Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 05.05.2022 09:14:50
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_____ Л. П. Филатова
«____»_____2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.01 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТЕАТРА

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	«Музыкальное искусство и театральное искусство»
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «История и теория театра». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 24 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры ТХО, к.культ-и Садриева А.Н.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.ф.н. Миронов А.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 17 мая 2019 г., протокол № 9

Зав. кафедрой Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 24 мая 2019 г. № 7.

Председатель МК ФХО А. В. Миронов

Программа утверждена решением Ученого совета факультета художественного образования от 4.06.2019 г. № 9.

И. о. декана ФХО И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2019.
© Садриева А.Н., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель и задачи освоения дисциплины…… 4
Место дисциплины в структуре образовательной программы……... 4
Результаты освоения дисциплины…… 4
Структура и содержание дисциплины……. 5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы……. 5
Тематический план дисциплины …… 5
Содержание дисциплины…….. 7
Образовательные технологии……. 10
Учебно-методическое обеспечение…… 10
Задания и методические указания по организации практических занятий…. 10
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации ……..… 21
Учебно-методическое и информационное обеспечение……. 23
Материально-техническое обеспечение дисциплины……. 24

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний о художественных особенностях театра как вида искусства и основных этапах исторического развития театрального искусства.

Задачи курса:

– формирование представлений о многообразии исторических форм и видов театрально-сценического искусства, об основных этапах и событиях истории мирового театра, вкладе в развитие сценического искусства выдающихся деятелей мирового театра;

–выработка критериев историко-культурной оценки феноменов театрально-сценического искусства;

– осознание духовно-ценностной природы искусства, педагогического потенциала эстетической и художественно-творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История и теория театра» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыкальное искусство и театральное искусство».

Дисциплина «История и теория театра» входит в предметно-содержательный модель, относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Междисциплинарные связи дисциплины «История и теория театра» установлены с такими дисциплинами, как «История классической драматургии», «История литературы и театра», «Театр в контексте современной культуры», «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Художественное оформление спектакля», «Музыкальное оформление спектакля».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора

реализации дополнительных общеобразовательных программ		вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при освоении предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1-3 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	**216**
Контактная работа, в том числе:	**82**
Лекции	40
Практические занятия	42
Самостоятельная работа, в том числе:	**125**
Изучение практического курса	65
Самоподготовка к текущему контролю знаний	60
Подготовка к зачету с оценкой	**9**

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
1 курс, 1 семестр					
1. Античный театр	14	2	2	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения,

					итоговая контрольная работа
2. Театр Средневековья	12	2		10	Экспресс-опрос, итоговая контрольная работа
3. Театр эпохи Возрождения	28	2	6	20	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
4. Театр классицизма	14	2	2	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
5. Театр эпохи Просвещения	14	2	2	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
6. Театр романтизма	12	2		10	Экспресс-опрос, итоговая контрольная работа
7. Реализм и натурализм в европейском театре	14	2	2	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
Итого:	**108**	**14**	**14**	**80**	
1 курс, 2 семестр					
8. Истоки русского театра	14	2	2	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
9. Русский театр XVII–XVIII века	8	4		4	Экспресс-опрос, итоговая контрольная работа
10. Русский театр XIX века	16	2	4	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
11. Русский театр начала XX века	18	2	6	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
12. Советский театр	16	4	2	10	Экспресс-опрос, оценка устного сообщения, итоговая контрольная работа
Итого:	**72**	**14**	**14**	**44**	
2 курс, 1 семестр					
13. Европейский и американский театр XX века	8	4	4		
14. Русский театр конца XX века	8	4	4		
15. Современный театр	10	4	6	1	
Подготовка к зачету с оценкой				9	
Итого:	**36**	**12**	**14**	**1+9**	
Всего:	**216**	**40**	**42**	**125+9**	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	Античный театр	2
3.	Театр эпохи Возрождения	6
4.	Театр классицизма	2
5.	Театр эпохи Просвещения	2
7.	Реализм и натурализм в европейском театре	2
8.	Истоки русского театра	2
10.	Русский театр XIX века	4
11.	Русский театр начала XX века	6
12.	Советский театр	2
13.	Европейский и американский театр XX века	4
14.	Русский театр конца XX века	4
15.	Современный театр	6

4.3. Содержание дисциплины

1. Античный театр

Культовая основа античного театра, связь с религиозно-обрядовой деятельностью. Синкретическое единство музыкального, словесного и пластического искусства в античном театральном действе. Место древнегреческого театра в общественной жизни. Миф как источник литературных сюжетов в греческом театре. Проблемы рока и судьбы в античной драме. Основные этапы развития классической греческой трагедии. Творчество Эсхила, Софокла и Еврипида. Комедии Аристофана и «новая аттическая комедия» Менандра. Искусство актерской игры.

Организация театральных представлений в Древнем Риме и их место в римской культуре. Развитие традиций греческой драматургии в пьесах Плавта, Теренция и Сенеки. Особенности театральных вкусов древних римлян. Интерес в период Империи к пантомиме и искусству мимов.

2. Театр Средневековья

Формы и жанры религиозного театра. Пасхальные и рождественские действа, литургическая драма, мистерия, миракль. Формирование светских театральных представлений: моралите, фарс. Искусство гистрионов, жонглеров.

Куртуазная культура. Трубадуры, труверы, миннезингеры.

3.Театр эпохи Возрождения

Светская направленность итальянского ренессансного театра. Стремление гуманистов к восстановлению классической культуры, изучение античных моделей и правил, исполнение пьес Теренция, Плавта, Сенеки. Ученая комедия и ее создатели.

Итальянский театр импровизационной комедии (комедия дель арте или комедия масок). Актерские амплуа и вариации сюжетов.

Формирование английской национальной театральной культуры. Шекспировский «Глобус» и его роль в становлении английского театра. Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие творчества У.Шекспира.

Испанские коррали. Творчество Л. де Вега и создание «новой комедии».

4.Театр эпохи классицизма

Театр французского классицизма. Утверждение классицистской трагедии. Творчество П. Корнеля и Ж. Расина. Высокая комедия в творчестве Ж.-Б. Мольера. Этическое и теоретическое обоснование классицизма («Поэтическое искусство» Н. Буало).

5.Театр эпохи Просвещения

Изменение общественных функций театра в XVIII веке. Театр как фокус национального самосознания. Драматургия Вольтера, Бомарше, К. Гольдони, К. Гоцци, Г.Э. Лессинга, И.В. Гете, Ф. Шиллера.

Изменение социального статуса актеров и драматургов. Выдающиеся мастера актерского искусства XVIII веке (Д. Гаррик, Ф.Ж. Тальма и др).

6.Театр эпохи романтизма

Драматический театр в условиях романтизма. Возрождение Шекспира на европейской сцене. Рождение романтической драматургии. Драматургия В. Гюго, А. Дюма, А.де Виньи, А. де Мюссе, Дж. Г. Байрона, Б. Шелли, Л. Тика. Романтизм и актерское искусство.

7.Реализм и натурализм в европейском театре

Реалистическая драматургия («социальные» пьесы Г. Ибсена и А. Стриндберга, натуралистические драмы Э. Золя, Г. Гауптмана).

Новые стилевые тенденции в сценическом искусстве и драматургии. Символизм и драматургия М. Метерлинка, Э. Верхарна, «пьесы-сновидения» А. Стриндберга.

Утверждение режиссуры как особого самостоятельного вида театрального творчества и реформирование театральной практики. Движение свободных театров. Свободный театр А. Антуана в Париже, Свободная сцена О. Брама в Берлине, Скандинавский экспериментальный театр, организованный А. Стриндбергом. Изменение театрального репертуара, постановочного стиля и принципов актерской игры.

8.Истоки русского театра

Особенности развития театрального искусства в Древней Руси. Искусство скоморохов, его связь с народными празднествами земледельческого календаря.

Виды и жанры народного театра. Народная драма. Кукольный театр Петрушки. Балаган. Раек. Вертеп.

9.Русский театр XVII–XVIII века

Придворный театр царя Алексея Михайловича. Отличительные особенности театра при Петре I. Иностранные труппы при дворе. Указ 1756 года об «учреждении русского театра» и образование постоянной казенной труппы. Первые профессиональные актеры и актрисы. Указ 1783 года об основании «императорских театров». Сооружение в Петербурге первого каменного (Большого) театра. Частные антрепризы.

Классицизм на русской сцене. В. Тредиаковский и М. Ломоносов — первые драматурги-классицисты. А. Сумароков — теоретик и создатель русской классицистской трагедии. Актеры классицистического театра. Ф. Волков, И. Дмитревский и др.

Крепостные театры и их роль в театральной культуре России XVIII века.

Русская комическая опера XVIII века и ее значение для формирования русского национального театра.

Просветительские сатирические комедии Д. Фонвизина. Сентиментализм на русской сцене. «Слезная комедия» и «мещанская драма». Сентиментализм в актерском искусстве.

10.Русский театр XIX века

Русский драматический театр XIX века. Романтические и реалистические тенденции в драматургии А. Грибоедова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Сухово-Кобылина, И. Тургенева. П. Мочалов и В. Каратыгин.

«Общественная комедия» и «драма жизни» в творчестве А. Островского. Утверждение сценического реализма. Сценическая реформа М. Щепкина. Продолжатели дела Щепкина: А. Мартынов, семья Самойловых.

Театральная реформа 1881 г. Развитие частных театров, их корифеи.

Значение драматургии А. Чехова для судеб русского драматического театра на рубеже XIX и XX веков. Становление режиссуры на русской сцене. Создание Московского Художественного театра К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко (1898). Основные принципы реформирования театрально-постановочной практики в деятельности МХТ (сценический реализм, создание нового типа актера и нового репертуара).

11.Русский театр начала XX века

«Новая драма» в России на рубеже XIX–XX веков. Деятельность Московского художественного театра. Утверждение на русской сцене принципов режиссерского театра (единство художественного замысла, целостность актерского ансамбля; психологическая обусловленность сценического действия). Формирование «системы Станиславского» — методологии актерского творчества. Актерская плеяда МХТ: О. Книппер-Чехова, И. Москвин, М. Лилина, М. Андреева, В. Качалов и др.

12. Советский театр

Предреволюционные и революционные события в России и отклик театра на них. Театр в концепции Пролеткульта и «левых» деятелей искусства. Театр как рупор революционных идей. Массовые революционные представления. Агиттеатры.

Советский театральный авангард 1920–1930-х годов. «Абстрактно-формалистический» театр А. Таирова. Фантастический реализм в постановках Е.Вахтангова. Конструктивистские режиссерские эксперименты В. Мейерхольда (сцена как «машина для игры», система «биомеханики», создание нового типа актера и идеального «нового человека»).

Перестройка литературно-художественных организаций в начале 1930-х годов. Создание творческих союзов советских деятелей культуры. Формирование метода социалистического реализма. Отказ от экспериментов и унификация театрального искусства. Признание практики МХАТа и «системы Станиславского» как эталонных образцов для советского театрального искусства.

Оживление театральной жизни с середины 1950-х годов. Возникновение новых театров (в том числе театра-студии «Современник» в Москве). Приход в театры нового поколения драматургов (С. Алешин, А. Володин, Л. Зорин, В. Розов, А. Салынский, М. Шатров, Э. Радзинский, М. Рощин) и режиссеров (Г. Товстоногов, О. Ефремов, А. Эфрос, Ю. Любимов, М. Захаров и др.).

13. Европейский и американский театр XX века

Театральный шоу-бизнес. Коммерческий успех театрального ревю («Зигфельдские безумства» в Нью-Йорке, 1907–1931 годы). Становление мюзикла в «бродвейских театрах». Расцвет мюзикла в США и распространение жанра во многих европейских странах в 1950–1960-е годы. Мюзиклы К. Портера, Р. Роджерса, К. Вайля, Ф. Лоу, Л. Бернстайна.

Авангардные искания как альтернатива традиционному и коммерческому театру. Нонконформистский тип театрального представления дадаистов. Театр-кабаре (О. Кокошка, Т. Тцара, Г. Балл и Г. Арп в цюрихском «Кабаре Вольтер»). Идеи сюрреализма в концепции «Театра Жестокости» А. Арто («Театр и его двойник»). Футуризм и его воздействие на театральное искусство. Футуристические манифесты Ф. Т. Маринетти («Антипсихологический абстрактный театр чистой формы и прикосновения», «Всеобщий театр масс») и Л. Мохой-Надя («Общий очерк механизированной эксцентрики»).

«Эпический театр» Б. Брехта. Дискретная драматургия, монтаж, контрастный контрапункт выразительных средств как основные принципы построения театрального действия. Отказ от натуралистического стиля актерской игры, разработка приемов «остранения». «Интеллектуальная драма» во Франции в послевоенные годы (Ж.П. Сартр, А. Камю). Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, Ж. Жене, С. Беккета.

14. Русский театр конца XX века

Сложность художественных процессов в период «перестройки» и в послеперестроечные годы. «Разгосударствление» учреждений культуры и искусства.

Многообразие стилистических и тематических исканий в драматургии, режиссуре, сценографии театра конца XX века.

Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры. МХАТ при О.П. Табакове.

Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов.

Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.

Театральные издания: «Театр», «Петербургский театральный журнал» и др.

Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

15. Современный театр

Новые формы театральной жизни и театральные практики. Смена поколений в отечественном театре.

Театр художника. Визуальный театр. Танцтеатр.

Документальный театр.

Постдраматический театр и его виды.

Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бутусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.

Современная зарубежная и отечественная драматургия.

Интерпретация классической драматургии на сцене современного театра.

Театральные лаборатории и мастер-классы как формы театральной жизни.

Современный театральный менеджмент.

Уральский театр первых десятилетий XXI века.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура курса представляет собой систему лекционных и практических занятий.

На *лекционных занятиях* раскрываются наиболее крупные теоретические проблемы, обобщающего и систематизирующего характера.

Специфика *практических занятий* по дисциплине состоит в том, что важнейшим их назначением является сообщение и освоение новой учебной информации, что предполагает активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты из разнообразных источников черпают учебную информацию, осмысливают ее, оформляют в доклады и сообщения, которые воспроизводят уже на практических занятиях.

В процессе реализации курса предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевые дискуссии, кейс-технологии, экскурсии, мастер-классы и др.).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

1. Античный театр (2 час.)

Вопросы и задания:

1) Аристотель, «Поэтика» - о сущности драмы.
2) Устройство античного театра. Костюм актера. Театральные машины.
3) Драматический агон: его участники, судьи, ход, результаты.
4) «Орестея» Эсхила – человек и боги. Мифологическое и конкретно социальное в трилогии.
5) «Эдип-царь» Софокла – человек и общество. Человеческий идеал Софокла.
6) «Медея» Еврипида – внутренняя борьба человека с самим собой. Трансформация и психологизация мифа.
7) «Лягушки» Аристофана – размышления о сущности драматической поэзии и ее социальной значимости.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать пьесы Эсхила «Орестея», Софокла «Эдип-царь», Еврипида «Медея», Аристофана «Лягушки», книгу Аристотеля «Поэтика» (целиком или в отрывках).
3. Сделать презентацию, отражающую внешний вид античного театра.

Литература для подготовки:

Аникст, Александр Абрамович. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга [Текст] / А. Аникст ; [АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1967. - 454, [1] с.

Каллистов, Дмитрий Павлович. Античный театр [Текст] / Д. П. Каллистов. - Ленинград : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1970. - 174, [2] с.

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Скржинская, Марина Владимировна. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье [Текст] / М. В. Скржинская. - Санкт-Петербург : Алетейя : Историческая книга, 2010. - 399, [2] с.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

2. Театр эпохи Возрождения (6 час.)

2.1. Английский театр эпохи Возрождения. У. Шекспир

Вопросы и задания:

1) Канонический жизненный и творческий путь У.Шекспира. Шекспировский вопрос.
2) Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие творчества У.Шекспира. Периодизация творчества У. Шекспира.
3) Комедии У. Шекспира. Трагедии У. Шекспира. Исторические хроники. Общая характеристика.
4) Фигура Шекспира в мировом театре. Шекспир сегодня.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать пьесы У.Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Двенадцатая ночь».

3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей (Р.Бербедж и др.), изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

4. Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

Литература для подготовки:

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

2.2. Феномен Гамлета в истории театра. «Гамлет-лаборатория» (4 часа)

Вопросы и задания:

1) Содержание пьесы У. Шекспира «Гамлет». Переводы «Гамлета» на русский язык.

2) Сценическая и кино- история пьесы «Гамлет».

3) «Классические» (Л.Оливье, Г.Козинцев, Ф.Дзеффирелли) и «современные» (Ю.Бутусов, Н.Коляда, Л.Додин и др.) постановки «Гамлета»: pro et contra.

4) Феномен «Гамлета» в истории мирового театра.

Методические указания к занятиям:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Выбрать одну из сценических версий либо экранизаций «Гамлета», подготовиться к ее презентации в группе (показ отрывков, выявление режиссерской интерпретации идеи пьесы и фигуры принца в спектакле/фильме-экранизации).

Литература для подготовки:

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

3. Театр эпохи классицизма (2 час.)

Вопросы и задания:

1) Классицизм как искусство образца. Этическое и теоретическое обоснование классицизма («Поэтическое искусство» Н. Буало).

2) Классицизм в театре. Три единства классицизма. Амплуа.

3) Утверждение классицистской трагедии. Творчество П. Корнеля и Ж. Расина. Спектакль Камерного театра «Федра» (реж. А. Таиров, в гл. роли А. Коонен).

4) Высокая комедия в творчестве Ж.-Б. Мольера. М. Булгаков о Мольере.

Методические указания к занятию:

3. Подготовить доклады по предложенной тематике.

4. Прочитать пьесы П.Корнеля «Сид», Ж.Расина «Федра», Ж.Б.Мольера «Мещанин во дворянстве», «Тартюф».

5. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

6. Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

Литература для подготовки:

Аникст, Александр Абрамович. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга [Текст] / А. Аникст ; [АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1967. - 454, [1] с.

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Монгредьен, Жорж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера [Текст] / Жорж Монгредьен ; [пер. с фр. и коммент. Е. В. Колодочкиной]. - Москва : Молодая гвардия : Палимпсест, 2008. - 259, [2] с.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

4. Театр эпохи Просвещения (2 час.)

4.1. «Реформа» комедии дель арте в итальянском театре XVIII в.

Вопросы и задания:

1) Жизненный и творческий путь К. Гольдони и К. Гоцци. Эстетико-идеологическое соперничество драматургов.

2) «Слуга двух господ» К. Гольдони – реформа? итальянской народной комедии. Спектакль Дж.Стреллера «Арлекино, слуга двух господ» - возрождение традиции дель арте.

3) «Принцесса Турандот» К. Гоцци в постановке Вахтанговского театра. Причины обращения Е.Б.Вахтангова к традиции комедии дель арте. Спектакль как эксперимент в театральной Москве 1920-х и «визитная карточка» театра.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать названные пьесы. Посмотреть названные спектакли, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.
3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Литература для подготовки:

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / Г. Бояджиев ; [вступ. ст. А. В. Бартошевича ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с.

или

4.2. «Новый человек» Нового времени в пьесе П.О.Бомарше «Женитьба Фигаро»

Вопросы и задания:

1) Жизненный и творческий путь Бомарше.

2) Трилогия Бомарше о Фигаро. «Женитьба Фигаро» как центральная пьеса трилогии. Образ Фигаро как нового человека для эпохи и театра. Почему пьеса имела такое важное значение для идеи «свободы, равенства и братства»? Общественная роль «Женитьбы Фигаро» в годы Великой Французской революции.

3) Сценические интерпретации «Женитьбы Фигаро» в музыкальном и драматическом театре. Опера Моцарта.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать названные пьесы. Посмотреть драматические (В.Плучек, М.Захаров и др.) и музыкальные спектакли по пьесе Бомарше, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

3. Сравнить сценические интерпретации «Женитьбы Фигаро» в отечественном театре (МХАТ (по книге Бояджиева), Театр Сатиры, Ленком).

Литература для подготовки:

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / Г. Бояджиев ; [вступ. ст. А. В. Бартошевича ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с.

5. Реализм и натурализм в европейском театре (2 час.)

5.1. «Новая драма» конца XIX века: Ибсен, Стриндберг

Вопросы и задания:

1) Рождение «новой драмы», социальная проблематика, «возмущение спокойствия» театра XIX века и экзистенциально-философское звучание пьес Г.Ибсена, А.Стриндберга в мировом театре.

2) Г. Ибсен: «Кукольный дом», «Гедда Габлер» - пьесы об эмансипации? «Строитель Сольнес» - проблема измены себе и поиска себя в пьесе. Г.Ибсен на сцене МХАТа.

3) А.Стриндберг «Фрекен Жюли» - мучительный поиск идеальной жизни и крушение судеб в пьесе. Сценические версии «Фрекен Жюли» в мировом и отечественном театре.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Прочитать пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом», «Строитель Сольнес», «Гедда Габлер», А. Стриндберга «Фрекен Жюли». Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Литература для подготовки:

Бобылева, Анна Леонидовна (1966–2009). Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3557.

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

или

5.2. Рождение режиссуры в европейском театре

1) Утверждение режиссуры как особого самостоятельного вида театрального творчества. Движение свободных театров.

2) Творчество А.Антуана.

3) Творчество О.Брама.

4) Творчество М.Рейнхардта.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции). Использовать презентацию в своем докладе.

Литература для подготовки:

Бобылева, Анна Леонидовна (1966–2009). Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3557.

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

6. Истоки русского театра (2 час.)

Вопросы и задания:

1) Народная драма.
2) Кукольный театр Петрушки.
3) Раек.
4) Вертеп.

Методические указания к занятиям:

1) Подготовить доклады по предложенной тематике.

2) Сделать презентацию, визуализирующую текст доклада.

3) Найти тексты петрушечного кукольного театра, райка и вертепа; подготовить показ фрагмента представления с использованием реквизита из фонда кафедры.

Литература для подготовки:

Акимова, Татьяна Михайловна. Русское народное поэтическое творчество [Текст] : (Пособие к семинар. занятиям):[Для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / Т. М. Акимова, В. К. Архангельская, В. А. Бахтина. - Москва : Высшая школа, 1983. - 206, [2] с.

Асеев, Борис Николаевич. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века [Текст] : [учебник для театр. ин-тов] / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Искусство, 1977. - 575, [1] с.

Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2045.

Данилов, Сергей Сергеевич. Очерки по истории русского драматического театра [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-тов и театр. училищ] / С. С. Данилов ; [Гос. науч.-исслед. ин-т театра и музыки]. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. - 587 с.,

История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 1 : От истоков до конца XVIII века / [авт. тома В. Н. Всеволодский-Гернгросс ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой]. - 1977. - 482, [3] с.

Некрылова, Анна Федоровна. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища, конец XVIII – начало XX века [Текст] / А. Ф. Некрылова. - Ленинград : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1984. - 189, [2] с.

Некрылова, Анна Федоровна. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища, конец XVIII – начало XX века [Текст] / А. Ф. Некрылова. - Изд. 2-е, доп. - Ленинград : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1988. - 213, [2] с.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

7. Русский театр XIX века (4 час.)

Вопросы и задания:

1) Классицизм и романтизм на русской сцене первой трети XIX века: «Горе от ума» А.С. Грибоедова и «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, В.Каратыгин и П.Мочалов, премьеры Александринского и Малого театров. Современные сценические интерпретации пьес Грибоедова (О.Меньшиков, С.Женовач, Ю.Любимов) и Лермонтова (Р.Туминас, Н.Коляда).

2) Гоголь-драматург. Комическое и трагическое в «Женитьбе». Вечный «Ревизор». «Классические» и «современные» сценические интерпретации пьес Гоголя.

3) Утверждение сценического реализма. А.Н. Островский и Малый театр.

4) Драматургия А.П.Чехова в русском и мировом театре («Пьеса без названия», «Иванов», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»). Психологическая тонкость и глубина пьес Чехова, их камерное звучание, экзистенциально-философский смысл пьес, «кризис среднего возраста» и крушение общественных иллюзий в пьесах Чехова. Чехов в постановке Л. Додина.

Методические указания к занятиям:

1) Подготовить доклады по предложенной тематике.

2) Прочитать названные пьесы. Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по ним, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

3) Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Литература для подготовки:

Бобылева, Анна Леонидовна (1966–2009). Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2045.

Данилов, Сергей Сергеевич Русский драматический театр XIX века [Текст] : [учебник для театр. вузов] / С. С. Данилов ; [Гос. науч.-исслед. ин-т театра и музыки , Ленингр. гос. театр. ин-т им. А. Н. Островского]. - Ленинград ; Москва : Искусство, 1957 - . Т. 1 : Первая половина XIX века / [при участии А. Я. Альтшуллера ; ред. А. З. Юфит]. - 1957. - 350 с.

Данилов, Сергей Сергеевич Русский драматический театр XIX века [Текст] : [учебник для театр. вузов] / С. С. Данилов, М. Г. Португалова ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. - Ленинград : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1957 - . Т. 2 : Вторая половина XIX века / ред. А. З. Юфит ; [при участии Ю. Н. Чирвы]. - 1974. - 382, [1] с.

Зограф, Николай Георгиевич. Малый театр в конце XIX – начале XX века [Текст] / Н. Г. Зограф ; [Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1966. - 601, [2] с.

Ивашнев, Виталий Иванович. Щепкин [Текст] / Виталий Ивашнев. - Москва : Молодая гвардия, 2002. - 240, [3] с.

История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство,

1977 - 1987. Т. 2 : 1801–1825 / [авт. тома: Т. М. Родина [и др.] ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой]. - 1977. - 553, [2] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 3 : 1826–1845 / [авт. тома Ю. А. Дмитриев, А. П. Клинчин ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой]. - 1978. - 348, [3] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 4 : 1846–1861 / [авт. тома: Е. Г. Холодов [и др.] ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой]. - 1979. - 430, [2] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 5 : 1862–1881 / [авт. тома: Т. К. Шах-Азизова [и др.] ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой]. - 1980. - 550, [2] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 6 : 1882–1897 / [авт. тома: Т. К. Шах-Азизова [и др.] ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой,Т. Н. Павловой, Е. Я. Дубновой]. - 1982. - 574, [1] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 7 : 1898–1917 / [авт. тома: Т. М. Родина [и др.] ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой,Т. Н. Павловой, Е. Я. Дубновой]. - 1987. - 585, [1] с.

Смолина, Капиталина Антоновна. Сто великих театров [Текст] / К. А. Смолина. - Москва : Вече, 2002. - 479, [1] с.

Современники о Малом театре [Текст] : Сборник высказываний деятелей литературы и сцены / [сост., коммент. М. Загорского]. - Москва : Всероссийское Театральное Общество, 1950. - 227 с.

Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства ; [сост.: Н. Б. Владимирова, А. П. Кулиш]. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2005. - 596, [2] с.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

8. Русский театр начала XX века (6 час.)

Вопросы и задания:

1) Московский художественный театр – от истоков до современности (обзор). Периоды истории МХТ, ведущие актеры, режиссеры, знаковые спектакли.

2) Жизненный и творческий путь К.С. Станиславского. «Система» и ее продолжение в театральной педагогике (Б. Захава, М. Кнебель, З. Корогодский и др.) и режиссуре (О. Ефремов, А. Эфрос, Л. Додин и др.).

3) Жизненный и творческий путь Е. Вахтангова. Театр им. Е.Б. Вахтангова – от истоков до современности (обзор).

4) Жизненный и творческий путь В. Мейерхольда. Театральный конструктивизм. Биомеханика.

5) Жизненный и творческий путь А. Таирова. Функциональная сценография. История Камерного театра. А. Коонен.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры и отрывки из спектаклей, документальных фильмов. Использовать презентацию в своем докладе.

Литература для подготовки:

Бобылева, Анна Леонидовна (1966–2009). Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

Вс. Мейерхольд и Мих. Гнесин [Текст] : собрание документов : [сборник / Гос. ин-т искусствознания [и др.] ; сост. И. В. Кривошеевой и С. А. Конаева ; общ. ред. О. М. Фельдмана]. - Москва : ГИТИС, 2008. - 287 с.

Встречи с Мейерхольдом [Текст] : сборник воспоминаний / редкол.: М. А. Валентей [и др.] ; [ред.-сост. Л. Д. Вендровская ; худож. С. Ю. Сахарова]. - Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. - 618, [4] с.

История русского драматического театра [Текст] : в 7 т. / М-во культуры СССР, ВНИИ искусствознания ; редкол.: Е. Г. Холодов (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Искусство, 1977 - 1987. Т. 7 : 1898–1917 / [авт. тома: Т. М. Родина [и др.] ; репертуар. сводка сост. Т. М. Ельницкой,Т. Н. Павловой, Е. Я. Дубновой]. - 1987. - 585, [1] с.

Мастерство актера в терминах Станиславского [Текст] / сост.: М. А. Венецианова ; под ред. Л. Ф. Макарьева. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 511, [1] с.

Московский Художественный Театр в русской театральной критике, 1898–1905 [Текст] : [сборник / Музей МХАТ ; сост., вступ. к сезонам, примеч.: Ю. М. Виноградов, О. А. Радищева, Е. А. Шингарева ; общ. ред. и ст. О. А. Радищевой ; худож. Ф. О. Шехтель]. - Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2005. - 638, [1] с.

Московский Художественный театр [Изоматериал] : [альбом / под общ. ред. Н. Н. Чушкина ; авт. вступ. ст. П. А. Марков и Н. Н. Чушкин]. - Москва : Изобразительное искусство, 1955 - . Т. 1 : 1898–1917 / [сост.: Е. С. Кречетова и др.]. - 1955. - XXV, 303, [3] с.

Рождественская, Наталья Всеволодовна. "Быть или казаться" [Текст] : Истоки современного театра и психотехника актера : учеб. пособие / Н. В. Рождественская ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. - 95, [1] с.

Рудницкий, Константин Лазаревич. Мейерхольд [Текст] / К. Рудницкий. - Москва : Искусство, 1981. - 423, [3] с.

Сергеев, Антон Владимирович. Циркизация театра [Текст] : от традиционализма к футуризму : [учеб. пособие для вузов] / Антон Сергеев ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - Санкт-Петербург : Издатель Е. С. Алексеева, 2008. - 156, [1] с.

Смирнов-Несвицкий, Юрий Александрович. Вахтангов [Текст] / Ю. Смирнов-Несвицкий. - Ленинград : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1987. - 247, [1] с.

Смолина, Капиталина Антоновна. Сто великих театров [Текст] / К. А. Смолина. - Москва : Вече, 2002. - 479, [1] с.

Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над ролью [Текст] / К. С. Станиславский. - Москва : АСТ, 2010. - 473 с.

Строева, Марианна Николаевна. Режиссерские искания Станиславского [Текст] : 1898–1917 / М. Н. Строева. - Москва : Наука, 1973. - 373, [2] с.

Театр имени Евг. Вахтангова [Текст] : [сб. очерков о жизни и творчестве актеров / ред.-сост. Б. М. Поюровский]. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 395, [2] с.

Титова, Галина Владимировна. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру [Текст] : учебное пособие / Галина Титова ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2006. - 175, [1] с.

Топорков, Василий Осипович. Станиславский на репетиции [Текст] : воспоминания / В. О. Топорков ; [под ред. Б. М. Поюровского ; предисл. Н. Чушкина]. - Москва : АСТ-ПРЕСС СКД, 2002. - 250 с.

Хмельницкий, Юлий Осипович. Из записок актера таировского театра [Текст] / Юлий Хмельницкий. - Москва : ГИТИС, 2004. - 209, [2] с.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

9. Советский театр (2 час.)

Вопросы и задания:

1) Театр социалистического реализма – на примере МХАТа 1940-1950-х гг. Соцреалистический репертуар. Цензурно-политическое руководство.

2) Театральная «оттепель» - БДТ, «Современник», Театр на Таганке, Театр на Малой Бронной, «Ленком». Художественные руководители и идейно-эстетическая политика театров. Знаковые спектакли. Ведущие актеры.

3) Приход в театры нового поколения драматургов (А. Володин, В. Розов, А. Арбузов, А. Вампилов и др.).

Методические указания к занятию:

1) Подготовить доклады по предложенной тематике.

2) Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

3) Посмотреть как минимум один спектакль названных режиссеров, использовать в докладе видеофрагменты.

4) Приветствуется чтение книг Г.Товстоногова («Зеркало сцены»), А.Эфроса («Репетиции любовь моя», «Профессия режиссер»). Из книг выбрать отрывки о режиссуре как профессии, театре, актере, зачитать их на занятии.

Литература для подготовки:

Бобылева, Анна Леонидовна (1966–2009). Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.

Московский Художественный Театр в русской театральной критике, 1919–1943 [Текст] : [сборник / Музей МХАТ ; сост.: О. А. Радищева, Е. А. Шингарева ; общ. ред., вступ. к сезонам, примеч. О. А. Радищевой]. - Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2005 - . Ч. 2 : 1930–1943. - 2010. - 653, [1] с.

Смолина, Капиталина Антоновна. Сто великих театров [Текст] / К. А. Смолина. - Москва : Вече, 2002. - 479, [1] с.

Старосельская, Наталья Давидовна. Товстоногов [Текст] / Наталья Старосельская. - Москва : Молодая гвардия, 2004. - 405, [3] с.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

10. Европейский и американский театр XX века (4 час.)

10.1 *Интеллектуальный театр XX века (2 часа)*

Вопросы и задания:

1) «Эпический театр» Б. Брехта как эстетическое, идеологическое, авангардное и методологическое явление в театре XX века.

2) Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета. Продолжение «абсурдной» традиции в постмодернистском театре и драматургии.

3) Социальная драма Т.Уильямса, Э.Олби. Постановки пьес Уильямса и Олби на российской сцене.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Прочитать пьесы Б.Брехта «Матушка Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана», Э.Ионеско «Лысая певица», С. Беккета «В ожидании Годо», Э.Олби «Кто боится

Вирджинии Вульф». Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Литература для подготовки:

Бобылева, Анна Леонидовна. Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

Интерактивный обучающий диск «Приглашение в театр» (из фонда кафедры).

10.2Коммерческий театр XX века

Вопросы и задания:

1) Рождение жанра мюзикла в американском театре. Мюзикл как жанр. Технология постановки и проката мюзикла.
2) «Великие мюзиклы мира»: история наиболее знаменитых американских и европейских мюзиклов.
3) Мюзикл на российской сцене.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Посмотреть (по выбору) один (можно несколько) мировых мюзиклов, подготовиться рассказывать о нем, используя видеофрагменты в своем докладе.

Литература для подготовки:

Сайт www.musicals.ru/

11. Русский театр конца XX века (4 час.)

Вопросы и задания:

1) МХАТ при О.П. Табакове.
2) Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры.
3) Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.
4) Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов и др.
5) Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Сделать презентацию, включающую фотографии театров, актеров, режиссеров; отрывки из спектаклей и документальных фильмов.

Литература для подготовки:

Громова, Маргарита Ивановна. Русская драматургия конца XX - начала XXI века [Текст] : учебное пособие / М. И. Громова. - 4-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2009. - 362, [1] с.

Давыдова, Марина Юрьевна. Конец театральной эпохи [Текст] / Марина Давыдова ; [предисл. Э. Боякова ; послесл. И. Соловьевой ; фот.: В. Баженов [и др.]]. - Москва : ОГИ : Золотая Маска, 2005. - 380, [2] с.

История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века

: учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.

12. Современный театр (6 час.)

Вопросы и задания:

1) Театр художника. Визуальный театр.
2) Танцтеатр.
3) Документальный театр.
4) Постдраматический театр и его виды.
5) Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бутусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.
6) Интерпретация классической драматургии на сцене современного театра.
7) Современная зарубежная и отечественная драматургия.
8) Современный театральный менеджмент.
9) Театральные лаборатории и мастер-классы как формы театральной жизни.
10) Уральский театр первых десятилетий XXI века.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Сделать презентацию, включающую фотографии театров, актеров, режиссеров; отрывки из спектаклей и документальных фильмов.

Литература для подготовки:

Давыдова, Марина Юрьевна. Конец театральной эпохи [Текст] / Марина Давыдова ; [предисл. Э. Боякова ; послесл. И. Соловьевой ; фот.: В. Баженов [и др.]]. - Москва : ОГИ : Золотая Маска, 2005. - 380, [2] с.

Липовецкий, Марк Наумович. Перформансы насилия: литературные и театральные эксперименты "Новой драмы" [Текст] / Марк Липовецкий, Биргит Боймерс. - Москва : Новое литературное обозрение, 2012. - 371, [3] с.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. В процессе ведения дисциплины со студентами очной формы обучения может быть использована накопительная балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. На зачете студент должен дать устный ответ на два вопроса, изложенных в билете.

Примерные вопросы к зачету с оценкой

1. Происхождение древнегреческого театра. Организация спектаклей, устройство театра, актерское искусство.
2. Античная трагедия: драматургия Эсхила, Софокла и Еврипида. Учения Аристотеля о трагедии. Античная комедия: драматургия Аристофана и Менандра.
3. Происхождение древнеримского театра. Римская комедия: драматургия Плавта и Теренция.
4. Церковные и светские формы средневекового театра: основные жанры и их эволюция.
5. Комедия дель арте: истоки и пути формирования, театрально-эстетические принципы, основные маски.
6. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Творчество Лопе де Вега.

7. Формирование и организация английского профессионального театра. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).

8. Проблематика и поэтика комедий Шекспира. Основные комедии. «Сон в летнюю ночь». «Двенадцатая ночь».

9. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя (по выбору студента).

10. Эстетика французского театра XVII в. Драматургия и театральная деятельность Пьера Корнеля. Драматургия и театральная деятельность Жана Расина.

11. Творчество Жана-Батиста Мольера. «Тартюф». Проблематика и поэтика.

12. Театрально-эстетические идеи Дени Дидро, теоретическое и практическое обоснование им жанра «мещанской драмы».

13. Драматургия и театральная деятельность Бомарше.

14. Реформа комедии Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци.

15. Драматургия и театрально-критическая деятельность Г. Э. Лессинга.

16. Драматургия Фридриха Шиллера и его театральная деятельность в «веймарский период».

17. Генрик Ибсен как основоположник «новой драмы». Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

18. Утверждение режиссуры как особого самостоятельного вида театрального творчества. Движение свободных театров. Творчество А.Антуана.

19. Социальная драма Т.Уильямса, Э.Олби. Постановки пьес Уильямса и Олби на российской сцене.

20. «Эпический театр» Б. Брехта как эстетическое, идеологическое, авангардное и методологическое явление в театре XX века.

21. Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета. Продолжение «абсурдной» традиции в постмодернистском театре и драматургии.

22. Рождение жанра мюзикла в американском театре. Мюзикл как жанр. Технология постановки и проката мюзикла. «Великие мюзиклы мира». Мюзикл на российской сцене.

23. Народная драма. Кукольный театр Петрушки. Раек. Вертеп.

24. Пути развития театральной культуры в России: народный театр, школьный театр, придворный театр, крепостные театры.

25. Классицизм и романтизм на русской сцене первой трети XIX века: «Горе от ума» А.С. Грибоедова и «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, В.Каратыгин и П.Мочалов, премьеры Александринского и Малого театров. Современные сценические интерпретации пьес Грибоедова (О.Меньшиков, С.Женовач, Ю.Любимов) и Лермонтова (Р.Туминас, Н.Коляда).

26. Гоголь-драматург. Комическое и трагическое в «Женитьбе». Вечный «Ревизор». «Классические» и «современные» сценические интерпретации пьес Гоголя.

27. Утверждение сценического реализма. А.Н. Островский и Малый театр.

28. Актерское искусство Малого театра. Театральная реформа М. Щепкина

29. Возникновение режиссуры в отечественном театре. Московский художественный театр – от истоков до современности. Периоды истории МХТ, ведущие актеры, режиссеры, знаковые спектакли.

30. Драматургия А.П.Чехова в русском и мировом театре («Пьеса без названия», «Иванов», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»). Психологическая тонкость и глубина пьес Чехова, их камерное звучание, экзистенциально-философский смысл пьес, «кризис среднего возраста» и крушение общественных иллюзий в пьесах Чехова. Чехов в постановке Л. Додина.

31. Жизненный и творческий путь К.С. Станиславского. «Система» и ее продолжение в театральной педагогике (Б. Захава, М. Кнебель, З. Корогодский и др.) и режиссуре (О. Ефремов, А. Эфрос, Л. Додин и др.).

32. Жизненный и творческий путь Е. Вахтангова. Театр им. Е.Б. Вахтангова – от истоков до современности.

33. Жизненный и творческий путь В. Мейерхольда. Театральный конструктивизм. Биомеханика.

34. Жизненный и творческий путь А. Таирова. Функциональная сценография. История Камерного театра. А. Коонен.

35. Театр социалистического реализма – на примере МХАТа 1940-1950-х гг. Соцреалистический репертуар. Цензурно-политическое руководство.

36. «Современник»: создание театра О.Н. Ефремовым. История «Современника», знаковые спектакли, ведущие актеры труппы. Г. Волчек.

37. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

38. Режиссура М. Захарова и актерский ансамбль театра «Ленком». Творческий дуэт М. Захарова и Г. Горина

39. Режиссерский путь А. Эфроса.

40. Большой драматический театр и Г. Товстоногов.

41. Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры.

42. Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.

43. Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов и др.

44. Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

45. Постдраматический театр и его виды. Визуальный театр. Танцтеатр. Документальный театр.

46. Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бутусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.

47. Театральные лаборатории и мастер-классы как формы современной театральной жизни.

48. Уральский театр первых десятилетий XXI века.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Бобылева, Анна Леонидовна. Западноевропейский и русский театр XIX – XX веков [Текст] : [сб. статей] / А. Л. Бобылева ; [сост.: М. И. Свидерская, Н. В. Проказина, Л. С. Гарагуля ; вступ. ст.: Е. И. Хамаза]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 365, [1] с.

2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2045.

3. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392.

4. История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.

Дополнительная литература:

1. Архангельский, А.С. Театр допетровской Руси [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 42 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51614.

2. Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных

вечеров [Текст] / Г. Бояджиев ; [вступ. ст. А. В. Бартошевича ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с.

3. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3557.

4. Театр. Актер. Режиссер [Текст] : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. Александра Савина ; [предисл. Г. Лебедевой]. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. - 350 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. ЖК-телевизор (плазменная панель).
4. Фонд видеозаписей спектаклей, фильмов-экранизаций, научно-популярных фильмов по истории театра.
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.