

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 История театра

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство
(по виду «Художественно-бутафорское оформление спектакля»)

Нижний Новгород
2026 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОП.03 История театра разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство.

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

Разработчик:

Богданов А.А., преподаватель первой квалификационной категории

Оглавление

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 История театра	3
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:	3
1.2. Цели и задачи дисциплины.....	3
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:.....	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
2.2. Тематический план.....	5
2.3. Содержание дисциплины ОП.03 История театра.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	15
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	16
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ.....	16
Приложение. Контрольно - оценочные средства.....	19

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 История театра

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОП.03 История театра 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

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

Код компетенций	Содержание компетенций
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и в команде.
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6	Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно – нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
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 – 192 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 64 часов.

Обязательная нагрузка студента – 128 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)	192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	128
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	64
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет	

2.2. Тематический план

п/п	Наименование тем	Кол-во часов
	3 курс 5 семестр	32
1.	Введение.	2
2.	Характеристика античной культуры	2
3.	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
13.	Особенности итальянского Возрождения	2
14.	Возрождение театра	2
15.	Сцена и сценография театра Возрождения	2
16.	Комедия дель арте	2
	3 курс 6 семестр	42
1.	Итальянская комедия дель арте в XX и XXI веках	2
2.	Основные особенности испанского Возрождения	2
3.	Устройство корраля.	2
4.	Структура испанского спектакля	2
5.	Англия на театральной карте мира.	2
6.	Устройство английского елизаветинского театра.	2
7.	Устройство английского «якобинского» театра.	2
8.	Понятие театроведческой реконструкции	2
9.	Шекспир в России и Европе в XX веке	2
10.	Особенности культуры XVII века.	2
11.	Французский театр XVII века.	2
12.	Актерское искусство Франции XVII века.	2
13.	Классицистическая и лирическая трагедии.	2
14.	Эстетика барочного театра.	2
15.	Введение в историю театра эпохи Просвещения	2
16.	Французский театр эпохи Просвещения.	2
17.	Английский театр эпохи Просвещения.	2
18.	Итальянский театр эпохи Просвещения.	2
19.	Немецкий театр эпохи Просвещения.	2
20.	Отличительные особенности русской культуры.	2
21.	Истоки русского театра.	2
	4 курс 7 семестр	32
1.	Русский театр XVII века.	2
2.	Школьный театр	2
3.	Создание русского профессионального театра.	2
4.	Актерское искусство XVIII века.	2
5.	Анализ социокультурной ситуации 1800-1825 гг.	2
6.	Воспоминания о театре 1800-1825 гг.	2

7.	Актерское искусство 1800-1825 гг.	2
8.	А.С. Пушкин как теоретик театра	2
9.	Характеристика западноевропейского романтизма	2
10.	Немецкий театр	2
11.	Французский театр.	2
12.	Английский театр	2
13.	Устройство театральных зданий 1 пол. 19 в.	2
14.	Особенности театра 1825 – 1855 гг.	2
15.	Основные тенденции актерского искусства.	2
16.	Эстетика водевиля	1
4 курс 8 семестр		22
1.	Западноевропейская драматургия на русской сцене	2
2.	Русский театр 1 пол. 19 века	2
3.	Русский театр 2 пол. 19 века	2
4.	Зарубежный театр 19 века.	2
5.	Зарубежный театр 1 пол. 20 века	2
6.	Зарубежный театр 2 пол. 20 века	2
7.	Русский театр 1 пол. 20 века	2
8.	Русский театр 2 пол. 20 века	2
9.	Расцвет студийного движения.	2
10.	Русский театр 21 века	2
11.	Дифф. зачет	2
Всего		128

2.3. Содержание дисциплины ОП.03 История театра

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
	3 курс 5 семестр	32	
Введение.	Что такое театроведение. Теоретические основы истории театра. История театра и современный театральный процесс	2	1
Раздел 1. Античный театр			
Тема 1. Характеристика античной культуры	Периодизация античности. Античность как культура устного слова. Мифология как основа античной культуры. Общественно-политическая направленность античной культуры.	2	1
Тема 2. 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
	Самостоятельная работа 1: подготовка реферата по одной из предложенных тем.	8	
Раздел 2. Средневековый театр			
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	Организация представления мистерий. Визуализация чуда в средневековом театре. Обратная перспектива как принцип зрения в визуальных искусствах и театре.	2	1
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.	5	
Раздел 3. Итальянский театр эпохи Возрождения			
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. Комедия дель арте	Основные особенности Commedia dell arte. Источники Commedia dell arte. Маски Commedia dell arte. Спектакль Commedia dell arte.	2	1
	3 курс 6 семестр	42	
Тема 6. Итальянская комедия дель арте в XX и XXI веках	Спектакли в эстетике Commedia dell arte в 20 и 21 веке.	2	1
	Самостоятельная работа 3. Подготовка устных докладов по основным особенностям Commedia dell arte	5	
Раздел 4. Испанский театр эпохи Возрождения			
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.	Зрительный зал испанского театра. Принципы устройства испанской сцены. Основные	2	1

Устройство корраля.	приемы сценографии испанского театра. Взаимосвязь драматургии и театральной машинерии. Техника и приемы актерской игры в испанском театре. Организация спектаклей. Театральные труппы. Появление репертуарного театра.		
Тема 3. Структура испанского спектакля.	Структура испанского спектакля. Основные амплуа и персонажи. Лоа. Интермедии.	2	1
Раздел 5. Английский театр эпохи Возрождения			
Тема 1. Англия на театральной карте мира.	Основные особенности Северного Возрождения. 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» 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. 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	Мольер. Мадлена и Арманда Бежар. Шарль-Варле де Лагранж. Маскариль. Жодле	2	1

Франции XVII века.			
Тема 4. Классицистическая и лирическая трагедии.	Влияние классицистической трагедии на формирование лирической трагедии. Творчество Люлли и создание Королевской академии музыки.	2	1
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.	5	
Раздел 7. Западноевропейский театр XVIII века		10	
Тема 1. История 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 эпохи Просвещения.	Реформа Гольдони.	2	1
Тема 5. Немецкий театр эпохи Просвещения.	Реформы Йоганна Готшета 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.			
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
	4 курс 7 семестр	32	
Тема 3. Русский театр XVII века.	Театр при дворе Алексей Михайловича. Иностранные 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 Дмитревского, Якова Шумского, Петра Плавильщикова, Якова Шушерина.	2	1
	Самостоятельная работа 7. Подготовить устный доклад (на выбор): Истоки русского театра. Скоморохи. Театр Петрушки. Театрализованная литургия.	10	
Раздел 9. Русский театр первой четверти XIX века			
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. Воспоминания о театре 1800-1825 гг.	Просвещенные театралы Сергей Аксаков, Сергей Жихарев и их воспоминания о театре.	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.	6	
Раздел 10. Западноевропейский театр первой половины XIX века			

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. Устройство театральных зданий 1 пол. 19 в.	Новая машинерия. Новые принципы освещения и театральной декорации.	2	1
Раздел 11. Русский театр второй четверти XIX века			
Тема 1. Особенности театра 1825 – 1855 гг.	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	Водевильные актеры: Николай Дюр, Варвара Асенкова, Василий Живокини. Начало творческой деятельности Александра Мартынова.	1	1
4 курс 8 семестр		22	
Тема 4 Западноевропейская драматургия на русской сцене	Трагедия (Шекспир, Шиллер) и ее переводы. Николай Полевой – переводчик Шекспира. Западноевропейская мелодрама. Метод органической критики Аполлона Григорьева. Виссарион Белинский.	2	1
	Самостоятельная работа 9. Работа с текстами театральных критиков периода. Как читать спектакль через театральную рецензию?	10	
Раздел 12. Театр XIX века			
Тема 1. Русский театр 1 пол. 19 века	Русский театр эпохи классического реализма. Зритель. Репертуар. Актерское искусство. Постановочная культура.	2	1

Тема 2. Русский театр 2 пол. 19 века	Русская театральная антреприза во второй половине XIX столетия Провинциальные театр. Спектакли Малого и Александринского театров. 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
Раздел 14. Зарубежный театр XIX века - XX века			
Тема 1. Зарубежный 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.		
Тема 2. Зарубежный театр 1 пол. 20 века	Основные тенденции развития театра. Режиссерский театр. Театральные системы. Идеология, философия, социальные идеи, новые технологии в театре. 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. Немецкий и Итальянский театр. Театральные системы. Идеология, философия, социальные идеи, новые технологии в театре. Имена: Леопольд Йесснер, Карл Мартин, Эрвин Пискатор, Густав Грюндгенс, Питер Штайн. Имена: Лукино Висконти, Джорджо Стреленр, марчелло Моретти, Лука Ронкони, Франко Дзефирелли.	2	1
Тема 3. Зарубежный театр 2 пол. 20 века.	Немецкий театр Томас Остермайер. Кристофер Марталер. Рождение документальной драмы. Английский театр. Кристофер Олден, Стивен Лоулесс. Польский и чешский театр. Общая характеристика Театр-лаборатория Ежи Гротовского. Питер Лебл. Общая характеристика. Ханс-Тис Леман. Эстетическая логика «современного» европейского театра.	2	1
Раздел 16. Русский театр			
Тема 1. Русский театр 1 пол. 20 века	Театр «оттепели» в СССР Мария Кнебель, Николай Акимов, Валентин Плучек. Образование театра «Современник» Олег Ефремов. Начало творческой деятельности Анатолия Эфроса.	2	1
	Самостоятельная работа 11 Просмотр фильмов (на выбор) из предложенного списка.	10	2
Тема 2. Русский театр 2 пол. 20 века	Георгий Товстоногов. Юрий Любимов и рождение театра на Таганке. Начало творческой деятельности Леонида Хейфеца, Петра Фоменко, Марка Захарова. Зрелые	2	1

	годы Анатолия Эфроса, Юрия Любимова, Марка Захарова. Лев Додин. Галина Волчек. Театр Анатолия Васильева.		
Тема 3. Расцвет студийного движения.	Создание студий Художественного театра Студия на Бородинской. Студия на Поварской. Работа Мейерхольда в театре Коммисаржевской. Мейерхольд и античная трагедия. Мейерхольд и commedia dell arteю. 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.		
Тема 4. Русский театр 21 века	Эксперименты с пространством. Развитие независимых театров. Синтез искусств. Новая драма.	2	2
	Самостоятельная работа 10. Работа с режиссерскими экземплярами Станиславского (по пьесам «Царь Федор Иоаннович», «Дядя Ваня»)	6	2
Тема 5.	Дифф. зачет	2	1
	ИТОГО 64СР+128	192	

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:

Список рекомендованной литературы.

Алперс Б.В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.

Брук П. Пустое пространство. М., 1976

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. Очерки драмы XX века. М., 1977.

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.

Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме "Марфа Посадница". В сб.: Пушкин и театр. М., 1953

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 Экгофа 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. Идеи 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.

Контрольно – оценочные средства

Формы промежуточной аттестации при освоении дисциплины дифференцированный зачет в форме контрольной работы.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Происхождение театра в Древней Греции и в Древнем Риме.
2. Пространство средневекового театра. Организация представления. Церковь и средневековый театр.
3. Возрождения театра. Commedia dell arte.
4. Шекспир в России и Европе в XX веке.
5. Французский театр XVII века.
6. Английский театр эпохи Просвещения.
7. Русский театр XVII века.
8. Устройство английского елизаветинского театра.
9. Общая характеристика западноевропейского романтизма.
10. Русский театр эпохи классического реализма.
11. Западноевропейский театр XIX века.
12. Первое поколение русской режиссуры.
13. Основные тенденции развития зарубежного театра первой половины XX века.
14. Театр «оттепели» в СССР.
15. Молодая режиссура 1950-х.
16. Русский театр 1960-х.
17. Немецкий театр второй половины XX века.
18. Английский театр второй половины XX века.
19. Русский театр 1970-1980-х годов.
20. Итальянский театр эпохи Просвещения.

Задания для контрольной работы

Вариант №1

Задание.

Провести сравнительную характеристику древнегреческого и древнеримского театров (политика, экономика, основные принципы искусства, отношение к актёрской профессии).

Вариант №2

Задание.

Провести сравнительный анализ пьесы «Антигона» Софокла и Ж.Ануя (основной конфликт, характеры, идея, тема, взаимоотношения персонажей). Описать исторические обстоятельства написания этих пьес.

Вариант №3

Задание.

Установите временные рамки трагедии В.Шекспира «Отелло» (докажите по тексту, проведите расчёты).

Вариант №4

Задание.

Опишите принципы эстетики средневекового театра в спектакле П.Брука «Сон в летнюю ночь». Что такое симультанная сцена средних веков? Расскажите о современных

тенденциях использования этой формы в современных театральных представлениях (на примерах «квестов» и иммерсивных спектаклей).

Вариант №5

Ответьте на теоретический вопрос:

«Почему не удалась постановка «Гамлета» Г. Крэга в Московском Художественном Театре. Опишите понятия - современность и современность. Кто из современных актеров мог бы сыграть в том спектакле 1911 года – и почему?»

Вариант №6

Задание.

Проанализируйте характер Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза» и через бытовую подробность в тексте автора опишите символ характера и действенную линию персонажа.

Вариант №7

Задание.

Проведите сравнительную характеристику трактовки роли Труффальдино Дж. Стреллером и К.Райкиным в пьесе «Слуга двух господ» К.Гольдони.

Вариант №8

Задание.

Рассмотрите с точки зрения русского психологического театра (система К.С.Станиславского) одну из пьес театра абсурда (Жене, Ионеско, Кокто, Беккет).

Опишите как бы выглядела постановка выбранной вами пьесы с точки зрения русского психологического театра.

Вариант №9

Задание.

Примените систему координат эпического театра Б.Брехта к построению действия и характеров одной из пьес А.П.Чехова («Три сестры», «Вишнёвый сад», «Чайка»).

Опишите, как бы выглядела постановка выбранной вами пьесы в системе координат эпического театра.

Вариант №10

Задание.

Расскажите о трансформации роли Гамлета от истоков до наших дней. Опишите акценты, способы исполнения.

Вариант №11

Ответьте на теоретический вопрос:

«Родина театра - Древняя Греция. Почему именно там возник этот великий вид искусства, каковы политические, социальные, культурные и мировоззренческие причины? Опишите основные жанры древнегреческого театра причины их возникновения, архитектуру и устройство древнегреческого театра»

Вариант №12

Задание.

Проведите сравнительный анализ масок театра «Дель-арте» и амплуа в русском театре (сходство и различия).

Вариант №13

Ответьте на теоретический вопрос:

«Как бы мизансценически по сценам выглядела постановка четвёртого акта пьесы А.П.Чехова «Чайка» в театре Глобус?»

Вариант №14

Задание.

Расскажите о классическом театре Франции 16-17 века. Принцип «триединства». Основной конфликт и герои пьесы Расина «Федра».

Вариант №15

Ответьте на теоретический вопрос:

«Какую маску (амплуа) «дель-арте» играл актёр Ж.Б.Мольер? Какие роли Мольер играл в своих пьесах («Школа жён», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп»)? На основании одной из этих пьес объясните влияние этого распределения на идею спектакля»

Вариант №16

Задание.

Опишите основные принципы «новой драмы» (Г.Ибсен, А.Чехов, М.Горький).

Вариант №17

Задание.

Расскажите о «Театре Старой голубятни» и режиссёрах Картеля.

Вариант №18

Задание.

Расскажите о реформах К.С.Станиславского в области театрального искусства. (Система К.С.Станиславского, его великие ученики - реформаторы театра.)

Вариант №19

Задание.

Провести сравнительный анализ 2-х концепций театра XX века (А.Арто и Б.Брехт).

Вариант №20

Задание.

Провести анализ пьесы Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца».

Вариант №21

Задание.

Провести сравнительный анализ Бродвейского, офф-бродвейского и офф-офф-бродвейского театров.

Вариант №22

Ответьте на теоретические вопросы:

«Три главных драматурга советского театра по версии О.П.Табакова? Какие темы, идеи и характеры вывели на подмостки театра эти авторы? Чем советский театр 60-70 годов обязан этим драматургам (основные пьесы)?»

Вариант №23

Задание.

Составьте пару двойников из двух предложенных групп, докажите в чём их сходство.

Первая группа (К.С.Станиславский, В.Э.Мейерхольд, А.Я.Таиров, Е.Б.Вахтангов, В.И.Немирович-Данченко), вторая группа (О.Ефремов, А.Эфрос, Ю.Любимов, Э.Някрошюс, Г.Товстоногов).

Вариант №24

Ответьте на теоретический вопрос:

«Е.А.Евстигнеев актёр XX века или XXI века? (Докажите свое мнение на примере кино/театральных ролей Евгения Александровича Евстигнеева)»

Критерии оценки

Оценка	Критерии оценки
«2» (Неудовлетворительно)	Студент не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые ошибки в контрольной работе.
«3» (Удовлетворительно)	Студент демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному

	анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.
«4» (Хорошо)	Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных ученых в данной области.
«5» (Отлично)	Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме.