

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 История театра (зарубежного и отечественного)

Специальность 52.02.04 Актерское искусство

(по виду «Актер драматического театра и кино»)

углубленная подготовка

Нижегород
2020 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОП.01 История театра разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 52.02.04 Актерское искусство.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчик:
Богданов А.А., преподаватель

Оглавление

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	3
ОП.01 История театра	3
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:	3
1.2. Цели и задачи дисциплины.....	3
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:.....	5
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
2.3. Содержание дисциплины ОП.01 История театра (зарубежного и отечественного).....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	17
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.....	17
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	17
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	18
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	18

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 История театра

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОП.01 История театра (зарубежного и отечественного) входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.2. Цели и задачи дисциплины

Основной *целью* является приобщение студентов к истории драматического театра и театральной культуры в целом, как одной из основ приобретения профессии.

Задачи:

- дать студентам представление об основных направлениях многовековой и чрезвычайно разнообразной истории зарубежного и отечественного драматического искусства;
- познакомить с главными принципами развития театрального искусства и культуры;
- показать основные жанры и стили драматического искусства и раскрыть их своеобразие;
- познакомить с творческими биографиями зарубежных и отечественных драматургов, режиссёров и актёров;
- показать тенденции дальнейшего развития мирового театра.

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Особое значение дисциплина имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Формулировка личностных результатов	Код личностных результатов
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

Код компетенций	Содержание компетенций
------------------------	-------------------------------

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1	Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.
ПК 1.7	Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8	Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК 1.9	Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

- анализировать конкретные пьесы и спектакли;
- использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности;
- выполнять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций художественного произведения;
- использовать информационные технологии для поиска информации, связанной с театроведением;

знать:

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра;
- искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства;
- основные исторические периоды развития театра, особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, созданием конкретных эпохальных спектаклей;
- историю драматургии в различных жанрах театрального искусства;
- историю развития актерского искусства и театральной режиссуры.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 222 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов.

Обязательная нагрузка студента – 152 часов.

Время изучения: 5 - 8 семестры.

Форма итоговой аттестации – дифф. зачет.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	222
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	152
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	70
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет	

2.2. Тематический план

п/н	Наименование тем	Кол-во часов
	3 курс 5 семестр	24
1	Введение.	2
2	Общая характеристика античной культуры	2
3	Происхождение театр в Древней Греции.	2
4	Пространство античного театра.	2
5	Костюм актера	2
6	Античный спектакль.	2
7	Введение в средневековую культуру.	2
8	Происхождение театра.	2
9	Пространство средневекового театра	2
10	Организация представления	2
11	Церковь и средневековый театр	2
12	Возрождение как культурно-историческая эпоха.	2
	3 курс 6 семестр	44
1	Особенности итальянского Возрождения	2
2	Возрождение театра	2
3	Сцена и сценография театра Возрождения	2
4	Commedia dell arte	2
5	Жизнь итальянской Commedia dell arte в XX и XXI веках	2
6	Основные особенности испанского Возрождения	2
7	Устройство корраля	2
8	Зрительный зал испанского театра	2
9	Структура испанского спектакля	2
10	Основные особенности Северного Возрождения.	2
11	Устройство английского елизаветинского театра.	2
12	Устройство английского «якобинского» крытого театра.	2
13	Понятие театроведческой реконструкции	2
14	Шекспир в России и Европе в XX веке	2
15	Основные особенности культуры XVII века.	2
16	Французский театр XVII века.	2
17	Актерское искусство Франции XVII века.	2

18	Влияние классицистической трагедии на формирование лирической трагедии.	2
19	Эстетика барочного театра.	2
20	Введение в историю театра эпохи Просвещения	2
21	Французский театр эпохи Просвещения.	2
22	Английский театр эпохи Просвещения.	2
	4 курс 7 семестр	44
1	Итальянский театр.	2
2	Немецкий театр.	2
3	Отличительные особенности русской культуры.	2
4	Истоки русского театра.	2
5	Русский театр XVII века.	2
6	Школьный театр	2
7	Создание русского профессионального театра.	2
8	Актерское искусство XVIII века.	2
9	Анализ социокультурной ситуации 1800-1825 гг.	2
10	Просвещенные театралы и их воспоминания о театре.	2
11	Актерское искусство 1800-1825 гг.	2
12	А.С. Пушкин как теоретик театра	2
13	Общая характеристика западноевропейского романтизма	2
14	Немецкий театр	2
15	Французский театр.	2
16	Английский театр	2
17	Изменение в принципах устройства и оснащения театральных зданий.	2
18	Театр 1825 – 1855 гг. в контексте социокультурной ситуации.	2
19	Основные тенденции актерского искусства.	2
20	Эстетика водевиля и водевильные актеры	2
21	Западноевропейская драматургия на русской сцене	2
22	Начало русской театральной критики.	2
	4 курс 8 семестр	40
1	Русский театр эпохи классического реализма.	2
2	Русский театр второй половины XIX века	2
3	Актерское искусство второй половины XIX века	2
4	Западноевропейский театр XIX века	2
5	Первые сезоны МХТ	2
6	Первое поколение русской режиссуры	2
7	Создание студий Художественного театра	2
8	Искания Вс. Мейерхольда	2
9	Основные тенденции развития зарубежного театра первой половины XX века.	2
10	Французский и Английский театр первой половины XX века	2
11	Немецкий и Итальянский театр первой половины XX века	2
12	Немецкий театр второй половины XX века	2
13	Английский театр второй половины XX века	2
14	Польский и чешский театр второй половины XX века.	2
15	Постдраматический театр	2
16	Театр «оттепели» в СССР	2
17	Молодая режиссура 1950-х.	2
18	Русский театр 1960-х - 1970-х гг	2
19	Русский театр 1980-х – 1990-х.гг.	2

20	Дифф. зачет	2
	Всего	152

2.3. Содержание дисциплины ОП.01 История театра (зарубежного и отечественного)

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
Введение.	Что такое театроведение. Теоретические основы истории театра. История театра и современный театральный процесс	2	1
Раздел 1. Античный театр		10	
Тема 1. Общая характеристика античной культуры	Периодизация античности. Античность как культура устного слова. Мифология как основа античной культуры. Общественно-политическая направленность античной культуры.	2	1
Тема 2. Происхождение театр в Древней Греции.	Предпосылки возникновения театра. Процесс десакрализации ритуала. Элевсинские мистерии и Дионисии. Развитие театра через литературу: эпос, рапсоды.	2	1
Тема 3. Пространство античного театра.	Театральное пространство классического театра. Театральное пространство эллинистического театра. Театральное пространство раннеримского театра. Театральное пространство римского каменного театра.	2	1
Тема 4. Костюм актера	Костюма актера классической трагедии. Костюм актера позднеэллинистической трагедии. Костюм актера «древней» греческой комедии. Костюм актера «новой» греческой и римской комедии.	2	1
Тема 5. Античный спектакль.	Афинский театральный календарь и организация театральных состязания на Городских Дионисиях. Античный хор: его разновидности и драматические функции в различных театральных жанрах. Античная пляска (пантомима): ее важнейшие особенности. Теория пляски у Лукиана.	2	1
	<i>Самостоятельная работа 1:</i> подготовка реферата по одной из предложенных тем.	2	
Раздел 2. Средневековый театр		10	
Тема 1 Введение в средневековую культуру.	Общая характеристика и периодизация Средних веков. Картина мира средневекового человека. Общая характеристика литературы, изобразительного искусства, музыки Средних веков.	2	1
Тема 2. Происхождение театра.	Происхождение театра. Театра и паратеатральные формы. Карнавал и литургия. Христианство как фундаментальный детерминант европейской театральной традиции.	2	1
Тема 3. Пространство средневекового театра	Христианский храм как прообраз театрального пространства. Пространство средневекового театра как проблема театроведения. Литургическое творчество как проторежиссура.	2	1
Тема 4.	Организация представления мистерий. Визуализация чуда в средневековом театре.	2	1

Организация представления	Обратная перспектива как принцип зрения в визуальных искусствах и театре.		
Тема 5. Церковь и средневековый театр	Церковь и средневековый театр: парадоксы взаимоотношений. Актер и актерство как предмет религиозной и культурной рефлексии. Реконструкция актерской техники в средневековом театре.	2	1
	Самостоятельная работа 2. подготовка реферата по одной из предложенных тем.	2	
Раздел 3. Итальянский театр эпохи Возрождения		10	
Тема 1. Возрождение как культурно-историческая эпоха.	Общая характеристика и периодизация Возрождения. Понятия ренессанса и гуманизма. Великие географические открытия и изменение картины мира в эпоху Возрождения. Основные принципы творчества художников Ренессанса.	2	1
Тема 2. Особенности итальянского Возрождения	Италия как родина Ренессанса. Общая характеристика литературы, изобразительного искусства, музыки Возрождения. Рождение научного знания в современном понимании.	2	1
Тема 3. Возрождение театра	Интерес к античному наследию. Попытки возрождения латыни. Театр как средство обучения «мертвому языку». Первые спектакли. Студенческие труппы.	2	1
Тема 4. Сцена и сценография театра Возрождения	Сцена и сценография театра Возрождения. Придворный театр. Джорджо Стрелер и его Piccollo Teatro di Milano. Постановка спектакля «Арлекин, слуга двух господ». Лука Ронкони. Бао-театр.	2	1
Тема 5. Commedia dell arte.	Основные особенности Commedia dell arte. Источники Commedia dell arte. Маски Commedia dell arte. Спектакль Commedia dell arte.	2	1
	Самостоятельная работа 3. Подготовка устных докладов по основным особенностям Commedia dell arte	2	
Раздел 4. Испанский театр эпохи Возрождения		8	
Тема 1. Основные особенности испанского Возрождения	Основные исторические события в Испании. Реконкиста. Поражение «Непобедимой Армады». Кризис Возрождения. Основные черты испанской культуры: религиозность, морализаторство.	2	1
Тема 2. Устройство корраля	Принципы устройства испанской сцены. Основные приемы сценографии испанского театра. Взаимосвязь драматургии и театральной машинерии.	2	1
Тема 3. Зрительный зал испанского театра.	Техника и приемы актерской игры в испанском театре. Организация спектаклей. Театральные труппы. Появление репертуарного театра.	2	1
Тема 4.	Структура испанского спектакля. Основные амплуа и персонажи. Лоа. Интермедии.	2	1

Структура испанского спектакля.			
Раздел 5. Английский театр эпохи Возрождения		8	
Тема 1. Основные особенности Северного Возрождения.	Англия на театральной карте мира. Исторические условия развития. Философия. Литература. Искусство. Музыка. Елизавета и «елизаветинцы».	2	1
Тема 2. Устройство английского елизаветинского театра.	Сцена. Зрительный зал. Основные проблемы актерской техники. Костюм актера елизаветинского театра	2	1
Тема 3. Устройство английского «якобинского» крытого театра.	Сцена. Зрительный зал. Актерская техника. Новые возможности крытого театра – освещение. Костюм актера.	2	1
Тема 4. Понятие театроведческой реконструкции.	История возникновения понятия. Современная возможности 3D-реконструкции. Попытка реконструкции трагедии Шекспира «Гамлет»	2	3
Тема 5. Шекспир в России и Европе в XX веке	Просмотр видеоматериалов. Истории интерпретаций	2	1
	Самостоятельная работа 4. Опыт театроведческой реконструкции пьесы Шекспира «Гамлет»: акт 1, сцены 1 и 2.	10	
Раздел 6. Западноевропейский театр XVII века		10	
Тема 1. Основные особенности культуры XVII века.	Кризис Возрождения. Абсолютизм. Два выхода из кризиса гуманизма – Барокко и Классицизм. Отличительные визуальные черты обоих стилей.	2	1
Тема 2. Французский театр XVII века.	Площадной театр парижских комедиантов. Театр на Болотах. Бургундский отель. Возникновение «Комеди Франсез». Организация театра. Труппы.	2	1
Тема 3. Актерское искусство Франции XVII века.	Мольер. Мадлена и Арманда Бежар. Шарль-Варле де Лагранж. Маскариль. Жодле	2	1
Тема 4. Влияние классицистической трагедии на формирование	Влияние классицистической трагедии на формирование лирической трагедии. Творчество Люлли и создание Королевской академии музыки.	2	1

лирической трагедии.			
Тема 5. Эстетика барочного театра.	Музыка на воде. Возникновение регулярных парков. Карнавалы и придворные празднества. Рождение балета.	2	1
	Самостоятельная работа 5. Подготовить устный доклад Барокко и Классицизм. Отличительные визуальные черты обоих стилей.	2	
Раздел 7. Западноевропейский театр XVIII века		10	
Тема 1. Введение в историю театра эпохи Просвещения.	Особенности исторического развития Европы в эпоху Просвещения. Основные идеи и философские течения. Стили: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм	2	1
Тема 2. Французский театр эпохи Просвещения.	Особенности французского Просвещения. Дени Дидро «Парадокс об актере». Мерсье – теоретик театра. Актерское искусство. Адриенна Лекуврер, Мари Дюмениль, Ипполита Клерон, Анри Лекен.	2	1
Тема 3. Английский театр эпохи Просвещения.	Исторические особенности. Период Реставрации. «Славная революция» 1688 г. Актеры: Томас Беттертон, Джеймс Куин, Чарльз Маклин. Дэвид Гаррик – новатор и реформатор театра.	2	1
Тема 4. Итальянский театр.	Реформа Гольдони.	2	1
Тема 5. Немецкий театр.	Реформы Йоганна Готшеда и Каролины Нейбер. Теоретические работы по театру Лессинга. Актеры: Конрад Экгоф, Конрад Аккерман, Фридрих-Людвиг Шредер.	2	1
	Самостоятельная работа 6. Подготовка тезисных конспектов по теоретическим работам Буало, Дидро, Вольтера	10	
Раздел 8. Русский театр от истоков до конца XVIII века.		12	
Тема 1. Отличительные особенности русской культуры.	«Опаздывание» русской культуры по отношению к остальным мировым культурам. Категоричность русского миропонимания. Понятие «Контрапункта» стилей.	2	1
Тема 2. Истоки русского театра.	Зарождение зрелищной культуры. Скоморохи. Театр Петрушки. Театрализованная литургия.	2	1
Тема 3. Русский театр XVII века.	Театр при дворе Алексей Михайловича. Иностранцы труппы при дворе русских государей. Театр в эпоху Петра. Театр охочих комедиантов.	2	1
Тема 4. Школьный театр	Русский барочный театр. Магистр Грегори. Симультанная природа школьного театра. Постановочные приемы русского школьного театра.	2	1

Тема 5. Создание русского профессионального театра.	Труппа ярославских «охочих комедиантов». Федор Волков. Указ об учреждении публичного театра 1756 г. Крепостные театры.	2	1
Тема 6. Актерское искусство XVIII века.	Творчество Федора Волкова, Ивана Дмитриевского, Якова Шумского, Петра Плавильщикова, Якова Шушерина.	2	1
	Самостоятельная работа 7. Подготовить устный доклад (на выбор): Истоки русского театра. Скоморохи. Театр Петрушки. Театрализованная литургия.	6	
Раздел 9. Русский театр первой четверти XIX века		8	
Тема 1. Анализ социо-культурной ситуации 1800-1825 гг.	Либеральные идеи Александра. Отечественная война 1812 г. Поворот к реакционному мышлению. Влияние Франции на русскую культуру.	2	1
Тема 2. Просвещенные театралы и их воспоминания о театре.	Сергей Аксаков, Сергей Жихарев	2	1
Тема 3. Актерское искусство 1800-1825 гг.	Алексей Яковлев. Екатерина Семенова	2	1
Тема 4. А.С. Пушкин как теоретик театра.	Предисловие к «Борису Годунову», статья «О народной драме и драме «Марфа-посадница»»	2	2
	Самостоятельная работа 8. Подготовка устного доклада А.С. Пушкин – драматург.	4	
Раздел 10. Западноевропейский театр первой половины XIX века		10	
Тема 1. Общая характеристика западноевропейского романтизма.	Общая характеристика западноевропейского романтизма. Его философия и эстетика. Романтизм в музыке, литературе, изобразительном искусстве. Творчество Новалиса, братьев Шлегелей.	2	1
Тема 2. Немецкий театр	Три этапа развития немецкого романтизма. Иоганн Флекк, Людвик Девриент. Начало немецкой режиссуры. Драматурги-режиссеры. Карл Зейдельман.	2	1
Тема 3. Французский театр.	Великая Французская революция и театр. Тальма, Марс, Жорж, Мари Дюваль – актеры французского романтизма.	2	1

Тема 4. Английский театр	Творчество Сары Сиддонс, Эдмунда Кина, Элизы Вестрис.	2	1
Тема 5. Изменение в принципах устройства и оснащения театральных зданий.	Новая машинерия. Новые принципы освещения и театральной декорации.	2	1
Раздел 11. Русский театр второй четверти XIX века		10	
Тема 1. Театр 1825 – 1855 гг. в контексте социокультурной ситуации.	Политическая ситуация в России, идеологические основы российской государственности («теория официальной народности» С.С. Уварова).	2	1
Тема 2. Основные тенденции актерского искусства.	Павел Мочалов, Василий Каратыгин, Михаил Щепкин.	2	1
Тема 3. Эстетика водевиля и водевильные актеры.	Николай Дюр, Варвара Асенкова, Василий Живокини. Начало творческой деятельности Александра Мартынова.	2	1
Тема 4 Западноевропейская драматургия на русской сцене	Трагедия (Шекспир, Шиллер) и ее переводы. Николай Полевой – переводчик Шекспира. Западноевропейская мелодрама.	2	1
Тема 5. Начало русской театральной критики.	Метод органической критики Аполлона Григорьева. Виссарион Белинский.	2	2
	Самостоятельная работа 9. Работа с текстами театральных критиков периода. Как читать спектакль через театральную рецензию?	8	
Раздел 12. Театр второй половины XIX века		8	
Тема 1. Русский театр эпохи классического реализма.	Зритель. Репертуар. Актерское искусство. Постановочная культура.	2	1
Тема 2. Русский театр второй половины XIX века.	Русская театральная антреприза во второй половине XIX столетия Провинциальные театры. Спектакли Малого и Александринского театров	2	1

Тема 3. Актерское искусство второй половины XIX века	Гликерия Федотова, Мария Ермолова, Михаил Садовский, Ольга Садовская, Александр Ленский, Александр Сумбатов-Южин, Варлам Давыдов, Константин Варламов, Мария Савина. Слабость режиссуры. Отсутствие стационарного театра. Творчество выдающихся актеров – Элеоноры Дузе и Эрмете Цаккони	2	1
Тема 4. Западноевропейский театр XIX века	Крупнейшие актеры, режиссеры и театральные деятели: генри Ирвинг, Эллен Терри, Гордон Крэг. Деятельность Мейнингенского театра. Людвиг Кронек. Отто Брам. Макс Рейнхардт. Теоретические работы Эмиля Золя. Актеры: Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар, Коклен. Режиссеры: Андре Антуан, Поль Фор, Люнье-По, Жак Копо.	2	1
Раздел 13. Русский театр Серебряного века		4	
Тема 1. Первые сезоны МХТ	Контора и Дирекция Императорских театров. Создание Нового театра. Творчество Александра Ленского. Дневники Владимира Теляковского как исторический источник. Основные принципы нового театра. Постановка пьес Чехова, Ибсена. Основные репертуарные линии МХТ. Театр и проза Достоевского – спектакли Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» и «Николай Ставрогин». Театр-мистерия. Первая Студия МХТ. Вторая студия МХТ. Мансуровская студия.	2	1
Тема 2. Первое поколение русской режиссуры.	Предпосылки к возникновению режиссерской профессии. Встреча Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. В «Славянском базаре». 1898 год – рождение МХТ Евгений Вахтангов, Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров.	2	1
Тема 3. Создание студий Художественного театра	Студия на Бородинской. Студия на Поварской.	2	
Тема 4. Искания Вс. Мейерхольда	Работа Мейерхольда в театре Коммисаржевской. Мейерхольд и античная трагедия. Мейерхольд и commedia dell arteю.	2	
	Самостоятельная работа 10. Работа с режиссерскими экземплярами Станиславского (по пьесам «Царь Федор Иоаннович», «Дядя Ваня»)	2	
Раздел 14. Зарубежный театр первой половины XX века		2	
Тема 1. Основные тенденции развития	Режиссерский театр. Театральные системы. Идеология, философия, социальные идеи, новые технологии в театре. Имена: Шарль Дюллен, Дуи Жуве, Гастон Бати, Жорж	2	1

театра.	Питоев, Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Ариана Мнушкина. Имена: Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Питер Брук, пол Скоффилд. Имена: Леопольд Йесснер, Карл Мартин, Эрвин Пискатор, Густав Грюндгенс, Питер Штайн. Имена: Лукино Висконти, Джорджо Стреленр, марчелло Моретти, Лука Ронкони, Франко Дзефирелли.		
Тема 2. Французский и Английский театр первой половины XX века	Режиссерский театр. Театральные системы. Идеология, философия, социальные идеи, новые технологии в театре. Имена: Шарль Дюллен, Дуи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев, Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Ариана Мнушкина. Имена: Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Питер Брук, пол Скоффилд.	2	
Раздел 15. Западноевропейский театр второй половины XX века		6	
Тема 1. Немецкий и Итальянский театр второй половины XX века.	Томас Остермайер. Кристофер Марталер. Рождение документальной драмы.	2	1
Тема 2. Английский театр второй половины XX века.	Кристофер Олден, Стивен Лоулесс.	2	1
Тема 3. Польский и чешский театр второй половины XX века.	Общая характеристика Театр-лаборатория Ежи Гротовского. Питер Лебл. Ханс-Тисс Леман. Общая характеристика.	2	1
Раздел 16. Русский театр после 1953.г.		10	
Тема 1. Театр «оттепели» в СССР	Явление постдраматического театра в России. Мария Кнебель, Николай Акимов, Валентин Плучек.	2	1
Тема 2. Молодая режиссура 1950-х.	Образование театра «Современник» Олег Ефремов. Начало творческой деятельности Анатолия Эфроса.	2	1
	Самостоятельная работа 11 Просмотр фильмов (на выбор) из предложенного списка.	10	
Тема 3. Русский театр 1960-х1970-х	Георгий Товстоногов. Юрий Любимов и рождение театра на Таганке. Начало творческой деятельности Леонида Хейфеца, Петра Фоменко, Марка Захарова. Зрелые годы Анатолия Эфроса, Юрия Любимова, Марка Захарова. Лев Додин.	2	1
Тема 4. Русский театр 1980-х – 1990-х.гг.	Галина Волчек. Театр Анатолия Васильева. Расцвет студийного движения.	2	1

Тема 5.	Дифф. зачет	2	1
	ИТОГО	70CP+ 152= 212	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В наличии учебный кабинет на 24 посадочных места.

Технические средства обучения:

компьютер, проектор, интерактивная доска, таблицы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

История зарубежного театра/под ред. Л. Гительмана. СПб., 2010г.

Учебник «История русского театра. От его истоков до конца XX века». М., «ГИТИС», 2005. /отв. ред. Н.С.Пивоварова Издание второе: М., 2009 г.

Дополнительные источники:

Белинский В. Г. "Гамлет", драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета. И моё мнение об игре г. Каратыгина. В кн.: *Белинский В. Г.* О драме и театре: В 2-х т., М., 1983. Т. 1.

Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта. М., 1988.

Гиацинтова С. С памятью наедине. М., 1985

Гончаров И. А Милльон терзаний. Собр. Соч. в 8 т., М., 1980. Т. 8.

Григорьев А. А. После "Грозы" Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу. В кн.: *Григорьев А. А.* Театральная критика. Л., 1985.

Евгений Вахтангов. М., 1984.

Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.

История зарубежного театра, М., 1981-1988. Т. 1,2,3,4.

История советского театроведения. М., 1981.

Марков П.А. О театре. Собр.соч.: В 4-х т., М-, 1974-1977. Т.1,2,4.

Очерки истории русской театральной критики. Т. 1,2,3.

Рудницкий К. Мейерхольд. М., 1981 (Серия "Жизнь в искусстве").

Смелянский А. Наши современники. М., 1981.

Спектакли XX века (редактор-составитель А.В.Бартошевич) М.2004

Соловьева И. Немирович-Данченко. М., 1979 (Серия "Жизнь в искусстве").

Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. Любое издание.

Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984

Таиров А. Записки режиссера. М., 2000.

Швыдкой М. Секреты странствующих комедиантов. М., 1992.

Щепкин М. Записки актера Щепкина. В кн.: М. С. Щепкин: В 2-х т. М., S4. Т.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся <i>должен уметь</i> : Анализировать конкретные пьесы и спектакли; Использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности; Выполнять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций художественного произведения; Использовать информационные технологии для поиска информации, связанной с театроведением.	Оценка результатов выполнения самостоятельной работы. Оценка в рамках текущего контроля результатов, выполнения индивидуальных контрольных заданий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся <i>должен знать</i> : Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; Искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства; Основные исторические периоды развития театра, особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, созданием конкретных эпохальных спектаклей; Историю драматургии в различных жанрах театрального искусства; Историю развития актерского искусства и театральной режиссуры	Оценка за устный индивидуальный опрос

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

Целью самостоятельной работы студента является:

- формирование приверженности к будущей профессии;
- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, справочные, информационные и др.);
- развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Примерная тематика рефератов:

1. Комедии римского театра, их жанры и особенности.
2. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.
3. Сценическое искусство Д. Гаррика.
4. Просветительские идеи Вольтера.
5. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии XVIII века.
6. Драматургия Лопе де Вега. Своеобразие ренессансного характера в его творчестве.
7. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
8. Театрально-эстетические взгляды Лессинга.
9. Гете о проблемах театрального искусства.
10. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии Ф. Шиллера.
11. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
12. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
13. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления.
14. Просветительский реализм Эжгофа и Шредера.
15. Сценическое искусство Аделаиды Ристори, Сандро Моисси и Томазо Сальвини.
16. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
17. Скандинавский театр XIX века.
18. Испанский театр XIX века и драматургия Г. Лорки.
19. Творческий портрет Лоренса Оливье.
20. Французский театр XIX века.
21. Скоморошество как наиболее развитый вид народного театра и его жанры.
22. Развитие театральных форм в России в эпоху средневековья.
23. Развитие сентиментализма в России в жанре мещанской драмы и слезной комедии.
24. Основные художественные направления в русском театре второй половины XVIII века.
25. Петербургский театр XVIII века.
26. Московский театр XVIII века.
27. Крепостной театр и его актеры.
28. Развитие провинциального театра в России в XVIII-XIX веках.
29. Западноевропейская драма в репертуаре русского театра конца XVIII века.
30. Путь развития русского профессионального театра XVII-XVIII веков.
31. Ф. Волков и его значение в становлении первого русского профессионального театра.
32. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
33. Драматургия Чехова на сцене МХТ.
34. Символистская драматургия А. Блока и ее особенности.
35. Горький и театр.
36. Новаторская деятельность А. Ленского в Малом театре.
37. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
38. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
39. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.
40. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики

Перечень кино-видео и телефильмов и т.п.

1. Арбузов А. «Годы странствий». Мост Видео, 1998.
2. Бомарше. «Безумный день или Женитьба Фигаро». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры «Крупный план», 1999.
3. Видеозапись балета «Кармен» Матца Эка, 2002.
4. Видеозапись балета «Лебединое озеро» Матца Эка.
5. Видеозапись балета М. Бежара «Жизнь как балет».
6. Видеоспектакль «Женитьба Фигаро» Бомарше.

7. Гоголь. «Ревизор». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры, 1982. Мастер Тейп, 2000.
8. Горин. «Шут Балакирев». Режиссер М. Захаров. Театр Ленком. Мост Видео, 2003.
9. Горький. «Васса». Режиссер Г. Панфилов. Мосфильм, 1982. «Крупный план», 1999
10. Мастера итальянской оперы. М.: Алмерда Midmax, 1999.
11. Разумовский А.Т. «Дорогая Елена Сергеевна». Мост Видео, 1998.
12. Шекспир В. «Гамлет». М.: Алмерда Midmax, 2000.
13. Шекспир В. «Ромео и Джульетта» (мюзикл). Режиссер Левин. Saturn, 2002.
14. Шекспир В. «Ромео и Джульетта». Режиссер Ф. Дзеффирелли. Мост Видео, 1998

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием произведений: Лопе де Вега «Фуента Овехуна», «Собака на сене»; Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость», «Дон Хиль зеленые штаны»; Кальдерон «Дама-невидимка»; Шекспир «Сон в летнюю ночь», «Ричард III», «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Укрощение строптивой».
2. Проанализировать проблематику, сюжет, характеры трагедии «Гамлет» или «Ромео и Джульетта»
3. Изучить произведения: Корнель «Сид», «Гораций», Расин «Федра»; Мольер. «Тартюф», «Дон Жуан», «Скупой».
4. Проанализировать по линии проблематики пьесы Мольера «Тартюф», «Дон Жуан»
Ознакомиться с содержанием произведений: Филдинг «Судья в ловушке»; Голдсмит «Ночь ошибок»; Шеридан «Школа злословия»; Вольтер «Гамбургская драматургия»; «Заира», «Магомет»; Дидро «Парадокс об актере»; Бомарше «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»; Гольдони «Кьоджинские перепалки», «Трактирщица», «Слуга двух господ»; Лессинг «Гамбургская драматургия»; Гете «Фауст»; Шиллер «Разбойники»; Гоцци «Любовь к трем апельсинам», «Принцесса Турандот».
5. Проанализировать трагедию Гете «Фауст» по линии проблем, образов, структуры
Ознакомиться с содержанием произведений: Филдинг «Судья в ловушке»; Голдсмит «Ночь ошибок»; Шеридан «Школа злословия»; Вольтер «Гамбургская драматургия»; «Заира», «Магомет»; Дидро «Парадокс об актере»; Бомарше «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»; Гольдони «Кьоджинские перепалки», «Трактирщица», «Слуга двух господ»; Лессинг «Гамбургская драматургия»; Гете «Фауст»; Шиллер «Разбойники»; Гоцци «Любовь к трем апельсинам», «Принцесса Турандот».
6. Проанализировать трагедию Гете «Фауст» по линии проблем, образов, структуры
7. Ознакомиться и законспектировать литературу:
 1. Авдеев А. «Происхождение театра». – М., Л; 1959.;
 2. Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» Изд. 3, испр и доп. – М. – С. 10-20.
 3. Карпушкин М. А. «Размышления о театральной педагогике» – Самара, 2001. – С. 9-15;