Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.20 Театральное искусство

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2026

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «16» июня 2026 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 26

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 36

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 38

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 39

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

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

- балетмейстерско-постановочный
- культурно-просветительский
- педагогический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

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
	ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям	Осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения театрального искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходожественным стилям, жанрам и направлениям
	ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Постигает историю русского театра от истоков до современности в главных событиях и фактах в области драматургии, актерского искусства и режиссуры

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Заочная (семестр)			
		1	2	3	6
1	Музыкальное искусство			+	
2	Творческая практика				+
3	Хореографическое искусство	+	+		

ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Заочная (семестр)					
		1	2	3	6	7	8
1	Музыкальное искусство			+			
2	Танцевальный репертуар					+	+
3	Творческая практика				+		
4	Хореографическое искусство	+	+				

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Театральное искусство» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «Театральное искусство» изучается в 2 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**144**
Контактная работа	10
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	6
Самостоятельная работа (СР)	98
Экзамен	36

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лекции	Практ. раб.	СР	
		З	З	З	
2 семестр					
1	Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература	-	-	2	Участие в работе семинара (сообщение)
2	Театр античности	-	-	2	Участие в работе семинара (сообщение)

3	Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья	-	-	2	Участие в работе семинара (сообщение)
4	Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения	2	-	2	Реферат
5	Драматургия Ренессанса	-	-	2	Контрольный срез
6	Французский классицизм	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
7	Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века	-	1	4	Участие в работе семинара (сообщение)
8	Предромантические тенденции в европейском театре на рубеже XVIII-XIX вв.	-	1	4	Реферат
9	Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
10	Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв. (натурализм, символизм, декадентство, неоромантизм)	1	-	4	Контрольный срез (тест)
11	Сценическое искусство европейского театра второй половины XIX начала XX вв.	-	-	2	Доклад
12	Театральные формы в древнерусской культуре	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
13	Развитие театральных форм в России в эпоху Средневековья	-	1	2	Участие в работе семинара (сообщение)

14	Русский народный фольклорный театр	1	-	2	Участие в работе семинара (сообщение)
15	Русский театр первой половины XVIII века	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
16	Возникновение русского профессионального театра	-	-	2	Участие в работе семинара (сообщение)
17	Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века	-	2	2	Участие в работе семинара (сообщение)
18	Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
19	Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства	-	-	4	Контрольный срез (тест)
20	Русский театр на рубеже XX века. Рождение новой драмы.	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
21	Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры	-	1	4	Реферат
22	Русский роман и сцена. Условный и традиционалистский театр	-	-	4	Доклад
23	Многообразие идей и эстетических направлений в русском и европейском театре XX века	-	-	4	Контрольный срез (тест)
24	Театр – драма – роман – режиссура XX века	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
25	Жанры и формы театра XX века	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)

26	Театр и изобразительное искусство	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
27	Театр и музыка	-	-	4	Эссе
28	Современные формы развития театра в России и за рубежом. Музыкальный театр	-	-	4	Участие в работе семинара (сообщение)
29	Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX-XXI веков	-	-	2	Участие в работе семинара (сообщение)
30	Проблемы развития театра на современноми этапе. Роль информационных технологий	-	-	4	Доклад

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

Задания для самостоятельной работы.

Ознакомиться и законспектировать литературу: Авдеев А. «Происхождение театра». – М., Л; 1959.; Карпушкин М.А. «Размышления о театральной педагогике» – Самара, 2001 – С. 9-15; Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера» Изд. 3, испр и доп. – М. – 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 де-мократии и усовершенствование им театральной техники. Еврипид (480-406 гг. до н.э.) – поэт кризиса рабовладельческой демо-кратии 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 театра 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 нововведения Софокла в построении трагедии? Сущность его театральной реформы?
2. Охарактеризуйте творчество Еврипида и перечислите его трагедии. Что особенного появилось в его тематике?
3. Назовите основные положения поэтики Аристотеля. В чем суть его учения о трагедии? Что такое катарсис?
4. В чем особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической эпохи? Актерского искусства?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться и определить проблемы, сюжет, характеры в античной драматургии: Эсхил. «Прикованный Прометей»; Софокл. «Царь Эдип», «Антигона», «Еврипид», «Медея Ипполит»; Менандр. «Брюзга», «Третейский суд», «Плавт», «Менехмы»; Клад Теренций. «Братья»; Сенека. «Медея», «Федра».
2. Законспектировать основные положения «Поэтики» Аристотеля.

Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья

(ПК-9)

Лекция.

Ранее (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 дра-ма. Основные формы церковного театра раннего Средневековья. Светский театр. Основные формы зрелого церковного Средневекового театра: миракль, мистерия, моралите, соти. Фарс – площадной народный жанр и его антифеодальная и антиклерикальная направленность. Причины упадка Средневекового театра. Взаимоотношение с религией.

Практическое занятие.

1. Охарактеризуйте жанр миракль, моралите.
2. В чем суть, особенности актерского исполнения и направленность жанра фарс?
3. Какие светские произведения данного периода Вы знаете? Охарактеризуйте их.
4. В чем причина упадка средневекового театра?
5. Назовите главного исполнителя и организатора в фарсах и моралите.

Задания для самостоятельной работы.

1. Прочитать и проанализировать фарс средневековья: Адвокат Патлен.
2. Изучить средневековые жанры

Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения (ПК-9)

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 г.). 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: Р. Тарлингтон, 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?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с литературой и проанализировать актерское искусство английских актеров Ричарда Бербеджа, Р. Парльтона и В. Кемпла.

Тема 5. Драматургия Ренессанса (ОПК-1)

Лекция.

Итальянская драматургия. «Ученая комедия» итальянский гуманистов (Помпонио Лето, Аристо, Макиавелли, Арестино, Дж. Бруно). Ранняя испанская драма. Наарро и его теория единого жанра «комедия». Драматургия Сервантеса и близость ее к народной новеллистической литературе. Лопе де Вега и своеобразие ренессансного характера в его твор-честве («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 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. Определить особенности драматургии Лопе де Вега.
2. В чем состоит своеобразие комедий Тирсо де Малина?
3. Назовите произведения Педро Кальдерона. В чем заключается интрига комедии плаща и шпаги «Дама-невидимка»?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Лопе де Вега. «Фуента Овехуна», «Собака на сене»; Тирсо де Малина. «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».

Тема 6. Французский классицизм (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 по-буждений в его драматургии («Федра», «Андромаха»). Мольер – драматург, актер, создатель жанра высокой комедии и свое-образие его творчества. Труппа Мольера. Современные постановки пьес Мольера. Характер актерского искусства французского классицизма. Мольер и его реформа классицистической драматургии на основе реализма. Особенности устройства французского театра. Манера актерской игры. Значение сценической школы классицизма в истории театра.

Практическое занятие.

1. Определить тему, проблему, характеристики героини в трагедии Расина «Федра».
2. В чем отличие трактовки образа Федры у Еврипиды и Расина?
3. Дать общую характеристику творчества Ж.Б. Мольера. В чем заключается реформа Ж.Б. Мольера?
4. Каков характер актерского искусства эпохи французского классицизма?
5. В чем заключается значение сценической школы классицизма в истории театра?

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить произведения: Корнель. «Сид», «Гораций», «Расин», «Федра»; Мольер. «Тартюр», «Дон-Жуан».
2. Проанализировать по линии проблематики пьесы Мольера «Тартюр», «Дон-Жуан».

Тема 7. Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века (ПК-9)

Лекция.

Общая характеристика эпохи Просвещения. Формирование просвети-тельского мировоззрения. Освобождение от религиозного насилия над мыслью, провозглашение идеалов свободной личности и демократического общества, основанном на равенстве людей. Три периода развития просвети-тельского искусства: просветительский классицизм, просветительский реа-лизм, 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 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. Нова-торство его эстетики. Трактат «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 теат-ра. Разработка образа слуги Труффальдино («Слуга двух господ»). Комедия нравов «Трактирщица». Народная комедия «Кьюджинские перепалки». Сценичность комедий Гольдони. К. Гоцци. Защита традиций комедии дель, арте. Фльябы Гоцци «Лю-бовь к трем апельсинам», «Король – олень», «Принцесса Турандот». Борьба против реформ Гольдони. Театр немецкого просвещения и его особенности. Анализ просвети-тельского театра в «Гамбургской драматургии» Лессинга. Остро сатириче-ская направленность его драм «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Н.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 немец-кой интеллигенции. Тираноборческая направленность драм «Разбойники», «Коварство и любовь».

Практическое занятие.

1. Что нового внес в актерское искусство реформатор английской сцены Д. Гаррих?
2. В чем сущность философско-эстетических взглядов французского философа и драматурга Вольтера? Направленность его трагедий «Заира» и «Магомет»?
3. Каковы особенности немецкого театра эпохи Просвещения?
4. В чем заключается реформа итальянского театра К. Гольдони? Назовите основных героев его комедий.
5. Какие традиции защищает К. Гоцци в своих фьябах? В чем особенность пьесы «Принцессы Турандот»? Ее сценическая история.

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Филдин г. «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».
2. Проанализировать трагедию Гете «Фауст» по линии проблем, образов, структуры.

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

Лекция.

Театр французской буржуазной революции и его особенности. Декрет о театре. Революционный классицизм – господствующий стиль французского театра данного периода. Марк Жозеф Шенье и антимонархический пафос его трагедии «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 мелодрама Гильбер де Пиксе-кура, Шарля Кенье, Виктора Дюканжа. Социальная мелодрама Феликса Пиа «Парижский тряпичник».

Практическое занятие.

1. В чем состоит новаторство творчества великого актера Франции – Ф.Ж. Тальма?
2. Против кого направлены мелодрамы Гильбера де Пиксекура, Шарля Кенье и В. Дюканжа?
3. В чем проблематика «Парижского тряпичника» Ф. Пиа?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Шенье М.Ж. «Карл IX», «Урок порилям»; Дюкант В. «Тридцать лет или жизнь игрока»; «Пиа», «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. Вини («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 Бокаж, Мари Дюваль, Ф. Леметра, Элизы Рашель. Своеобразие английского романтизма. Плавность перепада от класси-цизма к романтизму и критическому реализму. Крупнейший представитель прогрессивного романтизма Д.Г. Байрон. «Манфред» как выражение миро-вой скорби, героического пессимизма. Тираноборческие мотивы в трагедии Шелли «Ченчи». Бунтарский характер романтизма актера Э. Кина. Черты реализма в творчестве Е. Макреди. Новаторская режиссура Ч. Кина. Философский характер немецкого романтизма. Интерес к фольклор-ным традициям, историческим и легендарным сюжетам. Утверждение ро-мантической иронии, пародийные и сатирические элементы в сказке Л. Тика «Кот в сапогах». Сатирическая пьеса из народной жизни Г. Клейста «Разби-тый кувшин». Драмы Г. Бюхнера «Смерть Тентажиля», «Войцек». «Уриель Акоста» – философская драма идей ведущего драматурга «Молодой Герма-нии» К. Гуцкова.

Практическое занятие.

1. Кто является классиком французского водевильного жанра?
2. Как развивалось сценическое искусство Франции в период романтизма? Назовите ведущих актеров французского театра этого периода.
3. В чем своеобразие английского романтизма?
4. В чем состоит своеобразие немецкого романтизма?
5. Охарактеризуйте сценическое искусство немецких актеров романтиков: Девриента, Зейдельмана.

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Гюго. «Эрнани», «Рюи Блаз»; Мюссе А. «Лорензаччо», «Байрон». «Манфред», «Калы»; Тик Л. «Кот в сапогах», «Туцков», «Уриэль Апоста»; Э. Скриб. «Стакан воды»; Лабиш Э. «Соломенная шляпка».

Тема 10. Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв. (натурализм, символизм, декадентство, неоромантизм) (ПК-9)

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. Растан – выразитель неоромантизма во французском театре. Герои-ческая комедия «Сирано де Бержерак». Зарождение символизма. Борьба против натурализма. Связь ее с философией Ницше. М. Метерлинк и его теория символистской драмы. Изображение таинственных, зловещих сил в пьесах «Слепые», «Непрошенная», «Смерть Тенталии». «Синяя птица» как гимн поэтической действительности. Сатирическая легенда «Чудо святого Антония». Драматург и теоретик народного театра Ромен Ролан. Народная драма «Зори». Верхарна – гимн солидарности угнетенных масс.

Практическое занятие.

Не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Г. Ибсен «Кукольный дом», «Гедда Габлер», «Приведения»; Г. Гауптмана «Перед заходом солнца», «Потонувший колокол»; пьесы М. Метерлинка: «Слепые», «Смерть Тентатиля», «Синяя птица», «Чудо святого Антония».
2. Определить проблематику произведений.

Тема 11. Сценическое искусство европейского театра второй половины XIX начала XX вв. (ПК-9)

Лекция.

Сценическое искусство Франции второй половины XIX века. Творче-ство Муне-Сюлли, Сары Бернар. Коклен – старший – теоретик актерского искусства («Об искусстве актера», «Искусство и театр»). Защита принципов школы представления. Андре Антуан – ведущий режиссер Свободного театра и его борьба за новый театр, многообразие художественных направлений, стремление приблизить репертуар к современности, обращение к реалистической драматургии («Власть тьмы» Л. Толстого, «Привидения» Ибсена и др.). Метод работы Антуана с актерами. Жак Капо. Постановка символистских пьес. Новаторство его режиссуры в оформлении спектаклей. Скандинавский театр второй половины XIX века. Творчество Т. Ибсена. Ранние романтические драмы («Борьба за пре-стол»). Философско-символистские драмы («Бранд», «Пер Гюнт»). Обличе-ние лживой буржуазной морали в пьесах «Кукольный дом», «Привидения». Символизм в пьесах «Дочь моря», «Геда Габлер», «Дикая утка». Стринберг и его драматургия («Эрик XIV»). Манифест натурализма в предисловии к «Фрекен Юлия». Немецкий театр. Натурализм как исходная позиция для развития сим-волистских, 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 Людвига 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 психологическо-му реализму. Реформатор немецкой сцены Макс Рейнгардт – создатель синтетиче-ского театра. Его интерес к символистской драматургии Ведекинда, Стрин-берга. 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 Йозера Кайнца, Сандро Моисси, Альберто Бассермана. Английский театр конца XIX века. Два художественных направления в английском театре рубежа XIX-XX вв.: 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 проблематики в его комедиях «Веер Леди Уиндермиер», «Идеальный муж». Элементы символизма и декадентства в пьесе «Саломея».

Практическое занятие.

1. Какие художественные направления определяют английский театр рубежа XIX-XX вв.?
2. Какие проблемы поднимает Б. Шоу в пьесах «Дома вдовца», «Профессия мисс Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион»?
3. В чем особенности эстетики О. Уальда? Проблематика его пьес «Идеальный муж». Художественные особенности пьесы «Саломея».
4. Кто является режиссером театра «Лицеум»?
5. Назвать основные роли Эллен Терри и особенности ее творчества.
6. Что нового внес в искусство режиссуры Эдвард Гордон Крег?
7. Каковы особенности итальянского актерского искусства? Величие трагической актрисы Италии Элеоноры Дузе?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Золя Э. «Тереза Рахен»; Ростан Э. «Сирано де Бержерак»; Метерлинк М. «Смерть Тентатиля», «Слепые», «Непрошенная»; Ибсен Т. «Кукольный дом», «Привидения»; Тедда Габлер. «Доктор Штопман»; Гауптман Т. «Перед заходом солнца»; Шоу Б. «Профессия мисс Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца»; Уальд О. «Саломея», «Идеальный муж»; Стринбер А. «Дрекен Юлия».

Тема 12. Театральные формы в древнерусской культуре (ОПК-1)

Лекция.

Элементы театра в первобытном обществе. Народные истоки русского театра. Обряды и их связь с трудовыми процессами древних славянских племен. Виды обрядов. Игрища, пародийный и сатирических характер («Игумен»). Скоморохи и их связь с народным творчеством. Характерная особен-ность скоморошеского искусства – синтетизм. Две группы скоморохов. Формы творчества. Кукольный театр. Преследование скоморохов церковью и государством.

Практическое занятие.

1. Какова структура городских праздников, гуляний, увеселений в XVIII-XIX веках?
2. Какое место занимали скоморохи в структуре народных праздников?
3. Каковы особенности жанра «Медвежья потеха»?
4. Какие новые жанры скоморошеского искусства появились в XIX веке?

Задания для самостоятельной работы.

Определить:

1 Виды обрядов и игрищ, которые существовали в древней Руси
2 Предпосылки появления скоморошества
3 Особенность кукольного театра, театра Петрушки
4 Структуру городских праздников, гуляний, увеселений в XVIII-XIX веках
5 Особенности жанра «Медвежья потеха»

Тема 13. Развитие театральных форм в России в эпоху Средневековья (ОПК-1)

Лекция.

Условия развития театра. Новые черты в культуре и быте. Церковные действа. Расцвет церковных богослужений в XVI веке. Элементы театраль-ности в них. Церковный обряд «Хождение на осляти» и его политическое значение. «Пещное действо» как утверждение победы церковного религиоз-ного начала над властью неправедного царя. Обряд «Умовение ног». Значе-ние церковных действ в истории русского театра. «Потешные палаты» и их назначение. Придворный театр 1672 года и препятствия при его создании. «Артаксерово действо» и его политический характер. Репертуар придворного театра. Актеры. Роль Грегори в подготовке труппы. Оформление спектаклей. Закрытие театра в 1676 году. Театр английских комедиантов и его особенности. Симеон Полоцкий – основоположник школьного театра в России.

Практическое занятие.

1. Какой характер носил первый спектакль придворного театра «Артажерово действо»? С какими современными явлениями ассоциировались отдельные сюжетные моменты и образы?
2. Кто стоял во главе труппы Придворного театра? Каков состав труппы?
3. Какие театральные формы появились в России в XVII веке?
4. Кто является родоначальником школьного театра в России?
5. В чем состоит своеобразие первых русских пьес?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с первой пьесой русского театра «Артаксерово действо». Проанализировать сюжет, определить тему, особенности характеров, язык.

Тема 14. Русский народный фольклорный театр (ПК-9)

Лекция.

Народный театр – наследник и продолжатель скоморошеских потех. Особенность игр ряженных и их роль в становлении русского театра: импровизация, фарсовые и пародийные черты в играх ряженных. Игра в «цари». Тираноборческий характер народной драмы о царе Ироде. Популярность народной драмы «Лодка», «Царь Максимилиан». Сюжеты, характеры, проблемы. Оформление спектаклей. Вертепный кукольный театр и его особенности. Театр демократических слоев городского населения как продолжение традиций старинных народных праздничных игрищ. Нравоучительные и сатирические интермедии, их обличительный характер. Развитие театра «охочих» комедиантов. Комедия об «Индрике и Ме-ленде», «Комедия о графе Форсоне». Характеристика образов комедии. Структурно-композиционные и стилистические особенности

Практическое занятие.

1. В чем назначение театра демократических слоев населения и его особенности? Репертуар?
2. Кто является героем русских интермедий?
3. В каком направлении развивался театр «Охочих комедиантов»? Кто был его участником?
4. Каковы структурно-композиционные и стилистические особенности комедий «Об Индрике и Мелинде»?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с русской народной драмой «Барин», «Лодка», «Царь Максимилиан». Определить художественные особенности, сюжет, проблему.
2. Изучить варианты театра Петрушки.
3. Ознакомиться с интермедиями вертепного театра «Царь Ирод», «Барыня и доктор». – Фольклорный театр. – М; 1988 г.

Тема 15. Русский театр первой половины XVIII века (ОПК-1)

Лекция.

Условия развития театра. Петровские реформы. Театр при Петре Пер-вом. Развитие русской культуры. Открытие светских школ и Академий. Патриотическая направленность первых «гисторий». Феофан Прокопович и его драма «Владимир». Создание государственного публичного театра в Москве в 1702 году и его задача – воспитание патриотических чувств в обществе, прославление Российского Государства и Петра. Репертуар театра. Приглашение немецкой труппы Кунста и Фюрста и несоответствие спектаклей требованиям Петра. Закрытие театра в 1706 году. Провал попытки открыть театр в Петербурге с немецкой труппой. Несоответствие репертуара и манеры актерской игры целям и задачам русского театра. Театр царевны Натальи Алексеевны. Создание в Петербурге первой балетной школы в 1738 году. Школьный театр: Славяно-греко-латинская Академия и Хирургическая школа и их отличие. Придворный театр 30-40 гг. Репертуар. Публика.

Практическое занятие.

1. В чем состоит причина закрытия театра в 1706 году?
2. Как складывались взаимоотношения Кунста и Фюрста с русскими актерами?
3. Почему не удалась попытка открыть театр в Петербурге?
4. Когда была первая балетная школа в Петербурге?
5. В чем отличие театра Греко-латинской Академии и театра Хирургической школы?

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить особенности работы Греко-латинской Академии и театра Хирургической школы, театра Украинской Академии.

Тема 16. Возникновение русского профессионального театра (ОПК-1)

Лекция.

Создание русского национального театра в 1756 году – первого про-фессионального действующего театра. Отец русского театра – Федор Гри-горьевич Волков (1728-1763). Ф.Г. Волков и Ярославский театр «охочих комедиантов». Деятельность Ф.Г. Волкова и его труппы в Петербурге. Указ 30 августа 1756 года об учреждении государственного публичного театра. Общедоступность театра. Направленность его репертуара на русскую драматургию и русских исполнителей. Становление национального актерского искусства. Ф.Г. Волков как актер. Режиссура маскарада «Торжествующая Минерва». Роль И. Дмитриевского как долголетнего руководителя русского театра и родоначальника театрального обучения.

Практическое занятие.

1. Каковы особенности народного театра в XVIII веке, репертуар? Кто его участники?
2. Какова история возникновения первого частного театра на Царицыном лугу? Что составляло основу его репертуара?
3. Какие организационные формы деятельности государственного театра были определены указом 1783 года?
4. Когда была открыта первая театральная школа в Петербурге?
5. Каковы особенности развития Московского театра второй половины XVIII века?

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучить творческую биографию основателей русского театра Ф. Волкова и И. Дмитриевского.
2. Подготовить сообщения о деятельности Московского театра и Петербургского второй половины XVIII века.

Тема 17. Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века (ПК-9)

Лекция.

Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевро-пейского классицизма и его характеристика. Эстетика классицизма. Исполь-зование опыта французского классицизма. Театральная теория классицизма. А.П. Сумароков (1718-1777) и его трагедии: «Хорев», «Синав и Тру-вер», «Гамлет». Патриотизм и художественная форма трагедии. «Дмитрий самозванец» – тираноборческая трагедия. Национальное своеобразие траге-дий Сумарокова и их значение в развитии русского театра. Трагедия Ломоносова (1711-1756) «Тамира и Селим». Создание русской литературной комедии. Формирование просветительских идей в русской литературе и театре. Просветительский реализм Ф.И. Фонвизина (1744-1792) и его комедии «Бригадир», «Недоросль». Рост реалистических тенденций внутри классицизма. Политическая трагедия Я.Б. Княженина (1742-1791) «Вадим Новгородский» как драма идей. Основные художественные направления в репертуаре театра второй половины XVIII века. Расцвет классицизма. Зарождение сентиментализма. Ведущая тема сентиментализма: внима-ние к внутреннему миру человека, к его чувствам. Родоначальник сентимен-тализма – Карамзин. Жанры сентиментализма: мещанская драма и слезная комедия. Драматургия В.И. Лукина (1737-1794) «Мот, любовью оправдан-ный», М.И. Херасков (1733-1807) «Венецианская монахиня». Популярность «низового жанра» – комической оперы (М.И. Попова – «Анюта», А.А. Аблесимова «Мельник – колдун, обманщик и сват»). Ранние комедии И.А. Крылова (1769-1844) «Подщипа». Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века: Бомарше, Лессинг. Первое знакомство с Шиллером. Шекспир на русской сцене. Сценическое искусство конца XVIII века. Творчество Т.М. Троеполь-ской, В.П. Померанцева, П.Д. Плавильщикова и др. Крепостной театр. Развитие крепостных театров в последней трети XVII – начале XIX вв. Типы крепостных театров. Репертуар и актеры. П.И. Жемчугова – выдающаяся крепостная актриса XVIII века. Провинциальный театр. Истоки русской режиссуры.

Практическое занятие.

1. Каково национальное своеобразие и значение ранних трагедий Сумарокова для развития русского театра?
2. В чем особенности «низкого» жанра русской литературной комедии?
3. Какие художественные направления преобладали в репертуаре русского театра конца XVIII века?

4. Каковы особенности художественного направления: сентиментализм? Что способствовало его появлению в русском театре? Жанры сентиментализма.

5. Какое место занимала западно-европейская драматургия в русском театре конца XVIII века?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Сумароков А. «Синав и Трувер», «Хореев»; Ломоносов А. «Тамира и Селим»; Фонвизин Д. «Бригадир», «Недоросль»; Княжнин Я. «Вадим Новгородский»; Лукин В. «Мот, любовью исправленный»; Херасков М. «Венецианская монахиня»; Николаева Н. «Ссорена и Замир», «Розана и Любим».

2. Дать краткую характеристику проблемам поднимаемым в трагедиях «Хорев», «Синав и Трувер» А. Сумароков. Каков сюжет? Образы? Конфликт?

Тема 18. Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра (ОПК-1)

Лекция.

Значение в развитии русского театра общественного подъема, связан-ного с победой в Отечественной войне 1812 г. Героико-патриотическая тема в русской драматургии. Трагедия В.А. Озерова «Дмитрий Донской». Очеловечивание классицизма, превращение его в неоклассицизм. Сатирические комедии Крылова «Модная лавка» и «Урок дочкам». Консервативно-охранительная направленность комедий А.А. Шаховского и М.Н. Загоскина. А.А. Грибоедов (1795-1829) и театр. Новаторство А.А. Грибоедова, особенности его реализма. «Горе от ума». Философская проблематика пьесы. Основной социальный конфликт. Художественные особенности комедии: композиция, язык, характеристика персонажей, образность. Сценическая история «Горе от ума». А.С. Пушкин (1799-1837) и театр. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина. Пушкин о народности драмы, о сущности трагедии. Новаторский характер трагедии «Борис Годунов». «Маленькие трагедии», осуществление тезиса о назначении драмы «Заведовать страстями человеческими». Проблематика «Маленьких трагедий» и их художественное своеобразие. Значение творчества А.С. Пушкина в развитии русского театра. Актерское искусство великих актеров эпохи А.С. Яковлева и Е.С. Се-меновой. Расцвет романтизма и становление критического реализма, утвержде-ние натуральной школы в России. Сущность романтизма: прогрессивный и консервативный. М.В. Лермонтов (1814-1841) – крупнейший представитель прогрессивного романтизма. «Маскарад» – идейно-философская проблематика пьесы и художественные особенности. Сценическая история «Маскарада». Консервативный романтизм Н.В. Кукольника и Н.А. Полевого. Реалистические тенденции в русском водевиле 30-40 гг. Водевили Д.Г. Ленского «Лев Гурыч Синичкин», Ф.А. Кони «Петербургские квартиры», «Принц Рике с хохлом, бельмом и горбом», А.А. Каратыгина «Вицмундир», Н.А. Некрасова «Актер». Демократичность водевиля. Значения водевиля как школы актерского мастерства. Основоположник критического реализма – Н.В. Гоголь (1809-1852). Гоголь об общественно-воспитательном назначении театра. Борьба за рус-ский национальный реалистический репертуар. Н.В. Гоголь об актерском искусстве. Драматургия Н.В. Гоголя. «Ревизор» – система образов, композиция, фабула, язык комедии. Особенности стиля Н.В. Гоголя: гротеск и гипербола. Комедии «Женитьба» и «Игроки». Новаторство гоголевской драматургии. Значение Н.В. Гоголя в формировании русского театра. И.С. Тургенев (1818-1883). Глубокий психологизм, тонкая поэтичность персонажей пьесы «Месяц в деревне», «Нахлебник», «Провинциалка» – проблематика пьес.

Практическое занятие.

1. Кем было представлено прогрессивно-романическое направление и направление консервативного романтизма в России?

2. Каких авторов русского водевиля Вы знаете? В чем особенность водевиля как жанра? Почему водевиль называют школой актерского мастерства?

3. Что составляет основу театральной эстетики Н.В. Гоголя? Каковы его взгляды на роль театра в обществе?

4. Какие особенности жанра мелодрама?

5. Какую роль сыграл Н.В. Гоголь в формировании русского театра?

Задания для самостоятельной работы.

1. Проследить построение сюжета, определить проблематику, проанализировать характеры следующих произведений: Крылов И.А. «Урок дочкам», «Модная лавка»; Грибоедов А.А. «Горе от ума»; Пушкин А.С. «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы»; Лермонтов М.Ю. «Маскарад»; Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба», «Игроки»; Тургенев И.С. «Месяц в деревне», «Нахлебник».
2. Подготовить сообщение о творчестве одного из актеров Малого или Александрийского театра.

Тема 19. Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства (ОПК-1)

Лекция.

Утверждение реализма как господствующего художественного метода. Стремление к слиянию принципов переживания и перевоплощения в русской школе реалистического актерского искусства. Дальнейшее углубление психологической, социальной и бытовой характеристики образов, как в драматургии, так и в театре. Полнота и объективность изображения жизни, проникновение драматургов и актеров в сущность социально-исторических процессов. А.Н. Островский (1832-1886) и театр. Драматургия А.Н. Островского и ее обличительный характер. Основные этапы драматургии Островского. Пьесы дореформенного периода (1861 г.) «Свои люди – сочтемся», «Доходное место». Развитие гоголевской традиции обличения пороков и произвола «темного царства». Славянофильский период. «Бедность не порок» – поиск положительных типов русской жизни в купеческой среде. Социально-обличительный характер пьесы «Доходное место». Драма «Гроза» как отражение нового этапа общественной жизни. Сценическая история «Грозы». Пьесы пореформенного периода. «На всякого мудреца довольно простоты». Политическая заостренность, злободневность пьесы. Усиление социально-психологической направленности в комедиях «Лес», «Бешеные деньги», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Последняя жертва». Сказочные образы в «Снегурочке». Тема художника в пьесах «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». Работа А.Н. Островского с актерами. А.Н. Островский о необходимости реформы театрального дела в России, и о проблеме театрального образования. Значение творчества А.Н. Островского для развития русского театра. Русская сатирическая драма второй половины XIX века. М.Е. Салтыков-Щедрин (1862-1889). Театрально-эстетическая позиция. Драматургия. Ее обличительный характер. Комедия «Смерть Пазухина». А.В. Сухово-Кобылин (1817-1903). Жизненная судьба и творческий путь. Трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Л.Н. Толстой и театр. Театрально-эстетические взгляды Толстого и основные этапы творчества. Драма «Власть Тьмы», комедия «Плоды просвещения», драма «Живой труп». Сценическая история пьес Л.Н.Толстого.

Практическое занятие.

1. Какие характерные черты определяют театральное искусство второй половины XIX века?
2. Какое место в театральном искусстве занимает драматургия А.Н. Островского?
3. Какие темы отражены в драматургии А.Н.Островского?
4. Как А.Н. Островский оценивал положение театрального дела в России? Что предлагал для изменения и борьбы с рутиной в театральном искусстве?
5. Каково значение А.Н. Островского для современной сцены?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с пьесами: Островский А.Н. «Свои люди сочтемся», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», «Лес», «Гроза», «Снегурочка»; Салтыков-Щедрин М.Е. «Смерть Пазухина»; Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»; Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп».
2. Подготовить сообщение-доклад о творчестве одного из актеров Малого или Александрийского театра второй половины XIX века.

Тема 20. Русский театр на рубеже XX века. Рождение новой драмы. (ОПК-1)

Лекция.

Рубеж веков – время рождения «новой драмы» разнообразной по жанрам и стилевым направлениям. «Отец новой драмы» – А.П. Чехов (1860-1904). Драматургия Чехова – новый этап русской и мировой драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Идейное и художественное новаторство драматургии Чехова. Значение пауз, подтекста, атмосферы в его пьесах. Сценические постановки «Чайки» в Александрийском театре и МХТ Чехов и МХТ. Драматургия А.М. Горького – новый этап в развитии русской драмы. Утверждение творческой преобразующей силы человека, романтики созида-тельного труда в пьесах «Дети солнца», «Мещане». Противоречивый харак-тер его мировоззрения. Социальный характер его творчества. Социально-философская проблематика пьесы «На дне». Тема отчуждения интеллиген-ции и народа в пьесах «Дачники», «Дети солнца», «Варвары», «Враги». Драматургия Л. Андреева (1871-1919). Воплощение в его творчестве интереса к социальным вопросам и абсолютный пессимизм их разрешения. Утверждение силы рока в пьесе «Жизнь человека». Богоборческие мотивы в философской драме «Анафема». Мысль – основа драматического действия пьес «Дни нашей жизни», «Царь-голод», «Екатерина Ивановна». Элементы символизма и аллегоричность образов в драме «К звездам».

Практическое занятие.

1. В чем заключается противоречивость его мировоззрения?
2. Какие проблемы А.М. Горький поднимает в пьесе «На дне», «Дачники», «Варвары»?
3. Каковы художественные особенности драматургии Л. Андреева?
4. В чем проявляется своеобразие символизма А.А. Блока?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с произведениями, проанализировать проблематику следующих авторов: Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Медведь», «Предложение», «Юбилей»; Горький М. «На дне», «Дачники», «Варвары», «Враги», «Мещане»; Андреев Л. «Жизнь человека», «Дни нашей жизни», «Катерина Ивановна»; Блок А. «Балаганчик», «Незнакомка», «Король на площади».

Тема 21. Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры (ПК-9)

Лекция.

Малый театр и реформы А.П. Ленского. Организация и руководство филиалом малого театра. А.П. Ленский – театральный педагог и режиссер. Прогрессивные организационно-постановочные и репертуарные идеи А.П. Ленского. Утверждение первенствующей роли режиссера в театре, в созда-нии «поэзии целого». Борьба за ансамбль и творческую атмосферу. Противоборство Дирекции и конторы императорских театров реформистским идеям. Кризис Малого театра и его причина – отрыв от современной драматургии. Организация МХТ в 1898 году. Новаторская программа МХТ. Пред-дверие создания театра. Деятельность К.С. Станиславского в Обществе литературы и искусства и педагогическая деятельность В.И. Немировича-Данченко в филармоническом училище. Связь революционной программы МХТ с идеями передовой эстетики XIX века. Основная репертуарная линия МХТ: /Историко-бытовая – «Царь Федор Иванович» А. Толстого, «Юлий Цезарь» Шекспира, «Власть тьмы» Л. Толстого. Чеховские спектакли – «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры» – линия интуиции и чувства, общественно-политическая линия – драматургия Горького и Ибсена/. Русская классика на сцене МХТ. Формирование режиссерского театра с рождением МХТ. К.С. Станиславский как режиссер (1863-1938). Новатор-ство его режиссуры и экспериментальный характер его деятельности. Науч-ная разработка системы К.С. Станиславского, нового метода работы над ролью – метод физических действий и его эволюция. Значение этики К.С. Станиславского для формирования актера нового типа, ансамблевого театра.

Практическое занятие.

1. В чем особенность репертуара МХТ?
2. В чем сущность новаторской режиссуры К.С. Станиславского?
3. Какое значение имеют открытия К.С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра? Для формирования актера нового типа?
4. Какие спектакли поставил во МХТ Вл.И. Немирович-Данченко? В чем своеобразие его метода работы с актером?

Задания для самостоятельной работы.

1. Прочитать «Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславского, знать основные этапы его творческой деятельности в МХТ.
2. Ознакомиться со статьями Вл.И. Немировича-Данченко в книге «Вл.И. Немировича-Данченко о творчестве актера». – М; 1984. «У истоков художественного театра» (с. 28-147), «Искусство театра» (с. 142-147), «Мысли о театре» (с. 217-234).

Тема 22. Русский роман и сцена. Условный и традиционалистский театр (ПК-9)

Лекция.

Кризис театра между двумя революциями. Распространение модерни-стских течений в театре. Театральный традиционализм расцвет символизма. В.Э. Мейерхольд (1874-1940) и условный театр. Полемическое отрицание открытий своих учителей Вл.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского. Организация и режиссура в «Товариществе новой драмы», работа в провинции. Игра, маска, двойственность – элементы Мейерхольдовской сцены. Театр-студия на Поварской – первая практическая реализация идей ус-ловного театра в Москве. Несоответствие яркой постановочной режиссуры Мейерхольда слабой актерской техники студийцев. Закрытие студии. Со-трудничество с В.Ф. Комиссаржевской. Театр на Офицерской. Символист-ские постановки Мейерхольда, «Геда Габлер» Ибсена, «Пелеас и Мелисанда» Метерлинка и др. Пантомима Шницлера «Шарф Коломбины». Спектакли «Маскарад», «Гроза», «Дон-Жуан» в Александринском театре. Воплощение программы театрального традиционализма. Создание программы революционного театра. Режиссерская трактовка пьесы «Ревизор» и особенности работы над спектаклем. Новаторство в решении русской классики. Новаторство режиссуры В.Э. Мейерхольда. Значение экспериментальных исканий режиссуры В.Э. Мейерхольда в развитии театра XX века. Театральная эстетика Е.Б. Вахтангова (1883-1922). Натуралистический психологизм в постановке спектаклей «Праздник мира» Гауптмана, «Потоп» Бергера, «Росмерсхольм» Ибсена. Психологический гротеск в спектакле «Эрик XIV» Стринберга. «Принцесса Турандот» – лебединая песня Е.Б. Вахтангова. Своеобразие режиссуры. Этические принципы Е.Б. Вахтангова и развитие им учения К.С. Станиславского. Активизация поисков в области театральной практики в 1913-1914 гг. «Свободный театр» К. Марджанова и идея синтетического театра. А.Я. Таиров и Камерный театр (1885-1950). Творческая программа А.Я. Таирова. Новые постановочные принципы театра: приемы стилизации, фантастического реализма, эксцентрики и гротеска в спектаклях А.Я. Таирова: «Андриенна Лекуврер» Э. Скриба, «Принцесса Брамбилла» Э. Гофмана, «Федра» Расина. А. Коонен (1889-1974) – верная сподвижница и исполнительница главных ролей в спектаклях Таирова. Принцип элитарности декораций и костюмов, манеры. Фантасмагория, гиперболизм и эксцентричность образов.

Практическое занятие.

Не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться со статьями Вл.И. Немировича-Данченко из книги «О творчестве актера» – М.; 1984 г. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Достоевского. – С. 18-83, «Толстовское» в художественном театре. С. 84-86., О спектакле «Анна Каренина». С. 301-358.
2. Подготовить сообщения и доклады по теме: Актерское искусство рубежа XIX – начала XX вв. Характеристика творчества. Исполняемые роли.
3. Л. Монидов, И. Москвин, И. Книппер-Чехова, В. Качалов, Н. Южин-Сумбатов, О. Садовская, В. Стрельская, Ю. Юрьев, В. Комиссаржевская. Творческие искания режиссуры В.Э. Мейерхольда. Е.Б. Вахтангов как театральный педагог. Таиров А.Я. и Камерный театр. Гайдебуров и передвижной театр.

Тема 23. Многообразие идей и эстетических направлений в русском и европейском театре XX века (ПК-9)

Лекция.

«Новая драма» и независимые театры. А.П. Чехов, ранний Пикассо – пролог к театральному искусству XX века и к современному пониманию че-ловека. Начало XX века – провозглашение темы незаурядной, утонченной личности, осознающей свою ответственность перед историей и другими людьми. М. Рейнгардт («Эдип»), Г. Крэг и К.С. Станиславский – «Гамлет». Постановка «Братьев Карамазовых» Вл. И. Немировичем-Данченко и «Мас-карада» В.Э. Мейерхольдом. Сближение России и Европы после I Мировой войны и революции. Тема маски как способа самозащиты маленького чело-века в театре 20-х годов XX века (Пиранделло, Брехт, Блок). Театральная трактовка масок в «Принцессе Турандот» Е.Б. Вахтангова и «Арлекине» Дж. Стрелера. Провозглашение новой эстетики театрального искусства. Героическая борьба добра и зла, света и тьмы, благородства и коварства – тема 30-х – 40-х гг. «Отелло» в постановках Остужева, Хоравы, Хидоятова. Послевоенный период: гастроли театра Ж. Вилара, Берлинер Ансамбль, труппы П. Брука и Пикколо-Театра. Новаторские искания в режиссуре 60-е годы (итальянский неореализм у А. Эфроса, перекличка «Современника» с английскими «рассерженными», общие черты режиссуры «Короля Лира» П. Брука и «Смерти Иона Грозного» Л. Хейфеца). Постановка «Доброго человека из Сезуана» и «Гамлета» Ю. Любимовым. Пересечение русской и западной театральных судеб в «Гамлете» П. Брука с Полом Скофилдом. 80-е – 90-е годы – возвращение к театру А.П. Чехова. Расцвет режиссуры Г. Товстоногова, А. Эфроса, Ю. Любимова, П. Штайна. Переосмысление классики, драматургия «новой волны».

Практическое занятие.

1. Что такое экспрессионизм? Какие спектакли можно отнести к этому направлению?
2. Кто принадлежит к драматургии «рассерженных молодых людей»? Назовите драматургов «новой волны».
3. Какие основные черты определяют сценическое искусство Англии XX века? Кто представляет плеяду выдающихся актеров и режиссеров Английского театра?
4. Кто является ведущими драматургами американского театра XX века? Каковы особенности их драматургии, художественных приемов?
5. Какое влияние оказала система К.С. Станиславского на развитие американского и всего европейского театра?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием, проблематикой следующих пьес: О'Нил Ю. «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Луна для пасынков судьбы»; Пристли Д. «Время и семья», «Конвей», «Опасный поворот»; Жираду Ж. «Троянской войны не будет»; Ануй Ж. «Антигона»; Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора»; Брехт Б. «Трехгрошовая опера». «Мамаша Кураж»; Миллер А. «Смерть коммивояжера», «Вид с моста», «Все мои сыновья»; Уильямс Т. «Стеклянный зверинец», «Трамвай желания»; Олби Э. «Что случилось в зоопарке»; Осборн Д. «Оглянись во гневе»; Дилени Ш. «Вкус меда»; Уэскер А. «Кухня»; Сартр Ж. «Мухи», «За закрытой дверью», «Де Филиппо»; Э. Филумена «Мартурана», «Цилиндр»; Вайс П. «Дознание»; Ионеско Э. «Стулья», «Лысая певица»; Беккет. «В ожидании Тодо»; «Русский вопрос» Симонова; Арбузов А. «Годы странствий», «Мой бедный Марат»; Розов В. «В добрый час», «Вечно живые»; Володин А. «Пять вечеров», «Старшая сестра»; Радзинский Э. «Сто четыре страницы про любовь»; Зорин Л. «Варшавская мелодия».

Тема 24. Театр – драма – роман – режиссура XX века (ОПК-1)

Лекция.

Тесная связь театра с драмой как родом литературы. Специфика драмы. Содержание и форма драмы. Место прозы в репертуаре театра XX века. Драма и роман: общие черты и различия. Выразительные средства драмы: диалог, ремарка, протяженность действия 1-3 акта. Сила воздействия драмы и романа. Работа В.И. Немировича-Данченко над инсценировкой «Анны Карениной», новая страница в истории режиссуры XX века. Разнообразие жанров и форм инсценировок в современном театре: форма пьесы, ввод комментатора, хора и чтеца, летописца событий. Пьесы по мотивам прозы: «Мать» Б. Брехта, «Тиль» Г. Горина, «Брат Алеша» В. Розова. Драматургия инсценировки. «История лошади» Г. Товстоногова, «Леди Макбет Мценского уезда» А. Гончарова, «Тереза Ракен» Дж. Стрелера, «Братья Карамазовы» П. Брука.

Практическое занятие.

1. В чем особенность творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова?
2. Что отличало эстетику режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре?
3. Какие спектакли поставил О. Ефремов и какие театры он возглавлял? Особенности его творчества?
4. Чем отличается режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола?
5. Назовите, кто представляет режиссуру нового поколения? Что нового пришло на русскую сцену с их приходом?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием следующих пьес: Арбузов А. «Таня», «Жестокие игры»; Розов В. «В день свадьбы»; Володин А. «Две стрелы»; Шварц. «Дракон»; Петрушевская М. «Уроки музыки»; Разумовская Л. «Сад без земли», «Русалочка», «Любовь», «Чинзано»; Коляда Н. «Игра в фанты», «Мы едем, едем…», «Мурлин Мурло», «Корабль дураков»; Галин А. «Ретро», «Звезды на утреннем небе»; Вампилов А. «Прошлым летом в Чулимане», «Утиная охота»; Соколова Т. «Фантазии Фарятвева»; Варфоломеев М. «Святой и грешный приговор»; Арбатова М. «Пробное интервью на тему свободы», «По дороге к себе»; Славкин В. «Серсо», «Взрослая дочь молодого человека»; Зощенко М. «Уважаемые граждане!», «Кража»; Садур Н. «Панночка», «Брат Чичиков»; Птушкина Н. «При чужих свечах», «Пока она умирала»; Казанцев А. «И порвется серебряный шнур».

Тема 25. Жанры и формы театра XX века (ПК-9)

Лекция.

Определение жанра. Основные жанры в драматургии: трагедия, коме-дия, драма. Эволюция жанров в XX веке. Трагедия, ее новые формы: «театр абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско; «театр документализма» Х. Кипхардта и П. Вайса; «театр жестокости» А. Арто. Реалистическая драма в творчестве Б. Шоу, М. Горького, Б. Брехта, Вс. Иванова, А. Вампилова. Расцвет комедийных жанров: Пиранделло, Чапек, Шварц, Эрдман, Брагинский, Михалков. Возникновение смешанных жанров. Формы театра XX века: театр масс, агиттеатр (Маяковский, Мейерхольд, Пискатор), камерный театр (Стринберг, Винавер, Таиров), политический театр (Брехт), пластический театр (М. Марсо), театр-лаборатория (Гротовский), экспериментальный театр (А. Антуан).

Практическое занятие.

1. Какие новые формы театра появились в XX веке в русском театре?
2. Поиск каких новых идей вел Г.А.Товстоногов в работе над «Историей лошади» по роману Л. Толстого? Какой жанр этого спектакля?
3. В чем своеобразие театров «Летучая мышь»? «Кривое зеркало»?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться и законспектировать: Нефедова Е. Т. «Работа режиссера над постановочным планом спектакля». – М; 1989.; Товстоногов Г. А. «Зеркало сцены». Ч.1. стр. 179-182.

Тема 26. Театр и изобразительное искусство (ОПК-1)

Лекция.

Задачи художника в театре. Творческое взаимодействие художника и режиссера. Функции художника в театре. Виды художественно-декорационного оформления спектакля в театре. Живописные декорации и их виды: пейзаж, интерьер, экстерьер. Образность оформления. Изобрази-тельное решение, контрастирующее или аккомпанирующее действию. Вер-тикальное и горизонтальное решение, многоплановость. Решение занавеса и одежды сцены. Введение декоративных мотивов, создающих изобразитель-ный фон для действия спектакля. Подчинение принципов сценического оформления требованиям реалистической режиссуры начала XX века. В.А. Симов и спектакли МХТ. Деятельность в театре художников группы «Мир искусства»: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, Н.К. Рериха. Ху-дожественное оформление дягилевских «Русских сезонов» (Париж). Совме-стные работы русских и французских художников (П. Пикассо, А. Матисс, Ж. Брак, А. Дерен). Театр художника как особый вид сценического творчества XX века. Художник-режиссер (К. Малевич, В. Кандинский, Т. Кантор, Р. Уилсон). Многообразие поисков художественного решения спектаклей середины и второй половины XX века. Д. Боровский, В. Рындин, Й. Свобода. Роль костюма в театре. Художники по костюмам XX века (Л.С. Бакст, Крымова, Боровский).

Практическое занятие.

1. Какие спектакли оформлял художник Симов?
2. Кто является художником спектакля «А зори здесь тихие» Б. Васильева в постановке Ю. Любимова?
3. Что нового появилось в декорационном искусстве в конце XX века?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с работами художников Симова, Головина, Добужинского, Бакста, Шейнца, Крымова, Д. Боровского, Д. Лидера и др. Подготовить краткую аннотацию их творчества.

Тема 27. Театр и музыка (ОПК-1)

Лекция.

Роль музыки в драматическом театре. Музыка как выразительное средство. Связь музыкального театра с драматическим. Музыкальные жанры. Смешение жанров музыкального и драматического театров. Прологи как самостоятельные пьесы, дивертисменты, оперы-водевили, некоторые жанры Восточного театра. Функции музыки в драматическом театре. Взаимодействие музыки с другими компонентами спектакля. Способ включения музыки в ткань драматургического материала (реквием в «Моцарте и Сальери» Пушкина; «Победная симфония» в финале трагедии «Эгмонт» Гете; крестьянская песня во «Власти тьмы» Толстого). Музыкальное оформление спектакля. Музыка как контраст или аккомпанемент действию. Лейтмотив спектакля. Музыкальная характеристика образов. Музыка, характеризующая действие происходящее вне сценической площадки. Работа режиссера с композитором. Композиторы, писавшие музыку для драматического театра: Ю.А. Шапорин («Блоха» по Лескову, «Аристократы»), Д.Д. Шостакович («Салют, Испания!» С. Афиногенова), А.И. Хачатурян («Маскарад» Лермонтова), А.А. Крейн («Учитель танцев» Лопе де Вега), Т.Н. Хренников («Много шума из ничего» Шекспира).

Практическое занятие.

1. Каковы принципы включения музыки в спектакль?
2. Какие виды музыкального оформления существуют в театре?
3. Назовите, к каким спектаклям написал музыку Илья Сац? А Шнитке?
4. Что нового внесла в содружество «Театр и музыка» – Наталья Сац?
5. Каких современных композиторов, пишущих музыку для театра Вы знаете?

Задания для самостоятельной работы.

1 Место музыки в создании спектакля.
2 Роль музыки в создании атмосферы спектакля.
3 Принципы включения музыки в спектакль.
4 Виды музыкального оформления в театре.
5 Музыка Ильи Сац, А. Шнитке к произведениям театра и кино.

Тема 28. Современные формы развития театра в России и за рубежом. Музыкальный театр (ПК-9)

Лекция.

Многообразие форм театрального искусства в России и за рубежом на современном этапе. Государственные театры. Антреприза. Частные театры. Стационарные театры и уличные театры. Студенческие театры. Театр «Современной пьесы» И. Райхильгауза. «Театр – лаборатория» А. Васильева. Школа драматического искусства. «Театр одного актера» – А. Петренко, М. Казаков. Музыкальные театры и их виды. Опера как основной жанр музыкального театра. Музыкальная драма-тургия в сценических музыкально-поэтических образах. Либретто как лите-ратурно-драматическая основа оперы. Особенности и специфика оперы. Жанры оперы. Эволюция оперы в XX веке на примере «Трехгрошовой опе-ры» К. Вейля и «Сна в летнюю ночь» Б. Бриттена, «Катерины Измайловой» Д.Д. Шостаковича, «Войны и мира» С.С. Прокофьева. Оперные постановки конца XX века. Мастера оперной сцены. Балет – вид сценического искусства. Танец – как основной компонент балетного спектакля. Виды танцев в балетном спектакле: классический, ха-рактерный, бальный, народный, акробатический, ритмо-пластический. Жан-ры балета и их эволюция в XX веке. Поиски новых средств выразительности в творчестве А.А. Горького (Москва) и М.М. Фокина (Петербург). Дягилев и «Русские сезоны». Айседора Дункан и ее школа. Поиск нового танцевального языка в творчестве В. Нижинского, Я. Берлин, М. Плисецкой. Становление балетного искусства в Европе и Америке: «Балет Елисейских полей» (Франция), труппа Королевского балета (Англия), «Нью-Йорк Сити балле» (США). Мастера балета XX века. Оперетта. Комедийный характер оперетты. Специфика оперетты. Эво-люция оперетты в XX веке. Ф. Легар и нововенское направление в австрий-ской оперетте: «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Цыганская любовь». Продолжение традиций Легара в творчестве О. Штрауса, Г. Рейнхардта. Оперетта в России: «Жирофле-Жирофля» Лекока (постановка Таирова, Камерный театр), «Дочь мадам Арго» и «Перикола» Оффенбаха (постановка Немировича-Данченко, Музыкальная студия МХАТ). Открытие Московского театра оперетты (1927 г.) и Ленинградского театра музкомедии (1929 г.). Н.М. Стрельников и И.О. Дунаевский как основоположники русской оперетты XX века. Мастера оперетты. Мюзикл как музыкально-синтетический жанр. Традиции оперетты, во-девиля, фарса. Особенности мюзикла и его связь с театром XX века. Знаме-нитые мюзиклы XX века: «Оклахома» Роджерса, «Целуй меня, Кэт» Портера, «Моя прекрасная леди» Лоу, «Вестсайдская история» Бернстайна. Первые мюзиклы в России «Дискомафия» на Арбате). Мода на мюзиклы во второй половине XX века. Детские мюзиклы. Мюзиклы конца XX – начала XXI веков в России: «Чикаго», «Норд-Ост», «Двенадцать стульев». «Звезды» мюзикла в России и за рубежом.

Практическое занятие.

1. Назовите мастеров современного русского балета и зарубежного.
2. Какие особенности имеет жанр мюзикл?
3. Какие мюзиклы стали популярны на рубеже XX-XXI вв. в России и за рубежом?

Задания для самостоятельной работы.

1. Просмотреть видеозапись балетов: Мориса Бежара «Метаморфозы», «Кармен», «Лебединое озеро».
2. Проанализировать по линии композиции, выразительных средств.

Тема 29. Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX-XXI веков (ПК-9)

Лекция.

Общая характеристика развития и становления театрального дела на рубеже XX-XI вв. Усиление динамики театральной жизни. «Новая волна» молодой драматургии и режиссуры. Изменение социального состава зри-тельного зала. Эксперимент в режиссуре. «Дама с собачкой» А.П. Чехова (постановка К. Гинкаса в МТЮЗе), «Укрощение укротителей» Дж. Флетчера (постановка Р. Самгина в «Ленкоме»). Театральный фестиваль «Балтийский дом» как явление начала нового века. «Мотылек» П. Гладилина (постановка Е. Каменьковича в «Мастерской Петра Фоменко»), «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Островского (постановка С. Женовача в Малом театре). Чеховский фестиваль. Всемирная Театральная Олимпиада в Москве. Фестивальные движения Европы и Америки. Авиньонский фестиваль (Франция).

Практическое занятие.

1. Что собой представлял театральный фестиваль «Балтийский дом»? Какова его цель и задачи?
2. Какое значение для развития отечественного театра имела Всемирная театральная Олимпиада в Москве?
3. Какие фестивальные движения Европы и Америки прошли за последние годы?
4. Какое значение для русского театра имеет Авиньонский фестиваль?

Задания для самостоятельной работы.

1. Новая волна молодой драматургии и режиссуры в России и на Западе.
2 .Основные тенденции в драматургии рубежа XX-XXI вв.
3. Экспериментальные спектакли режиссеров появились на рубеже веков в 4.России и на Западе.
5.Спектакли, представленные на Чеховском фестивале.
6.Театральный фестиваль «Балтийский дом», его цель и задачи.

Тема 30. Проблемы развития театра на современноми этапе. Роль информационных технологий (ОПК-1)

Лекция.

Движение к «всемирности» – один из важнейших атрибутов искусства XX века. Значение интерпретационной игры с эпохами театральной истории, с языками и стилями литературы и театра прошлых столетий. Усиление процесса глобальной культурной интеграции. Театральные опыты Е. Гротовского, М. Бежара, П. Брука. Инсценировки «Махабхараты», «Орестен», «Персов». Встреча архаического Востока с античным Западом на театральных подмостках XX века. Формирование нового типа всемирного театрального искусства. Появление многонациональных актерских трупп (Международный Центр Театральных Исследований под руководством П. Брука). Обращение к культурным традициям экзотических племен Африки и Азии. Антропологизация театра и литературы. Театр и ритуал. Восточные черты французского Театра дю Солей Арианы Мнушкиной («Бараны на плотине», «Чингисхан», «Месфисто», «Совет птиц»). Изменение характера функционирования культуры как результат изо-бретения и распространения кино, телевидения и компьютеров. Расширение диапазона системы аудиовизуальной (звукозрительной) коммуникации бла-годаря синтезу видео- и компьютерной техники (мультимедиа). Влияние новых потоков информации на уже сложившиеся традиции в театральном искусстве. Театр и Интернет (последние новости, история театра, текущий репер-туар, обсуждение спектаклей, афиши, заказ билетов). Информационная культура современного режиссера: просмотр театральных постановок в Интернет и на DVD; режиссерские Интернет-конференции и семинары. Ознакомление с рецензиями и статьями театральных критиков. Библиотеки пьес и спектаклей в Интернет.

Практическое занятие.

1. Что изменилось в характере функционирования культуры на современном этапе?
2. Какое влияние оказывают потоки информации на сложившиеся традиции в театральном искусстве?
3. Какое значение для развития театрального искусства имеет выход в Интернет?
4. Какие требования к современному режиссеру, актеру предъявляет время?
5. Какие возможности открываются перед деятелями театрального искусства с развитием информационной культуры и компьютеризации?

Задания для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с содержанием книг и подготовить сообщения на курсе: Грошовский Е. «От бедного театра к искусству проводники». – М., 2003.; Питер Брук. «Взгляд из России». Сб. статей и материалов. – М., 2000.
2. Ознакомиться с содержанием книг: 1. «Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее» – Краснодар. 1996.; «Информация и научные исследования культуры». – М., 1988.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Доклад

Тема 11. Сценическое искусство европейского театра второй половины XIX начала XX вв.

1 Художественные направления определяют английский театр рубежа XIX-XX вв.?
2 Проблематика в пьесах Б. Шоу«Дома вдовца», «Профессия мисс Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион».
3 Особенности эстетики О. Уальда.
4 Проблематика пьес О. Уальда«Идеальный муж».
5 Художественные особенности пьесы «Саломея».

Тема 22. Русский роман и сцена. Условный и традиционалистский театр

1. Какие явления отличали театральное искусство начала XX века?
2. Что отрицал В.Э. Мейерхольд в открытиях своих учителей – К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко?
3. В чем суть идеи Условного театра?
4. Какие основные эстетические элементы отличали спектакли В.Э. Мейерхольда?
5. Почему М. Горький выступил против спектакля и что ответил МХТ, защищая право на постановку «Николай Ставрогин»?

Тема 30. Проблемы развития театра на современноми этапе. Роль информационных технологий

1. Тенденция в развитии искусства XX века.
2. Место в современном мировом театре занимает обращение к традициям прошлого.
3. Сущность театральных опытов Ежи Тротовского, М. Бежара, П. Брука.
4. Нововведения во всемирном театральном искусстве.
5. Исследование Питера Брука в созданном им Международном Центре Театральных Исследований.
6. Новые черты появились в творчестве французского режиссера Арианы Мнушкиной.
7. Место культурных традиций экзотических племен Африки и Азии в развитии современного театра.
8. Особенности актерского искусства в японском театре «Кабуки» и «Но».

Контрольный срез

Тема 5. Драматургия Ренессанса

1. Назовите драматургов ранней испанской драмы.
2. В чем состоит особенность драматургии Сервантеса?
3. Проблематика трагедии «Нумансия»?
4. Проанализировать сюжет, проблематику пьесы «Фуента Овехуна» Лопе де Вега.
5. Кто является предшественниками Шекспира в английском Возрождении?
6. Охарактеризуйте три периода творчества В. Шекспира.
7. Каковы художественно-эстетические особенности драматургии Шекспира?
8. Определите роль и значение драматургии Шекспира в развитии европейского и мирового театра.
9. Назовите комедии Шекспира.
10. Определите художественные особенности, характеристику персонажей комедии «Сон в летнюю ночь».

Контрольный срез (тест)

Тема 10. Многообразие стилей в европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв. (натурализм, символизм, декадентство, 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 Ражен»?
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. Охарактеризовать творчество Сары Бернар, Мунне-Сюлли.
7. В чем заключается новаторство режиссуры Андре Антуана, «Жака Копо»?
8. Что является исходной позицией для исканий немецких драматургов?
9. В чем заключается новаторство режиссерских открытий мейнингенского театра и режиссуры Людвига Кронека?
10. В чем своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. Рейнгардта?

Тема 19. Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства

1. Какие характерные черты определяют театральное искусство второй половины XIX века?
2. Какое место в театральном искусстве занимает драматургия А.Н. Островского?
3. Какие темы отражены в драматургии А.Н.Островского?
4. Как А.Н. Островский оценивал положение театрального дела в России? Что предлагал для изменения и борьбы с рутиной в театральном искусстве?
5. Каково значение А.Н. Островского для современной сцены?

Тема 23. Многообразие идей и эстетических направлений в русском и европейском театре XX века

1. Какие направления определяют общую картину развития театра и драматургии XX века западноевропейского и русского театра?
2. Какие пьесы французских драматургов относятся к интеллектуальной драме? В чем сложность драматургического метода этого жанра?
3. Что такое экзистенциализм? Как это течение отражается в творчестве Ж.П. Сартра?
4. В чем сущность драматургии «абсурда»? Назвать пьесы и драматургов этого направления.
5. В чем смысл теории «Эпического театра» Б. Брехта? Какие пьесы Брехта Вы знаете?

Реферат

Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения

1. Особенности сценического воплощения комедии дель’ арте.
2. Основные мысли северного квартета.
3. Родоначальник испанского театра.
4. Особенности английского Возрождения.

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

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?

Тема 21. Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры

1. Суть реформаторских идей актера и режиссера Малого театра А.П. Ленского.
2. Открытие МХТ.
3. Основные положения, которые составляли новаторскую программу МХТ.
4. Каковы истоки русской режиссуры? Кто исполнял функции режиссера на разных этапах развития русского театра?
5. Что явилось преддверием создания МХТ?

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. Определите 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. Определите 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?

Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья

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?

Тема 6. Французский классицизм

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.

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

1. Определите характерные черты эпохи Просвещения.
2. Назовите три периода в развитии просветительского искусства.
3. Каковы особенности английского театра эпохи Просвещения?
4. Назовите драматургов французского Просвещения.
5. Определите проблематику комедии Шеридана «Школа злословия».

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. Что утверждает В. Гюго в своих драмах «Марион Делори», «Эрнани», «Рюи Блаз»?
4. Какова тема исторической драмы А. Мюссе «Лорензаччо»?
5. В творчестве какого писателя зарождается критический реализм и каковы особенности этого художественного направления?

Тема 12. Театральные формы в древнерусской культуре

1. Какие элементы театра появились в первобытном обществе?
2. Какие виды обрядов и игрищ существовали в древней Руси?
3. Кто такие скоморохи? Когда впервые появилось документальное упоминание о них?
4. Какие существуют версии происхождения слова «скоморох»?
5. Каковы предпосылки появления скоморошества?
6. Какие категории скоморохов существовали на Руси?
7. Каковы формы и жанры творчества скоморохов?
8. В чем особенность кукольного театра, театра Петрушки?
9. Против каких явлений были направлены выступления скоморохов?
10. За что преследовали скоморохов церковь и государство?

Тема 13. Развитие театральных форм в России в эпоху Средневековья

1. Какие условия для развития театра появились в XVI-XVII веках?
2. Какие новые черты появились в русской культуре и быте?
3. Что представляли собой церковные богослужения и церковные действа в XVI веке?
4. В чем назначение «потешных палат»?
5. Какие препятствия были при создании первого придворного театра? Роль Артемона Матвеева в открытии театра.

Тема 14. Русский народный фольклорный театр

1. Какова роль ряженых, особенность их игр в становлении русского народного театра?
2. Каков характер, тема народной драмы о Царе Ироде?
3. В чем популярность народной драмы «Царь Максимилиан»?
4. Каков сюжет, проблема народной драмы «Лодка»?
5. Каковы особенности и устройство вертепного театра?

Тема 15. Русский театр первой половины XVIII века

1. Каковы условия развития театра в XVIII веке?
2. В чем смысл Петровских реформ?
3. Какая главная тема является основной в первых историях?
4. Когда был создан государственный публичный театр? И каковы его задачи?
5. Из каких произведений состоял репертуар театра?

Тема 16. Возникновение русского профессионального театра

1. Когда был открыт первый профессионально действующий русский театр?
2. Кто является родоначальником первого русского театра?
3. Каковы основные этапы творческой биографии Ф. Волкова? Что нового внес Ф. Волков в режиссуру?

4. Чем отличался первый профессиональный театр от придворных театров, созданных в 1672 году, в 1706 году?
5. Что случилось с Петербургским театром? Почему в 1759 году он был включен в число придворных театров?

Тема 17. Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века

1. В чем особенности русского классицизма? Что нового внес классицизм в русскую литературу и театр?
2. Кому служила идеология классицизма, и какую эволюцию она претерпела в дальнейшем?
3. В чем суть театральной теории классицизма?
4. Каково влияние драматургии французских классицистов Корнеля и Расина на развитие русского классицизма?
5. Кто является основоположниками русского классицизма?

Тема 18. Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра

1. Какие художественные направления определяли картину развития драматургии и театра в первой половине XIX века?
2. В чем заключается новаторство драматургии А.А. Грибоедова и особенности его реализма?
3. В чем сущность театрально-эстетических взглядов А.С. Пушкина?
4. Каковы взгляды А.С. Пушкина на театральное искусство? Каким оно видится ему?
5. Какое значение имеет творчество А.С. Пушкина в дальнейшем развитии истории театра?

Тема 20. Русский театр на рубеже XX века. Рождение новой драмы.

1. Смешение каких направлений проявилось в драматургии и театре на рубеже XIX-XX вв.?
2. Какая тема является основной в творчестве А.П. Чехова? В чем состоит новаторство драматургии А.П. Чехова?
3. Какие проблемы, связанные с творчеством поднимает А.П. Чехов в пьесе «Чайка»?
4. Какова главная направленность драматургии А.М. Горького? Назовите пьесы, написанные им.

Тема 24. Театр – драма – роман – режиссура XX века

1. Каковы особенности английского театра XX века? Репертуар? Какие театры наиболее известны в XX веке в Англии?
2. Какие спектакли поставил Питер Брук? В чем новаторство его режиссерских исканий?
3. Укажите особенности развития итальянского театра XX века.
4. Какие новые театры появились в 70-е годы в России?
5. Что привнес нового в режиссуру и репертуар Большого драматического театра Г. Товстоногов?

Тема 25. Жанры и формы театра XX века

1. Что такое жанр?
2. Какие жанры являются основными в театральном искусстве XX века?
3. Какие новые жанры появились в театре XX века?
4. Какие особенности имеет жанр мюзикл?
5. Какие формы театра существовали в западно-европейском театре и в русском?

Тема 26. Театр и изобразительное искусство

1. Каких театральных художников XX века Вы знаете?
2. Каковы принципы взаимоотношений режиссера и художника?
3. Какие основные черты определяют художественное оформление в современном театре?

Тема 28. Современные формы развития театра в России и за рубежом. Музыкальный театр

1. Какие современные формы театров в России появились на рубеже XX-XXI вв.?
2. Какие формы определяют современный театр Запада?
3. Какие балетные постановки Мориса Бежара были показаны в Москве?
4. В чем своеобразие постановки современного балета «Лебединое озеро», «Кармен» немецкого балетмейстера?

Тема 29. Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX-XXI веков

1. Какие изменения в театральной жизни произошли в России и на Западе на рубеже XX-XXI вв.?
2. Кто представляет новую волну молодой драматургии и режиссуры в России и на Западе?
3. Какие основные тенденции наметились в драматургии рубежа XX-XXI вв.?
4. Какие экспериментальные спектакли режиссеров появились на рубеже веков в России и на Западе?
5. Какие спектакли были представлены на Чеховском фестивале?

Эссе

Тема 27. Театр и музыка

1. Какое место занимает музыка в создании спектакля?
2. Какова роль музыки в создании атмосферы спектакля?

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-9, ОПК-1)

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Специфика древнегреческого театра. Структура трагедии.
3. Актерское искусство в древнегреческом театре.
4. Поэтика Аристотеля. Учение о трагедии.
5. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н.э.)
6. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки.
7. Театр Средневековья и его особенности.
8. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
9. Комедия дель ‘Арте и его художественно-эстетические особенности.
10. Английский театр раннего Возрождения.
11. Сценическое искусство английского Возрождения.
12. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
13. Эстетика французского классицизма.
14. Мольер – создатель жанра высокой комедии. «Тартюф» и его проблематика.
15. Реформаторы английского театра – Гольдони и Гоцци.
16. Просветительский реализм в актерском и режиссерском искусстве Гаррика, Экрофа, Шредера, Лекена, Сакки.
17. Предромантические течения в европейском театре конца XVIII века.
18. Романтизм и реализм как художественные течения первой половины XIX века и их характеристика.
19. Особенности немецкого романтизма Л. Тика и Г. Клейста.
20. Великие актеры эпохи романтизма: Ф. Леметр, Бокаж, Дорваль, Кин.
21. Э. Золя и его теория натурализма в театре.
22. Творчество М. Метерлинка и его теория символизма в театре.
23. Неоромантизм в творчестве Э. Ростана («Сирано де Бержерак»).

24. Театр Андре Антуана.
25. Борьба против натурализма в режиссуре (М. Рейнгардт, Жак Копо).
26. Мейнинский театр и режиссура Л. Кронека.
27. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
28. Б. Шоу – основоположник театра идей.
29. Актерское искусство второй половины XIX века. С. Бернар, Т. Сальвинии, А. Ристори, Эллен Терри.
30. Рождение новой драмы в европейском театре. Интеллектуальная драма (Жираду Ж., Ануй Ж., Брехт Б.).
31. Движение авангардистских театров во Франции (Ш. Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев).
32. Экзистенциализм в творчестве Сартра Ж.П. («Муки», «За закрытой дверью»).
33. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
34. Драматургия рассерженных (Д. Осборн, Ш. Дилени, Уэскер).
35. Режиссура английского театра (Б. Джексон, Г. Гатри, П. Брук).
36. Малые театры США 20-30-х гг. XX века.
37. Мюзикл в США.
38. Театральные формы в древнерусской культуре.
39. Народный театр и его эволюция.
40. Основные принципы эстетики русского классицизма.
41. Церковный русский театр в эпоху Средневековья.
42. Школьный театр в России. Драматургия С. Полоцкого и Ф. Прокоповича.
43. Создание публичного государственного театра в России и его роль в пропаганде Петровских реформ.
44. Вертепный кукольный театр и его особенности.
45. Значение слезной комедии и комической оперы в развитии русского театра.
46. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина.
47. Водевиль – школа актерского мастерства.
48. Гоголь и его взгляды на театральное искусство.
49. Тургенев – основатель русского психологического театра.
50. Ш.С. Щепкин – реформатор русского театра.
51. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
52. М. Горький и его драматургия. Противоречивость мировоззрения.
53. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
54. Своеобразие режиссуры К.С. Станиславского.
55. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
56. Театральная эстетика режиссуры Вахтангова.
57. Художественно-эстетические поиски А. Таирова в Камерном театре.
58. Условный театр и театральный традиционализм.
59. Историко-революционная проблематика в драматургии и театре 70-х годов XX века.
60. Художественные поиски режиссуры 80-90-х гг. (новые формы и жанры в театральном искусстве).

Типовые задания для экзамена (ПК-9, ОПК-1)

Примерная тематика рефератов

Разделы 1, 2, 3.

1. Древнеаттическая комедия и ее структура.

2. Комедии римского театра, их жанры и особенности.
3. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.
4. Сценическое искусство Д. Гаррика.
5. Просветительские идеи Вольтера.
6. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии XVIII века.
7. Драматургия Лопе де Вега. Своеобразие ренессансовского характера в его творчестве.
8. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
9. Театрально-эстетические взгляды Лессинга.
10. Гете о проблемах театрального искусства.
11. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии Ф. Шиллера.
12. Театр Рима императорской эпохи.
13. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
14. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
15. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления.
16. Андриенна Лекуврер – великая актриса эпохи Просвещения.
17. Просветительский реализм Экгофа и Шредера.
18. Эдмунд Кин – романтический актер английской сцены.
19. Сценическое искусство Аделанды Ристори, Сандро Моисси и Томазо Сальвини.
20. Творчество величайшей трагической актрисы Италии – Элеоноры Дузе.
21. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
22. Скандинавский театр XIX века.
23. Испанский театр XIX века и драматургия Г. Лорки.
24. Творческий портрет Лоренса Оливье.
25. Французский театр XIX века.

Раздел 4.

26. Скоморошество как наиболее развитый вид народного театра и его жанры.
27. Развитие театральных форм в России в эпоху средневековья.
28. Вертепный кукольный театр и его особенности.
29. Развитие сентиментализма в России в жанре мещанской драмы и слезной комедии.
30. Основные художественные направления в русском театре второй половины XVIII века.
31. Петербургский театр XVIII века.
32. Московский театр XVIII века.
33. Крепостной театр и его актеры.
34. Развитие провинциального театра в России в XVIII-XIX веках.
35. Просветительский реализм комедий Фонвизина «Недоросль», «Бригадир».
36. Западно-европейская драма в репертуаре русского театра конца XVIII века.
37. Путь развития русского профессионального театра XVII-XVIII веков.
38. Ф. Волков и его значение в становлении первого русского профессионального театра.
39. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
40. Драматургия Чехова на сцене МХТ.
41. Символистская драматургия А. Блока и ее особенности.
42. Горький и театр.
43. Новаторская деятельность А. Ленского в Малом театре.
44. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
45. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
46. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.

47. Экспериментальные поиски В.Э. Мейерхольда в провинциальном театре.
48. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики.
49. «Ревизор» Гоголя в постановке Мейерхольда.
50. Этические и эстетические принципы режиссуры Е. Вахтангова.
51. «Свободный театр» и К. Марджанов.
52. П. Гайдербуров и передвижной театр.
53. А. Таиров, А. Коонен и Камерный театр.
54. Творческие искания В.Ф. Комиссаржевской.
55. Достоевский на сцене МХТ.
56. Инсценировки романов Л. Толстого «Анна Каренина», «Живой труп» на сцене МХТ.
57. Актерское искусство рубежа XIX-начала XX веков.

Раздел 5.

58. Картель четырех и его роль в развитии театра.
59. Художественно-эстетические направления западно-европейского искусства.
60. Б. Брехт и его теория эпического театра.
61. Драматургия «абсурда».
62. Драматургия новой волны в европейском театре.
63. Французский театр первой половины XX века.
64. Сценическое искусство Англии XX века.
65. Драматургия Йетса.
66. Итальянский театр XX века.
67. Сценическое искусство испанского театра XX века. «Ксиргу» и Ла Барака.
68. Драматургия США и ее направления XX века.
69. Формы и жанры театра США XX века.
70. Режиссерские искания в русском театре XX века.
71. Взаимовлияние художественных направлений в театре Европы и России XX века.
72. Театр и музыка.
73. Театр и изобразительное искусство.
74. Кино и театр.
75. Театр стран Востока. Традиции и современность.
76. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
77. А.Н. Островский и Малый театр.
78. Русская сатирическая драма второй половины XIX века.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
	ПК-9	На высоком урвоне осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения театрального искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходожестве

«отлично»	ОПК-1	ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации
«хорошо»	ПК-9	На хорошем урвоне осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения театрального искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходожестве
	ОПК-1	ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснова-ние недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпред-метные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая не-последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, ис-пользуется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специ-альной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации
«удовлетворительно»	ПК-9	На достаточном урвоне осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения театрального искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходожестве
	ОПК-1	ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутст-вуют
«неудовлетворительно»	ПК-9	Не осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения театрального искусства относящихся к разным историческим эпохам, ходожестве
	ОПК-1	ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремле-ние подменить научное обоснование проблем рассуждениями обы-денно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серь-езных неточностей. Выводы поверхностны

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 презентаци, 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. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Искусство, 1977. - 576 с.

2. История зарубежного театра : учебник. - М.: Просвещение, 1971

3. Мокульский С.С. История западноевропейского театра : в 2 ч.. - 2-е изд., испр.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2011. - 720 с. + вклейка (32 с.)

4. История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Просвещение, 1981

6.2 Дополнительная литература:

1. Ч. 1, 1989. - 512 с.

2. Асеев Б.Н., Образцова А.Г. Русский драматический театр : учебник. - М.: Просвещение, 1976. - 382 с.

3. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования : Учеб.-метод пособие для вузов культуры и искусств, Ч.1. - Кемерово, 1999. - 143 с.

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие. - 6-е изд., стер.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 431 с., [12] л. вклейка

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - https://anti4teatr.ucoz.ru/

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». - http://www. krugosvet. ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino

3. Петербургский театральный журнал - http://ptj.spb.ru/

4. Театральная Энциклопедия. - http://www. gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index. php

5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - http://biblioteka. teatr-obraz. ru.

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:

Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

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

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: https://biblioclub.ru
2. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
4. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: https://www.studentlibrary.ru
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru
6. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://www.rsl.ru
7. Российская национальная библиотека: официальный сайт. – URL: http://nlr.ru
8. Юрайт: образовательная платформа, 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.