. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері перформативного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.

ПР21. Оперувати специфічною системою виражальних засобів мистецтва театру ляльок (пластично-зображальними, звуковими, музично-ритмічними, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, художньо-постановочними, сценарно-драматургічними) у створенні та виробництві сценічного твору.

3. Структура навчальної дисципліни

[illegible]

4. Програма навчальної дисципліни

Курс 1. Семестр 1.

Тема 1. Театр як вид мистецтва та специфіка театру ляльок.

Ключові слова: театр, мистецтво, режисура, театральна гра, синкретизм, специфіка театру ляльок, професія режисера.

Основна: 1, 3, 7, 8, 29

Додаткова: 2, 6, 13, 16, 30, 36

Лекція №1. Предмет, мета та завдання курсу. Театральна гра як феномен художнього відображення життя. Поняття мистецтва, функція мистецтва у розвитку цивілізації. Поняття метафори та її значення у мистецтві.

Лекція №2. Синкретичне та синтетичне мистецтво. Соціальні художньо-естетичні, пізнавальні, ігрові, особисті, комунікативні, творчо-виразні мотиви діяльності режисера.

Лекція №3-4. Режисура як мистецтво. Режисура як тлумачення твору, його сценічного втілення та організації творчого функціонування вистави і театру. Режисура як синтез різних видів мистецтв. Світогляд і творчість як складові професії режисера. Розвиток особистих творчих здібностей, набуття фахових умінь та навичок.

Лекція №5. Сучасні педагогічні методи у вихованні майбутнього режисера. Практичні та наукові основи режисерської освіти. Проблематика теорії і методології режисерського мистецтва.

Лекція №6. Основні принципи, функції та особливості театального мистецтва. Поняття специфіки. Специфіка мистецтва театру ляльок. Поняття ляльки. Порівняння специфіки театру ляльок та специфіки драматичного театру.

Лекція №7-8. Специфіка режисерського мистецтва у театрі ляльок. Синтетична природа сучасної режисури театру ляльок. Основні принципи діяльності режисерів зарубіжного та українського театру ляльок. Професійні якості режисера.

Лекція №9. Становлення режисури як професії у театральному процесі ХІХ ст. Розквіт режисерського мистецтва. Режисура українського театру корифеїв. Реалістична школа: зміст і основні принципи.

Лекція №10. Лесь Курбас та режисерські експерименти початку ХХ ст. Авторитет режисера та його відповідальність за результати своєї творчості. Режисерська професія та її зв'язок з навколишнім світом.

Тема 2. Інструменти роботи режисера

Ключові слова: історія театру, театр ляльок, обряд, ритуал, античність, середньовіччя, бароко, модернізм, український театр.

Основна: 3, 7, 12, 23, 29

Додаткова: 2, 6, 13, 16, 31

Лекція №11. Сценічна дія як основний матеріал акторського мистецтва, онтологія акторської професії. Дія та контр-дія, поняття конфлікту як головного інструмента класичної режисури. Т

Лекція №12. Трансформація літературного тексту у сценічну дію, поняття репрезентації. Поняття режисерського та акторського завдань. Акторське пристосування як спосіб виконання акторського завдання.

Лекція №13. Художній образ як спосіб пізнання і творення художньої реальності. Міметичність та метафоричність мистецтва.

Лекція №14. Поняття знаку та символу. Символ та метафора. Метафоричність художнього образу.

Лекція №15-16. Сценічний образ та образ вистави. Процес створення художнього образу.

Лекція №17. Елементи внутрішньої психотехніки актора як основи режисерської майстерності. Поняття майстерності актора. Органічне існування актора на сцені: дивитися і бачити, слухати і чути.

Лекція №18. Поняття сценічної правди, її розуміння у різних театральних системах. Спілкування та внутрішній монолог. Поняття сценічної оцінки.

Лекція №19-20. Поняття сценічного етюду. Мета і завдання етюдного методу. Композиція етюду, способи створення. Етюди із застосуванням різних засобів виразності. Метафоричність етюду. Сюжет етюду. Організація конфлікту у етюді, постановка акторських завдань.

Практичні завдання:

- Спостереження;
- Визначення метафоричності у спостереженні;
- Визначення художньо-естетичних, пізнавальних, ігрових, творчо-виразних ознак у спостереженні;
- Визначення події у спостереженні;
- Визначення конфлікту у спостереженні;
- Створення сюжету, історії персонажів на основі спостереження.

Тема 3. Початок режисерського аналізу.

Ключові слова: аналіз стилю, естетика, тема і ідея твору, герой, автор, конфлікт, режисерське завдання

Рекомендована література

Основна: 1, 3, 12, 15, 16, 33

Додаткова: 5, 6, 14, 19, 21

Лекція №21-22. Аналіз стилю твору. Значення розуміння стильових особливостей твору для визначення його проблематики. Аналіз життя автора та його епохи, вплив епохи на авторський стиль.

Лекція №23-24. Поняття естетики. Основні характеристики естетики Античності, Середньовіччя, Ренесансу та Нового часу.

Лекція №25-26. Основи ідейно-тематичного і дійового аналізу твору. Поняття теми та ідеї твору. Способи визначення теми. Визначення теми через аналіз назви твору.

Лекція №27-28. Визначення проблематики твору відповідно до естетики, а теми, як головної метафізичної проблеми твору. Визначення ідеї твору на підставі теми.

Лекція 29-30. Герой твору, що є носієм авторської ідеї та його взаємодія із іншими персонажами. Основне режисерське завдання та конфлікт ідей.

Практична робота:

- створення режисерського етюдів на «оживлення» скульптури або картини;
- створення режисерського етюдів на пошук образу через пластику рук на музичну тему;
- створення сюжету на задану тему з однією подією;
- створення режисерського етюдів за мотивами свого сюжету;
- робота із сценографом, створення необхідного реквізиту;
- робота із музичним матеріалом;
- робота із акторами, постановка акторських завдань.

Курс 1. Семестр 2.

Тема 4. Ідейно-тематичний аналіз твору.

Основні поняття/ключові слова: ідея, контр-ідея, надзавдання, наскрізна дія, персонаж

Рекомендована література:

Основна: 1, 6, 7, 33, 36

Додаткова: 3, 4, 5, 16, 17

Лекція № 1-2. Постановочний план як інструмент режисерської роботи. Цілі і завдання постановочного плану, порядок роботи над ним. Значення перших вражень у роботі над аналізом художнього твору. Аналіз епохи та творчості автора.

Лекція №2-3. Проблематика та тема як складові ідейно-тематичного аналізу драматичного твору. Визначення проблематики драматичного твору через стилістичні особливості твору та творчості автора.

Лекція №4-5. Аналіз назви твору. Визначення теми. Труднощі у визначенні теми та способи їх подолання.

Лекція №6. Ідея як складова ідейно-тематичного аналізу драматичного твору. Визначення ідеї з теми твору. Поняття контр-ідеї. Онтологічне значення ідеї для творів класичної драматургії. Байка як зразок метафоричного втілення ідеї у сюжеті. Персонаж як носій ідеї у драматичному творі.

Лекція №7. Поняття надзавдання, його значення у літературному та сценічному творах. Надзавдання автора та персонажів. Принцип визначення надзавдання з ідеї.

Лекція №8. Поняття наскрізної дії, її значення у сценічному творі. Наскрізна дія вистави та персонажів. Реалізація наскрізної персонажа дії у акторському завданні. Конфлікт як зіткнення наскрізних дій персонажів.

Лекція №9-10. Конфлікт як основний матеріал режисерського мистецтва в побудові взаємодії партнерів та основне режисерське завдання. Сторони та предмет конфлікту. Зовнішній та внутрішній конфлікт. Антагонізм конфлікту. Сторони конфлікту та їхні ідеї. Поняття колізії.

Практичні завдання:

- Вибір художнього твору (образотворчого або літературного) за мотивами якого буде створено режисерський етюд;
- Аналіз епохи та творчості автора обраного твору;
- Визначення теми та проблематики обраного твору;
- Визначення ідеї обраного твору;
- Визначення конфлікту у обраному творі;
- Визначення наскрізної дії персонажа у обраному творі.

Тема 5 . Аналіз художнього твору, підготовка до створення сценічного етюду за мотивами твору.

Основні поняття/ключові слова: естетика епохи, жанрово-стильові особливості, сюжет, композиційна побудова, сценічний етюд

Рекомендована література:

Основна: 1, 6, 7, 16, 36

Додаткова: 3, 4, 5, 17, 33

Лекція 11-13. Особливості естетики епохи модерну: бароко та класицизм.

Лекція 14-16. Особливості естетики епохи модерну: романтизм та реалізм.

Лекція 17-20. Аналіз жанрово – стильових особливостей твору. Ідейно-тематичний аналіз твору, створення сюжету за мотивами твору. Композиційна побудова сюжету.

Практична робота:

- Обрання матеріалу для створення режисерського етюд на розкриття можливостей фактури матеріалу.
- Визначення можливої метафоричності обраної фактури матеріалу.
- Вивчення особливостей фактури обраного матеріалу.
- Створення сюжету режисерського етюд з розкриття можливостей фактури матеріалу.

Тема 6. Виконання режисерського завдання у роботі із акторами.

Основні поняття/ключові слова: акторське завдання, етюд, конфлікт, імпровізація, сценічна свобода

Рекомендована література:

Основна: 6, 7, 10, 11, 27, 33, 36

Додаткова: 3, 4, 5, 16, 17, 22

Лекція №21-24. Особливості роботи режисера і актора в етюдах на взаємодію. Постановка акторського завдання та організація конфлікту. Підбір акторських пристосувань у взаємодії.

Лекція №25-28. Сценічне спілкування як елемент акторської майстерності. Внутрішній монолог та підтекст. Спілкування як спосіб виконання акторського завдання.

Лекція №29-30. Імпровізація в акторській та режисерській творчості. Поняття сценічної свободи. Використання досвіду комедії дель арте у сучасному сценічному мистецтві. Імпровізація та фіксація у репетиційному процесі.

Практична робота:

- Створення режисерського етюд на розкриття можливостей фактури матеріалу;
- Створення режисерського етюд з тростинною лялькою або з «оживленням» предмету на основі твору малої форми;
- Створення моно-акту на основі художнього твору (літератури або образотворчого мистецтва);
- написання постановочного плану до моно-акту;
- робота із сценографом, створення необхідного реквізиту;
- робота над музичним оформленням;
- робота із акторами, постановка акторських завдань.

Вимоги до екзамену:

Екзамен передбачає відповіді на білети, звіт за роботу в семестрі.

Оцінка складається з теоретичної та практичної частин. Під час теоретичного етапу іспиту студент відповідає на питання білетів та захищає режисерський постановочний план. Під час практичного етапу студент демонструє виставу, відповідно до програми навчання.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою, де 60% оцінки виставляється за процес роботи протягом семестру, 40% - за результатом іспиту.

Поточне оцінювання роботи студентів впродовж семестру проводиться за допомогою експрес опитування з розглядуваної теми та контролю процесу практичної роботи.

Вимоги до студентів у процесі навчання:

- теоретичне і практичне опанування відповідними інструментами роботи;
- випробування отриманих знань у процесі створення мистецького продукту;
- застосування знань у асистентській (педагогічній) практиці.

5. Методи

Навчання передбачає лекції, практичні заняття та самостійну роботу. Матеріал, отриманий на лекціях, реалізовується у практичній роботі та має бути закріплений автономною роботою з художником-постановником, на репетиціях

з акторами, вивченням літератури та написання семестрової та курсової робіт – режисерських постановочних планів вистав, згідно програми за п'єсами, затвердженими художнім керівником курсу, як підсумок застосування отриманих знань.

6. Завдання для практичної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
1 курс I семестр			
Тема 2. Інструменти роботи режисера	Створення сюжету, історії персонажів на основі спостереження	Практичний показ	10
Тема 3. Початок режисерського завдання	Створення режисерського етюду на «оживлення» скульптури або картини	Практичний показ	10
1 курс II семестр			
Тема 4. Ідейно-тематичний аналіз	• вивчення та аналіз творчості автора твору образотворчого мистецтва, епохи та її естетики, аналіз жанрово-стильових особливостей твору; • робота над вивченням предмету або фактури; • спроби «оживлення» предмету через рух, враховуючи його пластичні можливості; • розробка етюду у логічно-послідовній побудові.	презентація	10
Тема 5. Аналіз художнього твору, підготовка до створення сценічного етюду за мотивами твору	Створення сюжету режисерського етюду з розкриття можливостей фактури матеріалу.	Практичний показ	10
Тема 6. Виконання режисерського завдання у роботі із акторами	Створення режисерського етюду з розкриття можливостей фактури матеріалу	Практичний показ	10

Критерії оцінювання самостійної роботи:

Критерії оцінювання	Кількість балів
Виконано всі поставлені викладачем завдання із теоретичного дослідження, якісно проведено роботу із літературним матеріалом та джерелами, витримано послідовність викладеного матеріалу, термінологічна точність та лаконічний виклад своїх думок. Відмінне та методично вірне виконання практичних завдань, повне врахування попередніх рекомендацій викладача, демонстрація лідерських навичок у роботі із виконавцями.	8-10
Поставлені викладачем завдання із теоретичного дослідження виконано частково, роботу із літературним матеріалом та джерелами виконано недостатньо якісно, матеріал викладено непослідовно, продемонстровано слабе розуміння термінології. Виконання практичних завдань на недостатньому рівні, слабе врахування рекомендацій викладача, проблеми у роботі із виконавцями.	4-7
Практичну і теоретичну роботу не виконано вчасно, через відсутність організації робочого процесу чи через відсутність самого процесу	0-3

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Критерії оцінювання	Кількість балів
Студент вільно використовує специфічну термінологію, вільно володіє понятійним апаратом, вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній роботі, якісно здійснив постановку практичної навчальної роботи, постановочний план та презентацію.	90-100
Студент здатний використовувати специфічну термінологію, володіє понятійним апаратом, застосовує здобуті теоретичні знання у практичній роботі, здійснив постановку практичної навчальної роботи, постановочний план презентацію із деякими зауваженнями.	80-89
Студент частково використовує специфічну термінологію, слабкий понятійний апарат, теоретичні знання у практичній роботі використовує слабо, здійснив постановку практичної навчальної роботи, постановочний план та презентацію на невисокому якісному рівні.	69-79
Студент не володіє специфічною термінологією, слабкий понятійний апарат, теоретичні знання у практичній роботі не використовує, Практичні навички на рівні розпізнавання. Практичну роботу не завершено.	60-68
Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно.	0-59

Підсумковий (семестровий) контроль _____залік/екзамен_____

Орієнтовний перелік питань при підсумковому оцінюванні (для екзамену)

1 курс, 2 семестр.

1. Театр як вид мистецтва: його природа, функції та суспільна роль.
2. Специфіка мистецтва театру ляльок у порівнянні з драматичним театром.
3. Режисура як мистецтво: поняття, завдання, професійні якості режисера.
4. Сценічна дія як основа акторської професії.
5. Конфлікт як головний інструмент режисури.
6. Художній образ у театрі: міметичність, метафоричність, символ та метафора.
7. Внутрішня психотехніка актора: сценічна правда, внутрішній монолог, сценічна оцінка.
8. Сценічний етюд: структура, мета і методика створення, роль у підготовці актора й режисера.
9. Аналіз стилю твору та його значення для режисерського прочитання.
10. Основні риси естетики Античності, вплив на театральне мистецтво
11. Основні риси естетики Середньовіччя, вплив на театральне мистецтво,
12. Особливості естетики епохи Ренесансу, вплив на театральне мистецтво.
13. Тема та ідея драматичного твору: способи визначення та їхня роль у режисурі.
14. Герой як носій авторської ідеї, його взаємодія з іншими персонажами та режисерське завдання.

Виконання курсового проєкту (роботи)

Відповідь на питання білетів	Якість постановочного плану	Захист роботи	Сума
20	10	10	40

8. Розподіл балів, які отримують студенти

___1___ курс / ___I___ семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи			Сума балів
T1	T2	T3	
20	40	40	100

1 курс / II семестр:

За результатами поточного контролю та самостійна роботи			Сума балів
T4	T5	T6	
20	40	40	100

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за стобальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	A	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82 – 89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74 – 81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок	
64 – 73	D	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності	Середній (репродуктивний)
60 – 63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)	
35 – 59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0 – 34	F	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Методичне забезпечення

1. Технічні засоби навчання:

- навчальна аудиторія, комп’ютер, планшет чи інший носій інформації, дошка;

- матеріальна частина до вистави (матеріали для її створення).
2. Відео:
- Режисерські роботи, творчі зустрічі, уривки з вистав
 - показ робіт студентів попередніх років.

10. Рекомендована література

1. Арістотель. Політика. Поетика. Київ: Folio, 2023. 512 с.
2. Барба Е. Паперове каное. Львів: Літопис, 2001. 288 с.
3. Брехт Б. Про мистецтво театру. Київ: Мистецтво, 1977. 366 с.
4. Брук П. Нитки часу: спогади. Київ. ArtHuss, 2026. 240 с.
5. Брук П. Жодних секретів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 134 с.
6. Бучма О. Є. Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури: дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Теорія та історія культури. Київ: НАККиМ, 2015. 191 с.
7. Бучма О. Є. Сучасна планшетна лялька як трансформація старовинної ляльки бунраку: до проблеми професійно-творчого опанування. Мистецтвознавчі записки. 2014. Вип. 25. С. 215–222.
8. Вороний М. К. Театр і драма: збірник статей. Київ: Мистецтво, 1998. 408 с/
9. Готовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів: Літопис, 1999. 186 с.
10. Данченко С. Бесіди про театр. Київ: УКРГЛІППРОЕКТ, 1999. 219 с.
11. Дідро Д. Парадокс про актора. Київ: Мистецтво, 1966. 154 с.
12. Єрмакова Н. П. Березільська культура: історія, досвід. Київ: Фенікс, 2012. 512 с.
13. Корнієнко Н. М. Леся Курбас: репетиція майбутнього. Київ: Либідь, 2007. 324 с.
14. Крег Г. Про мистецтво театру. Київ: Мистецтво, 1974. 320 с.
15. Кропивницький М. Л. Автобіографія М. Л. Кропивницького. У зб. статей, спогадів і матеріалів. Київ: Мистецтво, 1955. 527 с.

16. Курбас Л. Березіль: із творчої спадщини / упоряд. М. Лабінський; передм. Ю. Бобошка. Київ: Дніпро, 1988. 518 с.
17. Лесь Курбас. Філософія театру. Київ: Основи, 2001. 248 с.
18. Неллі В. А. Робота режисера. Київ: ДВОМ МЛУ, 1962.
19. Неллі В. О. Про режисуру. Київ: Мистецтво, 1977. 358 с.
20. Неупокоев Р. В. Вплив мистецтва драматичного театру на специфічний дискурс мистецтва театру ляльок. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2024. № 4. С. 446–450.
21. Неупокоев Р. В. Онтологія мистецтва ігрової ляльки як культурне втілення специфічних засобів виразності
22. Паві П. Словник театру. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 504 с.
23. Саксаганський П. Думки про театр. Київ: Мистецтво, 1955. 234 с.
24. Танюк Л. С. Мар'ян Крушельницький: школа образного перетворення, заповідана Курбасом. Київ: Либідь, 2007. 358 с.
25. Терещенко М. С. Театральні горизонти. Київ: Мистецтво, 1981. 109 с.
26. Топорков В. Про техніку актора. Київ: Мистецтво, 1954. 122 с.
27. Фесенко С. Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок. Львів, 2009. 62 с.
28. Франко І. Русько-український театр. Історичні обриси. У: Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наукова думка, 1981. Т. 29. С. 293–336.
29. Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ: Дух і літера, 2013. 672 с.
30. Чайковський Д., Макарчук Г. Постановочний план вистави. Київ: КДІК, 1989.
31. Цветков В.І. Шлях до вистави. Київ: Ліра-К, 2025. 103 с.
32. Barrault J.-L. Réflexions sur le théâtre. Paris: J. Vautrain, 1949. 204 p.
33. Deleuze G. Logic of Sense. London: The Athlone Press, 1990. 405 p.
34. Tillis S. Toward an aesthetics of the puppet: puppetry as a theatrical art. New York: Greenwood Press, 1992. 181 p.