

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«04» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.16 История зарубежного театра

Направление подготовки/специальность: 52.05.01 - Актерское искусство

Профиль/направленность/специализация: Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Артист драматического театра и кино

год набора: 2022

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1128).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «20» июня 2022 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «04» июля 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	21
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	34
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	36
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	36

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- организационно-управленческий
- творческо-исполнительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства, творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Анализирует основы театроведения и искусствоведения, методики и технологии создания произведений искусств, их концепции в широком культурно- историческом контексте

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)					
		1	4	5	6	7	8
1	Введение в специальность	+					
2	Исполнительская практика						+
3	История искусства драматического театра				+	+	

4	История отечественного театра		+	+			
5	Мастерство артиста драматического театра и кино						+

2. Место дисциплины в структуре ОП специалиста:

Дисциплина «История зарубежного театра» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство.

Дисциплина «История зарубежного театра» изучается в 3, 4 семестрах.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины:

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	216
Контактная работа	80
Лекции (Лекции)	32
Практические (Практ. раб.)	48
Самостоятельная работа (СР)	100
Экзамен	36

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
3 семестр					
1	Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.	2	6	12	Участие в работе семинара (сообщение)
2	Театр античности.	2	6	12	Участие в работе семинара (сообщение); Доклад
3	Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья. Взаимоотношение с религией.	4	6	12	Участие в работе семинара (сообщение); Доклад; Тестирование
4	Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.	4	8	12	Участие в работе семинара (сообщение); Эссе

5	Драматургия Ренессанса.	4	6	12	Участие в работе семинара (сообщение); Реферат; Тестирование
4 семестр					
6	Французский классицизм и его эстетика.	2	2	4	Участие в работе семинара (сообщение); Доклад
7	Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века.	2	4	4	Участие в работе семинара (сообщение); Доклад
8	Предромантически е тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков.	2	4	8	Участие в работе семинара (сообщение); Доклад; Реферат; Тестирование
9	Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.	4	4	12	Участие в работе семинара (сообщение); Доклад; Эссе; Тестирование
10	Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX веков (нату-ализм, символизм, декаден-ство, неоромантизм).	6	2	12	Участие в работе семинара (сообщение); Реферат; Тестирование

Тема 1. Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература. (ОПК-1)

Лекция.

Театр – одна из форм отражения действительности. Образная сущность театра. Происхождение театра. Истоки театра: ритуальные празднества и обряды. Игровая сущность театра и обрядовый характер. Специфика особенностей театра. Театр как синтез искусств. Значение каждого компонента и подчиненности их общему замыслу спектакля.

Театр и литература. Репертуар как выразитель идейно-художественного лица театра. Ведущая роль драматургии в театре. Виды театров. Познавательное и воспитательное значение театра.

Практическое занятие.

1. Каковы истоки театра?
2. В чем состоят отличительные особенности театра как вида искусств?
3. Определить специфические особенности театрального искусства.

4. Охарактеризовать компоненты театрального искусства и определить их роль в создании спектакля.
5. Назовите принципы подбора репертуара.
6. Какова роль и значение театра в жизни современного общества?

Задания для самостоятельной работы.

Ознакомиться и законспектировать литературу:

1. Авдеев А. Происхождение театра. М.-Л., 1959.
2. Карпушкин М. А. Размышления о театральной педагогике. Самара, 2001. С. 9-15.
3. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Изд-е 3, испр. и доп. М., 1985. С. 10-20.

Тема 2. Театр античности. (ОПК-1)

Лекция.

Театр Древней Греции. Истоки театра – греческая мифология. Сатировская драма. Структура трагедии и комедии. Сценическое искусство Древней Греции и его особенности.

Эволюция древнегреческой трагедии от Эсхила до Еврипида. Общая характеристика творчества Эсхила (525-455 гг. до н. э.).

Софокл (497-406 гг. до н. э.) – певец афинской рабовладельческой демократии и усовершенствование им театральной техники.

Еврипид (480-406 гг. до н. э.) – поэт кризиса рабовладельческой демократии и особенности его творчества. Древняя аттическая комедия.

Аристофан (446-385 гг. до н. э.) – отец комедии. Общая характеристика его творчества. Театр эллинистической эпохи. Актеры и мимы.

Менандр (343-292 гг. до н. э.) и его комедии. «Поэтика» Аристотеля. Учение о трагедии.

Театр древнего Рима, его истоки и особенности. Театр периода Республики. Творчество Плавта (250-184 гг. до н. э.) и Теренция (185-159 гг. до н. э.). Римская комедия: паллиата, тогата; ателлана. Театр императорской эпохи. Стоицизм. Трагедии Сенеки (4-65 гг. до н. э.). Основные жанры и формы театра: пантомима, пирриха, мимы. Падение римской империи.

Практическое занятие.

1. Каковы истоки древнегреческого театра?
2. Назовите жанры раннего театра.
3. Определить структуру комедии и трагедии.
4. Назовите трагедии Эсхила и круг тем в его творчестве, проблематику.
5. В чем главный подвиг Прометея? (в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный»).
6. Что нового внес Эсхил в области драматургической техники?

7. Каковы нововведения Софокла в построении трагедии? Сущность его театральной реформы.
8. Ознакомиться с сюжетом трагедии «Царь Эдип». В чем роль рока в трагедии?
9. Охарактеризовать творчество Еврипида и назвать его трагедии. Что особенного появилось в его тематике?
10. Почему Еврипида обвинили в безнравственности из-за трагедий «Медия», «Федра»?
11. Каково отношение Еврипида к богам и афинской демократии?
12. Кто такие софисты? В чем суть их учения?
13. Когда возникла комедия? Связь ее с карнавалом.
14. Охарактеризуйте творчество Аристофана. Круг основных тем его комедий.
15. В чем особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической эпохи? Актерского искусства?
16. Особенности творчества Менандра.
17. Назовите основные положения «Поэтики» Аристотеля. В чем суть его учения о трагедии? Что такое катарсис?
18. Определить истоки и особенности театра древнего Рима.
19. Охарактеризуйте творчество Плавта и Теренция. Комедии «Брюзга», «Клад», «Менехмы».
20. Назовите особенности римского театра эпохи республики и императорской эпохи.
21. В чем особенность трагедий Сенеки?
22. Каковы жанры и формы римского театра?
23. Каково устройство древнегреческого театра и римского сценического искусства античности?

Задания для самостоятельной работы.

- I. Ознакомиться и определить проблемы, сюжет, характеры в античной драматургии:

1. Эсхил. Прикованный Прометей.

2.	Софокл. Царь Эдип. Антигона.	3
3.	Еврипид. Медея. Ипполит.	4
4.	Менандр. Брюзга. Третьейский суд.	5
5.	Плавт. Менехмы. Клад.	6
6.	Теренций. Братья.	7
7.	Сенека. Медея. Федра.	

II. Законспектировать основные положения «Поэтики» Аристотеля.

III. Ознакомиться с литературой по данной теме:

1. История зарубежного театра / Под общ. ред. Г. Бояджиева. Ч. 1. М., 1971. С. 23-40, 55-78.
2. Античная литература Греции. Антология. М., 1989.
3. Головня В. История античного театра. М., 1972. С. 78-197.
4. Мокульский С. С. История западноевропейского театра. М., 1936. Т. 1. С. 383-392.
5. Хрестоматия. М., 1987. Т. 1.

Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья. Взаимоотношение с религией. (ОПК-1)

Лекция.

Раннее (V-XI вв.) и среднее (XII – середина XVI вв.) Средневековье как два этапа развития театра. Противоборство двух направлений в театре: светского и церковного. Гистрионы. Литургическая, полулитургическая драма. Основные формы церковного театра раннего Средневековья. Светский театр. Основные формы зрелого церковного Средневекового театра: миракль, мистерия, моралите, соти. Фарс – площадный народный жанр и его антифеодальная и антиклерикальная направленность. Причины упадка Средневекового театра.

Практическое занятие.

1. Назовите основные направления театра эпохи Средневековья.
2. В чем заключаются особенности литургической и полулитургической драмы?
3. Каковы основные жанры средневекового театра?
4. Как складывались взаимоотношения театра и религии в эпоху средневековья?
5. Каковы художественные особенности и назначение жанра «мистерия», принципы оформления, стиль актерской игры?
6. Охарактеризуйте жанр миракль, моралите.
7. В чем суть, особенности актерского исполнения и направленность жанра фарс?
8. Какие светские произведения данного периода вы знаете? Охарактеризуйте их.
9. В чем причина упадка средневекового театра?
10. Назовите главного исполнителя и организатора в фарсах и моралите.
11. Какова главная интрига в анонимном фарсе «Адвокат Патлен» (XV в.).

Задания для самостоятельной работы.

Прочитать и проанализировать фарс средневековья: Адвокат Патлен.

Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения. (ОПК-1)

Лекция.

Эпоха Возрождения как качественно новое явление в европейской культуре. Прогрессивные устремления гуманистов. Значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии театра Европы и России.

Гуманистическая драматургия Италии и театр. Итальянская пастораль и ее особенности. Комедия дель'арте – высшее достижение итальянского театра эпохи Возрождения. Народные истоки комедии дель'арте. Роль карнавала в рождении комедии дель'арте. Драматург и актер Анджело Беолько (1502-1542). Комедия дель'арте и особенности ее сценического воплощения. Характеристика образов-масок комедии дель'арте. Влияние комедии дель'арте на европейский театр.

Лопе де Руэда – родоначальник испанского театра. Сценическое искусство театра Испании: особенности представлений. Актеры и зритель.

Особенности английского Возрождения. Ранний английский театр. Расцвет театрального искусства в конце XVI века. Придворные и публичные театры. Театр «Глобус» и его устройство. Актерское искусство Ричарда Бербеджа. Комические актеры английской сцены: Ричард Тарльтон, Вильям Кемп.

Практическое занятие.

1. В чем состоят характерологические особенности эпохи Возрождения, прогрессивность идей гуманистов?
2. Какова роль и значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии театра Европы и России?
3. В чем состоял эксперимент Помпонио Лето?
4. Назовите «ученых гуманистов» Италии. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
5. В чем специфика и художественные особенности комедии дель' арте?
6. Кто такой Анджелино Беолько?
7. Каковы особенности сценического воплощения комедии дель' арте?
8. Охарактеризуйте основные маски северного квартета.
9. Кто является родоначальником испанского театра?
10. Назовите особенности английского Возрождения.

Задания для самостоятельной работы.

Проанализировать актерское искусство английских актеров Р. Бербеджа, Р. Тарльтона и В. Кемпла.

Тема 5. Драматургия Ренессанса. (ОПК-1)

Лекция.

Итальянская драматургия. «Ученая комедия» итальянских гуманистов (Помпонио Лето, Аристо, Макиавелли, Арестино, Дж. Бруно). Ранняя испанская драма. Наарро и его теория единого жанра «комедия».

Драматургия С. Сервантеса и близость ее к народной новеллистической литературе. Лопе де Вега и своеобразие ренессансного характера в его творчестве («Фуэнте Овехуна», «Собака на сене»). Творчество Тирсо де Малино. Первая драматическая обработка легенды о Дон Жуане («Севильский цирюльник»). Педро Кальдерон – драматург испанского барокко («Жизнь есть сон», «Дама – невидимка»).

Предшественники В. Шекспира. «Университетские умы». Творчество Вильяма Шекспира – вершина английского и общеевропейского театра эпохи Возрождения. Три периода творчества Шекспира. Художественно-эстетические особенности его драматургии. Шекспир и современная сцена.

Практическое занятие.

1. Назовите драматургов ранней испанской драмы.
2. В чем состоит особенность драматургии С. Сервантеса? Проблематика трагедии «Нумансия».
3. Проанализировать сюжет, проблематику пьесы «Фуэнта Овехуна» Лопе де Вега.
4. Определить особенности драматургии Лопе де Вега.

5. В чем состоит своеобразие комедий Тирсо де Малина? Назовите их. Сюжет. Проблемы.
6. Назовите произведения Педро Кальдерона. В чем заключается интрига комедии плаща и шпаги «Дама-невидимка»?
7. Кто является предшественниками В. Шекспира в английском Возрождении?
8. Назовите три периода творчества В. Шекспира.
9. Каковы художественно-эстетические особенности драматургии Шекспира?
10. Проанализируйте проблематику, сюжет, характеры трагедии «Гамлет» или «Ромео и Джульетта».
11. Назовите комедии Шекспира. Определите художественные особенности, характеристику персонажей комедии «Сон в летнюю ночь».
12. Определить роль и значение драматургии Шекспира в развитии европейского и мирового театра.

Задания для самостоятельной работы.

Ознакомиться со следующими произведениями; знать содержание:

1. Лопе де Вега Ф. Фуента Овехуна. Собака на сене.
2. Тирсо де Малина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль Зеленые штаны.
3. Кальдерон П. Дама-невидимка.
4. Шекспир В. Сон в летнюю ночь. Ричард III. Гамлет. Отелло. Ромео и Джульетта. Король Лир. Укрощение строптивой.

Тема 6. Французский классицизм и его эстетика. (ОПК-1)

Лекция.

Французский классицизм и его эстетика (Н. Буало «Поэтическое искусство»). Театральная теория классицизма. Трагедии Пьера Корнеля «Сид» и «Гораций», воспевание гражданского героизма, утверждение законов долга и разума.

Жан Расин. Утверждение моральных норм гуманизма, столкновение страстей и разума, долга, провозглашение нравственных возвышенных побуждений в его драматургии («Федра», «Андромаха»).

Ж. Б. Мольер – драматург, актер, создатель жанра высокой комедии. Своеобразие его творчества. Труппа Мольера. Обоснование в Париже «Комеди Франсез» (1680). Современные постановки пьес Мольера.

Характер актерского искусства французского классицизма. Мольер и его реформа классицистской драматургии на основе реализма.

Особенности устройства французского театра. Манера актерской игры. Значение сценической школы классицизма в истории театра.

Практическое занятие.

1. В чем сущность эстетики классицизма как художественного направления и его задачи?
2. Каковы особенности эстетики французского классицизма?
3. Назвать основные положения театральной теории классицизма.
4. Какова проблематика трагедий П. Корнеля «Сид» и «Гораций»?
5. Назвать основные темы творчества Ж. Расина.
6. Определить тему, проблему, характеристику героини в трагедии Расина «Федра».
7. В чем отличие трактовки образа Федры у Еврипида и Расина?
8. Дать общую характеристику творчества Ж. Б. Мольера. Что нового привнес Мольер в классицизм?
9. Проанализировать по линии проблематики пьесы Мольера «Тартюф», «Дон-Жуан».
10. Какова главная тема в «Скупом» Мольера?
11. Каков характер актерского искусства эпохи французского классицизма?
12. В чем заключается реформа Мольера? Рассказать о труппе Мольера и его актерам.
13. В чем заключается значение сценической школы классицизма в истории театра?

Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельно изучить произведения:

1. Корнель П. Сид. Гораций.
2. Расин Ж. Федра
3. Мольер Ж. Б. Тартюф. Дон-Жуан.

Тема 7. Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века. (ОПК-1)

Лекция.

Общая характеристика эпохи Просвещения. Формирование просветительского мировоззрения. Освобождение от религиозного насилия над мыслью, провозглашение идеалов свободной личности и демократического общества, основанного на равенстве людей.

Три периода развития просветительского искусства: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм.

Особенности английского театра эпохи Просвещения. Мещанская драма и буржуазная трагедия, сатирические элементы в комедии нравов. У. Конгрив («Любовь за любовь»), Д. Лило («Лондонский купец»), Э. Мур («Игрок»), Филдинг («Судья в ловушке»), Д. Гей («Опера нищих»), О. Голдсмит («Ночь ошибок»).

Сатирическая направленность комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия».

Привилегированные театры Англии «Друри Лейн» и «Ковент Гарден». Реформатор английской сцены Д. Гаррик.

Французский театр эпохи Просвещения. Раннее Просвещение во Франции. Философско-эстетические взгляды Вольтера. Антидеспотическая направленность его трагедий «Заира», «Магомет». Зрелое Просвещение. Борьба за естественность и правдивость в искусстве, пропаганда «серьезного жанра».

Д. Дидро – драматург и теоретик французского Просвещения. Новаторство его эстетики. Тракта́т «Беседы о побочном сыне». Разработка вопросов актерского искусства в «Парадоксе об актере».

П. О. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии. Эволюция образа слуги Фигаро в комедиях «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро». Деятельность «Комедии Франсез». Актерское искусство Адриены Лекуврер. Создание вольтеровской школы. Просветительские идеи в творчестве трагического актера А. Лекена. Творческая манера игры Мари Дюмениль и Ипполиты Клерон.

Итальянское Просвещение.

К. Гольдони и реформа итальянского театра. Разработка образа слуги Труффальдино («Слуга двух господ»). Комедия нравов «Трактирщица». Народная комедия «Кьюджинские перепалки». Сценичность комедий Гольдони.

К. Гоцци. Защита традиций комедии дель' арте. Фьябы Гоцци «Любовь к трем апельсинам», «Король – олень», «Принцесса Турандот». Борьба против реформ Гольдони.

Театр немецкого Просвещения и его особенности. Анализ просветительского театра в «Гамбургской драматургии» Лессинга. Остро сатирическая направленность его драм «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». И. В. Гете и его философская драма «Фауст». Проблемы, образы, структура трагедий. Борьба Гете за обновление приемов актерской игры в Веймарском театре.

Ф. Шиллер – крупнейший выразитель бунтарских настроений немецкой интеллигенции. Тираноборческая направленность драм «Разбойники», «Коварство и любовь».

Практическое занятие.

1. Определить характерные черты эпохи Просвещения.
2. Назвать три периода в развитии просветительского искусства.
3. Каковы особенности английского театра эпохи Просвещения?
4. Назовите драматургов французского Просвещения.
5. Проблематика комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия».
6. Что нового внес в актерское искусство реформатор английской сцены Д. Гаррик?
7. В чем сущность философско-эстетических взглядов французского философа и драматурга Вольтера? Направленность его трагедий «Заира» и «Магомет».
8. Каковы основные положения драматургических и эстетических исканий Дени Дидро?
9. Какие проблемы рассматривает Д. Дидро в «Парадоксе об актере»? Какие принципы он защищает?

10. Указать особенности трактовки образа Фигаро в комедиях «Женитьба Фигаро» и «Севильский цирюльник» П. О. Бомарше.
11. Определить особенности творческой манеры игры Андриенны Лекуврер, Мари Дюмениль и Ипполиты Клерон.
12. В чем заключается реформа итальянского театра К. Голь-дони? Назовите основных героев его комедий.
13. Какие традиции защищает К. Гоцци в своих фьябах?

В чем особенность пьесы «Принцесса Турандот»? Ее сценическая история.

14. Каковы особенности немецкого театра эпохи Просвещения?
15. Какие проблемы рассматриваются в «Гамбургской драматургии» И. В. Гете?
16. Проанализировать трагедию И. В. Гете «Фауст» по линии проблем, образов, структуры.
17. В чем состоит главная проблема пьес Ф. Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь»?
18. Что нового внесли в сценическое искусство Германии К. Экгоф и Ф. Шредер?

Задания для самостоятельной работы.

Изучить самостоятельно следующие произведения и знать содержание:

1. Филдинг Г. Судья в ловушке.
2. Голдсмит О. Ночь ошибок.
3. Шеридан Р. Б. Школа злословия.
4. Вольтер. Заира. Магомет.
5. Дидро Д. Парадокс об актере.
6. Бомарше П. О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро.
7. Гольдони К. Кьоджинские перепалки. Трактирщица. Слуга двух господ.
8. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия.
9. Гете И. В. Фауст.

10. Шиллер Ф. Разбойники.
11. Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Принцесса Турандот.

Тема 8. Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков. (ОПК-1)

Лекция.

Театр французской буржуазной революции и его особенности. Декрет о театре. Революционный классицизм – господствующий стиль французского театра этого времени. Морис Жозеф Шенье и антимонархический пафос его трагедий «Урок королям», «Карл IX». Развитие новых жанров: мелодрамы и водевиля.

«Монастырские жертвы» Монвеля, «Роббер, атаман разбойников» Ламартьера. Идея народного театра и массовых праздников. Новаторские устремления в творчестве крупнейшего актера эпохи – Франсуа Жозефа Тальма.

Предромантические тенденции в жанре мелодрамы Гильбер де Пиксекура, Шарля Кенье, Виктора Дюканжа. Социальная мелодрама Феликса Пиа «Парижский тряпичник».

Практическое занятие.

1. В чем состоят особенности театра французской буржуазной революции?
2. Каков стиль господствует в театре этого времени?
3. Каковы отличительные признаки жанров мелодрама и водевиль?
4. В чем состоит новаторство творчества великого актера Франции – Ф. Ж. Тальма?
5. Против кого направлены мелодрамы Г. де Пиксекура, Ш. Кенье и В. Дюканжа?
6. В чем проблематика «Парижского тряпичника» Ф. Пиа?

Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельно изучить и знать содержание следующих произведений:

1. Шенье М. Ж. Карл IX. Урок королям.
2. Дюканж В. Тридцать лет или жизнь игрока.
3. Пиа Ф. Парижский тряпичник.

Тема 9. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века. (ОПК-1)

Лекция.

Борьба различных художественных направлений в европейском театре XIX века.

Французский театр периода Реставрации и июльской монархии. Романтизм как ведущее художественное направление. Борьба против классицизма. Политическая направленность романтизма. Крупнейший драматург и теоретик романтического театра Виктор Гюго. Предисловие к романтической драме «Кромвель» – манифест романтиков. Теория романтического гротеска. Утверждение романтического героя-одиночки («Марион Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз»). Пьесы А. Дюма («Генрих и его двор»), А. Виньи («Кин, гений или беспутство»), А. Мюссе и его историческая драма «Лорензаччо».

Зарождение критического реализма в драматургии О. Бальзака («Мачеха»). П. Мериме – «Театр Клары Газуль». Э. Скриб – «автор хорошо сделанной пьесы», социальная тематика мелодрамы. Классик водевильного жанра Э. Лабиш.

Сценическое искусство Франции в период романтизма. Формирование актерского мастерства Пьера Бокаж, Мари Дюваль, Фредерика Леметра, Элизы Рашель.

Своеобразие английского романтизма. Плавность перехода от классицизма к романтизму и критическому реализму. Крупнейший представитель прогрессивного романтизма Д. Г. Байрон. «Манфред» как выражение мировой скорби, героического пессимизма. Тираноборческие мотивы в трагедии П. Шелли «Ченчи». Бунтарский характер романтизма актера Э. Кина. Черты реализма в творчестве Е. Макреди. Новаторская режиссура Ч. Кина.

Философский характер немецкого романтизма. Интерес к фольклорным традициям, историческим и легендарным сюжетам. Утверждение романтической иронии, пародийные и сатирические элементы в сказке Л. Тика «Кот в сапогах». Сатирическая пьеса из народной жизни Г. Клейста «Разбитый кувшин». Драмы Г. Бюхнера «Смерть Дантона», «Войцек». «Уриель Акоста» – философская драма идей ведущего драматурга «Молодой Германии» К. Гуцкова.

Практическое занятие.

1. Каковы основные художественные направления первой половины XIX века в драматургии и театре?
2. В чем суть романтизма?
3. Какие вопросы рассматривает В. Гюго в предисловии к романтической драме «Кромвель»?
4. Что утверждает В. Гюго в своих драмах «Марион Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз»?
5. О чем пьесы А. Дюма «Генрих III и его двор» и А. Виньи «Чаттертон»?
6. Какова тема исторической драмы А. Мюссе «Лорензаччо»?
7. В творчестве какого писателя зарождается критический реализм и каковы особенности этого художественного направления?
8. Назвать основные темы драматургии П. Мериме «Театр Клары Газуль».
9. Кто является классиком французского водевильного жанра?
10. Как развивалось сценическое искусство Франции в период романтизма? Назовите ведущих актеров французского театра этого периода.
11. В чем своеобразие английского романтизма?

12. Как Д. Г. Байрон трактует образ Каина в одноименной поэме? В чем пафос его трагедии «Манфред»?
13. Кто является главной героиней трагедии П. Б. Шелли «Ченчи» и против чего она борется?
14. Каков характер творческих исканий актеров Э. Кина, Ч. Макреди, режиссера Ч. Кина?
15. В чем состоит своеобразие немецкого романтизма?
16. Какую проблему исследует Г. Бюхнер в драме «Смерть Дантона»? О чем драма «Войцек»?
17. Охарактеризуйте сценическое искусство немецких актеров романтиков: Иоганна Бокажа, Людвиг Девриента, Карла Зейдельмана.
18. Каковы особенности творчества итальянских актеров реалистического направления Аделаиды Ristori, Эрнесто Росси, Томазо Сальвини?

Задания для самостоятельной работы.

Ознакомиться и знать содержание следующих произведений:

1. Гюго В. Эрнани. Рюи Блаз.
2. Мюссе А. Лорензаччо.
3. Байрон Д. Г. Манфред. Каин.
4. Тик Л. Кот в сапогах.
5. Гуцков К. Уриэль Акоста.
6. Скриб Э. Стакан воды.
7. Лабиш Э. Соломенная шляпка.

Тема 10. Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX веков (нату-ализм, символизм, декаден-ство, неоромантизм). (ОПК-1)

Лекция.

Э. Золя – глава французского натурализма и теоретик реформы театра («Наши драматурги», «Натурализм в театре»). Призыв к обновлению театра через обновление репертуара. Разработка эстетических принципов реалистического театра. Программный характер драмы «Тереза Ракен». Инсценировки романов «Западня», «Жерминаль».

Э. Ростан – выразитель неоромантизма во французском театре. Героическая комедия «Сирано де Бержерак».

Зарождение символизма. Борьба против натурализма. Связь его с философией Ницше. М. Метерлинк и его теория символистской драмы. Изображение таинственных, зловещих сил в пьесах «Слепые», «Непрошенная», «Смерть Тентажиля». «Синяя птица» как гимн поэтической действительности. Сатирическая легенда «Чудо святого Антония». Драматург и теоретик народного театра Ромен Роллан. Народная драма «Зори» Э. Верхарна как гимн солидарности угнетенных масс.

Скандинавский театр второй половины XIX века.

Творчество Г. Ибсена. Ранние романтические драмы («Борьба за престол»). Философско-символистские драмы («Бранд», «Пер Гюнт»). Обличение лживой буржуазной морали в пьесах «Кукольный дом», «Привидения». Символизм в пьесах «Дочь моря», «Гедда Габлер», «Дикая утка».

Стринберг и его драматургия («Эрик XIV»). Манифест натурализма в предисловии к «Фрекен Юлия».

Немецкий театр. Натурализм как исходная позиция для развития символистских, импрессионистских исканий немецких художников. Многообразие стилей в творчестве крупнейшего драматурга Германии Г. Гауптмана («Перед заходом солнца», «Одинокие», «Перед восходом солнца», «Ткачи», «Потонувший колокол»). Постановка пьес Гауптмана в МХТ.

Мейнингский театр – первый режиссерский театр и его сценические реформы. Режиссура Людвиг Кронека – первого постановщика массовых сцен. Новые принципы работы над спектаклем. Оценка К. С. Станиславским мейнингского театра. Отто Брам – режиссер театра «Свободная сцена» и «Немецкий театр». Постепенный переход от натурализма к психологическому реализму.

Реформатор немецкой сцены Макс Рейнгардт – создатель синтетического театра. Его интерес к символистской драматургии Ведекинда, Стринберга. Деятельность Рейнхарда в немецком театре. Соотношение в репертуаре классики с современностью. Поиск новых выразительных средств. Открытие в Европе первой школы режиссеров. Значение режиссуры Рейнхарда в общеевропейском развитии театра XIX века.

Сценическое искусство актеров новой формации Йозефа Кайнца, Сандро Моисси, Альберто Бассермана.

Английский театр конца XIX века.

Два художественных направления в английском театре рубежа XIX-XX веков: реализм и символизм. Б. Шоу – создатель театра идей, интеллектуального театра. Пьесы Шоу: «Профессия Мисс Уоррен», «Дома вдовца», «Кандида», «Ученик Дьявола», «Пигмалион» и их проблематика.

О. Уальд и его эстетская теория «искусство для искусства», отрицание натурализма и реализма. Парадоксальность ситуации, проблематика в его комедиях «Веер Леди Уиндермиер», «Идеальный муж». Элементы символизма и декадентства в пьесе «Саломея».

Практическое занятие.

1. Каковы основные направления в искусстве театра и драматургии второй половины начала XX века?
2. В чем суть французского натурализма и теоретических реформ театра Э. Золя?
3. О чем драма «Тереза Ракен»?
4. Выразителем какого направления является Э. Ростан? Каков образ героя его героической комедии «Сирано де Бержерак»?
5. Что за художественное направление – символизм? В чем его суть?
6. Каковы особенности драматургии М. Метерлинка? Темы его пьес: «Слепые», «Смерть Тентажиля», «Синяя птица». О чем «Чудо святого Антония»? Сюжет.
7. Охарактеризовать творчество Сары Бернар, Муне-Сюлли.

8. Каковы основные положения книги Коклена-старшего «Об искусстве актера»? Какое направление он защищает?
9. В чем заключается новаторство режиссуры Андре Антуана, Жака Копо?
10. Какова основная проблематика драматургии Г. Ибсена «Кукольный дом», «Гедда Габлер», «Привидения»?
11. Что является исходной позицией для исканий немецких драматургов?
12. Каковы особенности драматургии Г. Гауптмана? Круг проблем в его пьесах: «Перед заходом солнца», «Потонувший колокол».
13. В чем заключается новаторство режиссерских открытий мейнингенского театра и режиссуры Людвиг Кронека?
14. Каковы особенности режиссуры Отто Брама? В каких театрах он работал?
15. В чем своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. Рейнгадта?
16. Какие художественные направления определяют английский театр рубежа XIX-XX веков?
17. Какие проблемы поднимает Б. Шоу в пьесах «Дома вдовца», «Профессия мисс Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион»?
18. В чем особенности эстетики О. Уайльда? Проблематика его пьес «Идеальный муж». Художественные особенности пьесы «Саломея».
19. Кто является режиссером театра «Лицеум»?
20. Назвать основные роли Эллен Терри и особенности ее творчества.
21. Что нового внес в искусство режиссуры Эдвард Гордон Крег?
22. Каковы особенности итальянского актерского искусства? Величие трагической актрисы Италии Элеоноры Дузе.

Задания для самостоятельной работы.

Ознакомиться со следующими произведениями и знать содержание, проблематику, характеры персонажей в пьесах:

1. Золя Э. Тереза Ракен.
2. Ростан Э. Сирано де Бержерак.
3. Метерлинк М. Смерть Тентажиля. Слепые. Непрошенная.

4. Ибсен Г. Кукольный дом. Привидения. Гедда Габлер. Доктор Штокман.
5. Гауптман Г. Перед заходом солнца.
6. Шоу Б. Профессия мисс Уоррен. Ученик дьявола. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца.
7. Уайльд О. Саломея. Идеальный муж.
8. Стринберг А. Фрекен Юлия.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

3 семестр

- посещаемость – 5 баллов
- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 1 срез по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 5 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	(4-5) Сообщение студента по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры. (2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе. (1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров
2.	Театр античности.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Доклад	10	Доклад содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
3.	Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Доклад	10	

	Взаимоотношение с религией.	Тестирование(контрольный срез)	10	Тест состоит из нескольких вопросов по изученным темам, определяет уровень усвоенной информации
4.	Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Эссе	10	Сообщение небольшого объема в письменной форме, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме
5.	Драматургия Ренессанса.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Реферат	15	Оценивается соответствие информационного материала избранной теме, планы реферата, последовательность, логика изложения, содержательность, наличие новых источников, образный язык изложения, примеры из практики
		Тестирование	10	
6.	Посещаемость		5	5 баллов – студент посетил все 100% занятий 4 балла – студент посетил не менее 80% занятий 3 балла - студент посетил не менее 50% занятий 1-2 балла - студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
7.	Премияльные баллы		5	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за творческую инициативу, креативность мышления, самостоятельную работу и разнообразие выполнения творческих заданий
8.	Ответ на экзамене		30	10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно» 18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо», 25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».
9.	Итого за семестр		125	

4 семестр

- текущий контроль – 145 баллов
- контрольные срезы – 1 срез по 10 баллов каждый

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Французский классицизм и его эстетика.	Участие в работе семинара (сообщение)	10	(4-5) Сообщение студента по данной теме раскрывает достаточный уровень овладения лекционным материалом и самостоятельного освоения дополнительной информацией из литературных источников, а также умение использовать практические примеры. (2-3) Студент умеет обирать необходимую информацию по заданной теме, вникает в суть проблемы, применяет к практической работе. (1) Студент слабо ориентируется в информационном материале по теме, затрудняется в приведении практических примеров
		Доклад	15	Доклад содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
2.	Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Доклад	15	
3.	Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Доклад	15	
		Реферат	15	Оценивается соответствие информационного материала избранной теме, планы реферата, последовательность, логика изложения, содержательность, наличие новых источников, образный язык изложения, примеры из практики
		Тестирование(контрольный срез)	10	
4.	Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Доклад	10	
		Эссе	10	
		Тестирование	10	
5.	Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX веков	Участие в работе семинара (сообщение)	5	
		Реферат	15	

	(нату-ализм, символизм, декаден-ство, неоромантизм).	Тестирование	10	
6.	Итого за семестр		155	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Доклад

Тема 2. Театр античности.

темы докладов, темы сообщений

Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья. Взаимоотношение с религией.

темы докладов, темы сообщений

Тема 6. Французский классицизм и его эстетика.

темы докладов, темы сообщений

Тема 7. Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века.

темы докладов, темы сообщений

Тема 8. Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков.

темы докладов, темы сообщений

Тема 9. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.

темы докладов, темы сообщений

Реферат

Тема 5. Драматургия Ренессанса.

темы рефератов, методические рекомендации

Тема 8. Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков.

темы рефератов, методические рекомендации

Тема 10. Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX веков (нату-ализм, символизм, декаден-ство, неоромантизм).

темы рефератов, методические рекомендации

Тестирование

Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья. Взаимоотношение с религией.

фонд тестовых заданий

Тема 5. Драматургия Ренессанса.

фонд тестовых заданий

Тема 8. Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков.

фонд тестовых заданий

Тема 9. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.

фонд тестовых заданий

Тема 10. Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX веков (нату-ализм, символизм, декаден-ство, неоромантизм).

фонд тестовых заданий

Участие в работе семинара (сообщение)

Тема 1. Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.

1. Каковы истоки театра?
2. В чем состоят отличительные особенности театра как вида искусств?
3. Определить специфические особенности театрального искусства.
4. Охарактеризовать компоненты театрального искусства и определить их роль в создании спектакля.
5. Назовите принципы подбора репертуара.
6. Какова роль и значение театра в жизни современного общества?

Тема 2. Театр античности.

1. Каковы истоки древнегреческого театра?
2. Назовите жанры раннего театра.
3. Определить структуру комедии и трагедии.
4. Назовите трагедии Эсхила и круг тем в его творчестве, проблематику.
5. В чем главный подвиг Прометея? (в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный»).
6. Что нового внес Эсхил в области драматургической техники?

7. Каковы нововведения Софокла в построении трагедии? Сущность его театральной реформы.
8. Ознакомиться с сюжетом трагедии «Царь Эдип». В чем роль рока в трагедии?
9. Охарактеризовать творчество Еврипида и назвать его трагедии. Что особенного появилось в его тематике?
10. Почему Еврипида обвинили в безнравственности из-за трагедий «Медия», «Федра»?
11. Каково отношение Еврипида к богам и афинской демократии?
12. Кто такие софисты? В чем суть их учения?
13. Когда возникла комедия? Связь ее с карнавалом.
14. Охарактеризуйте творчество Аристофана. Круг основных тем его комедий.
15. В чем особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической эпохи? Актерского искусства?
16. Особенности творчества Менандра.
17. Назовите основные положения «Поэтики» Аристотеля. В чем суть его учения о трагедии? Что такое катарсис?
18. Определить истоки и особенности театра древнего Рима.
19. Охарактеризуйте творчество Плавта и Теренция. Комедии «Брюзга», «Клад», «Менехмы».
20. Назовите особенности римского театра эпохи республики и императорской эпохи.
21. В чем особенность трагедий Сенеки?
22. Каковы жанры и формы римского театра?
23. Каково устройство древнегреческого театра и римского сценического искусства античности?

Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья. Взаимоотношение с религией.

1. Назовите основные направления театра эпохи Средневековья.
2. В чем заключаются особенности литургической и полулитургической драмы?
3. Каковы основные жанры средневекового театра?

4. Как складывались взаимоотношения театра и религии в эпоху средневековья?
5. Каковы художественные особенности и назначение жанра «мистерия», принципы оформления, стиль актерской игры?
6. Охарактеризуйте жанр миракль, моралите.
7. В чем суть, особенности актерского исполнения и направленность жанра фарс?
8. Какие светские произведения данного периода вы знаете? Охарактеризуйте их.
9. В чем причина упадка средневекового театра?
10. Назовите главного исполнителя и организатора в фарсах и моралите.
11. Какова главная интрига в анонимном фарсе «Адвокат Патлен» (XV в.).

Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.

1. В чем состоят характерологические особенности эпохи Возрождения, прогрессивность идей гуманистов?
2. Какова роль и значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии театра Европы и России?
3. В чем состоял эксперимент Помпонио Лето?
4. Назовите «ученых гуманистов» Италии. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
5. В чем специфика и художественные особенности комедии дель' арте?
6. Кто такой Анджело Беолько?
7. Каковы особенности сценического воплощения комедии дель' арте?
8. Охарактеризуйте основные маски северного квартета.
9. Кто является родоначальником испанского театра?
10. Назовите особенности английского Возрождения.

Тема 5. Драматургия Ренессанса.

1. Назовите драматургов ранней испанской драмы.

2. В чем состоит особенность драматургии С. Сервантеса? Проблематика трагедии «Нумансия».
3. Проанализировать сюжет, проблематику пьесы «Фуэнта Овехуна» Лопе де Вега.
4. Определить особенности драматургии Лопе де Вега.
5. В чем состоит своеобразие комедий Тирсо де Малина? Назовите их. Сюжет. Проблемы.
6. Назовите произведения Педро Кальдерона. В чем заключается интрига комедии плаща и шпаги «Дама-невидимка»?
7. Кто является предшественниками В. Шекспира в английском Возрождении?
8. Назовите три периода творчества В. Шекспира.
9. Каковы художественно-эстетические особенности драматургии Шекспира?
10. Проанализируйте проблематику, сюжет, характеры трагедии «Гамлет» или «Ромео и Джульетта».
11. Назовите комедии Шекспира. Определите художественные особенности, характеристику персонажей комедии «Сон в летнюю ночь».
12. Определить роль и значение драматургии Шекспира в развитии европейского и мирового театра.

Тема 6. Французский классицизм и его эстетика.

1. В чем сущность эстетики классицизма как художественного направления и его задачи?
2. Каковы особенности эстетики французского классицизма?
3. Назвать основные положения театральной теории классицизма.
4. Какова проблематика трагедий П. Корнеля «Сид» и «Гораций»?
5. Назвать основные темы творчества Ж. Расина.
6. Определить тему, проблему, характеристику героини в трагедии Расина «Федра».
7. В чем отличие трактовки образа Федры у Еврипида и Расина?
8. Дать общую характеристику творчества Ж. Б. Мольера. Что нового привнес Мольер в классицизм?
9. Проанализировать по линии проблематики пьесы Мольера «Тартюф», «Дон-Жуан».

10. Какова главная тема в «Скупом» Мольера?
11. Каков характер актерского искусства эпохи французского классицизма?
12. В чем заключается реформа Мольера? Рассказать о труппе Мольера и его актерам.
13. В чем заключается значение сценической школы классицизма в истории театра?

Тема 7. Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века.
комплект вопросов к семинару

Тема 8. Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX веков.

1. В чем состоят особенности театра французской буржуазной революции?
2. Каков стиль господствует в театре этого времени?
3. Каковы отличительные признаки жанров мелодрама и водевиль?
4. В чем состоит новаторство творчества великого актера Франции – Ф. Ж. Тальма?
5. Против кого направлены мелодрамы Г. де Пиксекура, Ш. Кенье и В. Дюканжа?
6. В чем проблематика «Парижского тряпичника» Ф. Пиа?

Тема 9. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.

1. Каковы основные художественные направления первой половины XIX века в драматургии и театре?
2. В чем суть романтизма?
3. Какие вопросы рассматривает В. Гюго в предисловии к романтической драме «Кромвель»?
4. Что утверждает В. Гюго в своих драмах «Марион Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз»?
5. О чем пьесы А. Дюма «Генрих III и его двор» и А. Виньи «Чаттертон»?
6. Какова тема исторической драмы А. Мюссе «Лорензаччо»?
7. В творчестве какого писателя зарождается критический реализм и каковы особенности этого художественного направления?
8. Назвать основные темы драматургии П. Мериме «Театр Клары Газуль».
9. Кто является классиком французского водевильного жанра?

10. Как развивалось сценическое искусство Франции в период романтизма? Назовите ведущих актеров французского театра этого периода.
11. В чем своеобразие английского романтизма?
12. Как Д. Г. Байрон трактует образ Каина в одноименной поэме? В чем пафос его трагедии «Манфред»?
13. Кто является главной героиней трагедии П. Б. Шелли «Ченчи» и против чего она борется?
14. Каков характер творческих исканий актеров Э. Кина, Ч. Макреди, режиссера Ч. Кина?
15. В чем состоит своеобразие немецкого романтизма?
16. Какую проблему исследует Г. Бюхнер в драме «Смерть Дантона»? О чем драма «Войцек»?
17. Охарактеризуйте сценическое искусство немецких актеров романтиков: Иоганна Бокажа, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
18. Каковы особенности творчества итальянских актеров реалистического направления Аделаиды Ристорн, Эрнесто Росси, Томазо Сальвини?

Тема 10. Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX веков (нату-ализм, символизм, декаден-ство, неоромантизм).

1. Каковы основные направления в искусстве театра и драматургии второй половины начала XX века?
2. В чем суть французского натурализма и теоретических реформ театра Э. Золя?
3. О чем драма «Тереза Ракен»?
4. Выразителем какого направления является Э. Ростан? Каков образ героя его героической комедии «Сирано де Бержерак»?
5. Что за художественное направление – символизм? В чем его суть?
6. Каковы особенности драматургии М. Метерлинка? Темы его пьес: «Слепые», «Смерть Тентажиля», «Синяя птица». О чем «Чудо святого Антония»? Сюжет.
7. Охарактеризовать творчество Сары Бернар, Муне-Сюлли.
8. Каковы основные положения книги Коклена-старшего «Об искусстве актера»? Какое направление он защищает?
9. В чем заключается новаторство режиссуры Андре Антуана, Жака Копо?
10. Какова основная проблематика драматургии Г. Ибсена «Кукольный дом», «Гедда Габлер», «Привидения»?

11. Что является исходной позицией для исканий немецких драматургов?
12. Каковы особенности драматургии Г. Гауптмана? Круг проблем в его пьесах: «Перед заходом солнца», «Потонувший колокол».
13. В чем заключается новаторство режиссерских открытий мейнингенского театра и режиссуры Людвиг Кронека?
14. Каковы особенности режиссуры Отто Брама? В каких театрах он работал?
15. В чем своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. Рейнгартта?
16. Какие художественные направления определяют английский театр рубежа XIX-XX веков?
17. Какие проблемы поднимает Б. Шоу в пьесах «Дома вдовца», «Профессия мисс Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион»?
18. В чем особенности эстетики О. Уайльда? Проблематика его пьес «Идеальный муж». Художественные особенности пьесы «Саломея».
19. Кто является режиссером театра «Лицеум»?
20. Назвать основные роли Эллен Терри и особенности ее творчества.
21. Что нового внес в искусство режиссуры Эдвард Гордон Крег?
22. Каковы особенности итальянского актерского искусства? Величие трагической актрисы Италии Элеоноры Дузе.

Эссе

Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.

тематика эссе, методические рекомендации

Тема 9. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.

тематика эссе, методические рекомендации

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ОПК-1)

Тематические вопросы для экзамена

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Специфика древнегреческого театра. Структура трагедии.
3. Актерское искусство в древнегреческом театре.
4. Отец трагедии Эсхил. Общая характеристика творчества.
5. Трагедия Эсхила «Прометей Прикованный». «Орестея».
6. Софокл. Новаторство его трагедий «Антигона», «Эдип-царь».

7. Эволюция структуры трагедии в творчестве Еврипида «Медее», «Ифигиния в Авклиде».
8. Структура комедии. Связь ее с карнавалом.
9. Аристофан и его комедии «Облака», «Лисистрата».
10. Поэтика Аристотеля. Учение о трагедии.
11. Новааттическая комедия эпохи эллинизма. Менандр «Брюзга».
12. Истоки римского театра.
13. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н. э.)
14. Организация театральных представлений. Актеры, архитектура римского театра.
15. Комедии Плавта и Теренция.
16. Комедия тогата, паллиата, литературная ателлана.
17. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки.
18. Литературный мим.
19. Театр Средневековья и его особенности.
20. Литургическая и полулитургическая драма. Светская драматургия.
21. Жанры церковного средневекового театра и их характеристика.
22. Фарс – демократический народный жанр, его особенности.
23. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
24. Комедия дель' арте и ее художественно-эстетические особенности.
25. Английский театр раннего Возрождения.
26. Предшественники В. Шекспира. Университетские умы.
27. Первый период творчества Шекспира. Хроники.
28. Проблематика трагедий Шекспира «Гамлет», «Отелло», «Король Лир».
29. Краткая характеристика творческой биографии Шекспира.
30. Комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», «Буря». Проблемы. Характеры. Сюжет. Конфликт.
31. Сценическое искусство английского Возрождения.
33. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
34. Лопе де Вега «Овечий источник», «Собака на сене». Проблематика. Сюжет. Характеристика образов.
35. П. Кальдерон и его творчество. «Дама – невидимка».
36. Эстетика французского классицизма.
37. Трагедии П. Корнеля и Ж. Расина. Их идейный смысл.
38. Ж. Б. Мольер и его труппа.
39. Ж. Б. Мольер – создатель жанра высокой комедии. «Тартюф» и его проблематика.
40. Эволюция образа Фигаро в комедиях П. О. Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».
41. Проблема и структура драмы И. В. Гете «Фауст».
42. «Бунтарский» характер пьес И. Ф. Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос».
43. Реформаторы английского театра – К. Гольдони и К. Гоцци.
44. Просветительский реализм в актерском и режиссерском искусстве Д. Гаррика, К. Экгофа, Ф. Шредера, А. Лекена.
45. Предромантические течения в европейском театре конца XVIII века.
46. Романтизм и реализм как художественные течения первой половины XIX века и их характеристика.
47. В. Гюго и его романтический герой-одиночка («Рюи Блаз», «Эрнани»).
48. Антиклерикальные мотивы в драматургии П. Мериме («Театр Клары Газуль»).
49. Особенности немецкого романтизма Л. Тика и Г. Клейс-та («Кот в сапогах», «Разбитый кувшин»).
50. Сценическое искусство немецких романтиков (И. Флекк, Л. Девриент, К. Зейдельман).

51. Романтические герои Д. Г. Байрона («Каин», «Манфред»).
- Великие актеры эпохи романтизма: Ф. Леметр, П. Бокаж,
М. Дюваль, Э. Кин.
52. Э. Золя и его теория натурализма в театре.
53. Творчество М. Метерлинка и его теория символизма в театре («Слепые», «Синяя птица»).
54. Неоромантизм в творчестве Э. Ростана («Сирано де Бержерак»).
55. Театр Андре Антуана.
56. Борьба против натурализма в режиссуре (М. Рейнгардт, Ж. Копо).
57. Мейнинский театр и режиссура Л. Кронека.
58. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
59. Б. Шоу – основоположник театра идей («Дома вдовца», «Пигмалион», «Профессия мисс Уоррен»).
60. Творчество Г. Ибсена («Кукольный дом», «Привидения»).
61. Актерское искусство второй половины XIX века. С. Бернар, Т. Сальвини, А. Ристори, Э. Терри.
62. Актерское искусство Э. Дузе.
63. Рождение новой драмы в европейском театре. Интеллектуальная драма (Ж. Жироду, Ж. Ануй, Б. Брехт).
64. Движение авангардистских театров во Франции (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев).
65. Особенности творчества Г. Гауптмана.
66. Режиссура Отто Брама.
67. Экзистенциализм в творчестве Ж. П. Сартра («Мухи», «За закрытой дверью»).
68. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
69. Драматургия рассерженных (Д. Осборн, Ш. Дилени, А. Уэскер).
70. Режиссура английского театра (Б. Джексон, Г. Гатри, П. Брук).
71. Великие актеры английской сцены (Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Пол Скофилд, Сибил Торндайк).
72. Экспрессионистские драмы Ю. О’Нила («Любовь под вязами», «Косматая обезьяна», «Анна Кристи»).
73. Социально-психологическая драма Т. Уильямса и А. Миллера («Трамвай желание», «Вид с моста»).
74. Малые театры США 20-30-х годов XX века.
75. Мюзикл в США («Моя прекрасная леди», «Человек из Ламанчи»).
76. Теория «маски» в драматургии Л. Пиранделло («Шесть персонажей в поисках автора»).
77. Творчество Э. Де Филиппо.

Типовые задания для экзамена (ОПК-1)

Типовые темы докладов и рефератов

1

1. Древнеаттическая комедия и ее структура.

2

2. Комедии римского театра, их жанры и особенности.

3. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.1 Анализирует основы театроведения и искусствоведения, методики и технологии создания произведений искусств, их концепции в широком культурно-историческом контексте
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.1 Интегрирует и обобщает информацию из различных искусствоведческих и театроведческих источников, анализирует и структурирует, выражает концептуальный взгляд на явления драматического искусства зарубежного театра.
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.1 Владеет информацией о театральном процессе, основах и перспективах развития зарубежного театра на репродуктивном уровне, базируясь на интернет ресурсе.
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.1 Не владеет основами театроведения и искусствоведения, не осуществляет анализ методики и технологии создания произведений искусства зарубежного театра

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Трубочкин Д.В. Древнегреческий театр. - Москва: Памятники исторической мысли, 2016. - 446, [1] с.
2. История театра : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. - 52 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438708>
3. Берсенёва, Е. В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «актерское искусство», специализации «артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «артист драматического театра и кино». - Весь срок охраны авторского права; История театра. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. - 48 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/93508.html>
4. Бураченко А. И. История театра и кино : Практическое пособие для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 47 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/457103>

6.2 Дополнительная литература:

1. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. - 2-е изд., испр.. - Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [201. - 413, [2] с., [12] л. ил.
2. Паушкин М. М. Средневековый театр : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 89 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/448685>

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - <http://anti4teatr.ucoz.ru>
2. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
3. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
4. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
6. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

2. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

3. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>

4. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>

6. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

7. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.