

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

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.9 История искусства драматического театра

Направление подготовки/специальность: 52.05.01 - Актерское искусство

Профиль/направленность/специализация: Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Артист драматического театра и кино

год набора: 2020

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

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

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» декабря 2020 г. Протокол № 4

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	26
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	52
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	53
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	54

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

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

ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий

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

- организационно-управленческий
- творческо-исполнительский

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

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Интегрирует и обобщает информацию из различных источников, анализирует и структурирует материал в культурно-историческом контексте развития искусства драматического театра
	ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	Использует информационно-коммуникативные технологии для системного отбора информации и визуализации театрального процесса

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

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

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения						
		Очная (семестр)						
		1	2	3	4	5	7	8
1	Исполнительская практика							+
2	История зарубежного театра	+	+	+				
3	История отечественного театра				+	+		
4	Мастерство артиста драматического театра						+	+

ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения
		Очная (семестр)
		8
1	История кинематографа	+
2	Преддипломная практика	+

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

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

Дисциплина «История искусства драматического театра» изучается в 6 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 6 з.е.

Очная: 6 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	216
Контактная работа	90
Лекции (Лекции)	36
Практические (Практ. раб.)	54
Самостоятельная работа (СР)	90

Экзамен	36
---------	----

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
6 семестр					
1	История искусства драматического театра как учебный предмет.	2	-	-	Сообщение
2	Театры в преддверии революции. «Театральный Октябрь».	2	4	6	Сообщение
3	«Условный» и традиционалистич еский театр.	2	4	6	Сообщение
4	Искусство драматического театра в России в 20-е, 30-е годы.	2	6	8	Сообщение; Контрольная работа (тест)
5	Театр в годы Великой Отечественной Войны.	2	4	6	Сообщение
6	Искусство советского драматического театра в послевоенные годы. 1946-1955.	2	6	6	Сообщение
7	Искусство советского драматического театра в 1956-1960-е годы.	2	4	6	Сообщение; Контрольная работа (тест)
8	Искусство советского драматического театра в семидесятые годы.	2	4	6	Сообщение
9	Искусство советского драматического театра в восьмидесятые	2	4	6	Сообщение

10	Искусство драматического театра в России в девяностые годы.	2	4	4	Сообщение; Контрольная работа (тест)
11	Разнообразие связей искусства драматического театра зарубежных стран в XX веке с действительностью, политическими идеями и философскими школами.	4	2	4	Сообщение
12	Рационализм и иррационализм во Франции.	2	2	4	Сообщение
13	Немецкий театр XX века.	2	2	4	Сообщение
14	Английский театр XX века.	2	2	6	Сообщение
15	Испанский театр – XX век.	2	2	6	Сообщение; Контрольная работа (тест)
16	Итальянский театр XX века.	2	2	6	Сообщение
17	Американский театр XX века.	2	2	6	Сообщение; Реферат

Тема 1. История искусства драматического театра как учебный предмет. (ОПК-1)

Лекция.

Место истории русского и зарубежного драматического театра XX века в структуре курса. Теоретический, типологический и конкретно-исторический компоненты курса. Периодизация истории драматического театра XX века. Главные этапы и закономерности русской, советской и постсоветской театральной жизни. Наиболее значимые тенденции в истории драматического театра. Видоизменение сценического искусства на разных этапах. Новаторская суть советского театра как отражение прогрессивного социального переустройства. Характер и особенности сценического творчества в послереволюционный период. Многообразие творческих исканий и устремлений, художественных направлений, форм, стилей и жанров. Взаимосвязь искусства с действительностью, с социальными процессами. Возникновение новой проблематики и героев. Существенные преобразования стиля и формы, спектакля и актерской игры под влиянием времени.

Театральное искусство 90-х годов и факторы, обуславливающие его развитие. Изменение статуса театра, его роли и значения в жизни общества. Сближение с массовым искусством. Расцвет антрепризы. Утрата «энергии творческих открытий», отсутствие четких творческих критериев. Потребность в более сложном психологическом театре.

Разнообразие связей драматургии и искусства театра зарубежных стран в XX веке с действительностью, политическими идеями и философскими школами. Реализм, экспрессионизм и сюрреализм – основные эстетические направления XX века и их представители в искусстве театра.

Практическое занятие.

1. Понятие «искусство» и «драматический театр». Дать определение этих понятий, раскрыть содержание.

2. Периодизация истории искусства драматического театра XX ВЕКА (русский, советский театр, постсоветский период).
3. Разнообразие идейных и художественных направлений в театре России в XX веке.
4. Сущность реалистического метода в изображении действительности, понятия «модернизм», «символизм», «экспрессионизм», «футуризм», «сюрреализм», «фрейдизм», «неомифологизм» «экзистенциализм».
5. Рационализм и иррационализм как направления в западно-европейском искусстве.
6. Интеллектуальная драма, экспрессионистическая драма, симво-листская драма, абсурдистская драма, психологическая драма, пролетарская драматургия, экзистенциальная драма.
7. Стилиевые направления и жанровые особенности в конце XX ВЕКА.

Задания для самостоятельной работы.

На основании философских исследований: изучить сущность экспрессионизма, сюрреализма, демократического реализма; фрейдизма, неомифологизма, пролетарской идеологии и их отражение в искусстве драматического театра.

Тема 2. Театры в преддверии революции. «Театральный Октябрь». (ОПК-1)

Лекция.

Начало новой эпохи в истории искусства русского театра. Драматургия: А. П. Чехов (1860-1904). Сценические постановки «Чайки» в Александринке и МХТ. Пьесы «Дядя Ваня», «Три сес-тры», «Вишневый сад», их драматургические и сценические особенности. М. Горький (1863-1936). Новый подход к теме мещанства: «Мещане»; социально-философская проблематика пьесы: «На дне»; цикл пьес об интеллигенции: «Дети солнца», «Варвары». Создание московского художественного общедоступного театра и его новаторский характер. Значение режиссуры в театре. Деятельность К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Дан-ченко. Репертуар. Основные спектакли. Формирование системы К. С. Станиславского. Актерское искусство Станиславского, Мос-квина, Качалова, Книппер-Чеховой и др.

Драматургия Л. Андреева (1871-1919). Элементы символизма, аллегоричность образов в драме «К звездам». Тема обреченности человека в драме «Жизнь человека». Богоборческие мотивы в философской драме «Анатэма». Драматургия А. А. Блока (1880-1921). Лирические драмы – «Балаганчик», «Незнакомка», «Король на площади». Художественные особенности драм. Тема трагического противоречия между мечтой и действительностью. Своеобразие символизма.

Драматургия периода гражданской войны на советской сцене: «Шторм» В. Билль-Белоцерковского – театр МГСПС, «Любовь Яровая» К. Тренева – Малый театр, «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Бронепоезд 14-69» – МХАТ, «Виринея» Л. Сей-фуллиной – у Вахтанговцев; «Клоп» и «Баня» В. Маяковского – театр Мейерхольда, «Мандат» Н. Эрдмана – на сцене МХАТа Второго.

Практическое занятие.

1. Основные художественные направления и течения, которым представлен театр в предреволюционное десятилетие.
2. Творчество М. Горького в предреволюционные годы. Прочитать и дать анализ пьес «На дне», «Мещане», «Дети солнца», «Старик», «Зыковы».

3. Драматургия А.П. Чехова. Новаторство, отличительные особенности. Прочитать и дать анализ пьес «Чайка», «Три сестры», «Иванов», «Дядя Ваня», «Вишневый сад».
4. Постановки драматургии А. Чехова на сцене МХТ.
5. Символистический театр А. Блока. Дать анализ пьес «Балаганчик», «Незнакомка», «король на площади».
6. Работа МХТ над постановкой «Роза и крест» А. Блока.
7. Особенности драматургии Л. Андреева. Основная проблематика творчества.
8. Прочитать и дать анализ драматургии Л. Андреева «Жизнь человека», «Анатэма», «Дни нашей жизни».
9. Постановка драм «Анатэма», «Жизнь человека» в МХТ.
10. Деятельность Вс. Мейерхольда в Александринском театре. Постановки «Дон Жуан», «Маскарад».
11. Свободный театр К.А. Марджанова.
12. Камерный театр А.Я. Таирова.
13. Сценическое искусство А.Коонен.
14. Театр «малых» форм.
15. Московский Художественный театр. Основные репертуарные линии: новейших исканий и классики.
16. Спектакль Г. Крэга «Гамлет».
17. Практическое воплощение пьесы И.С. Тургенева «Месяц в деревне» на принципах «системы» К.С.Станиславского.
18. Студии Московского Художественного театра: Первая студия МХТ (1913), Вторая студия (1916), Третья студия (Вахтанговская -1920).
19. Программа «Театрального Октября».

Задания для самостоятельной работы.

Изучить и проанализировать драмы А. П. Чехова «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня»; М. Горького «Мещане», «Дети солнца», «Варвары»; Л. Андреева «К звездам», «Жизнь человека», «Анатэма»; А. Блока «Балаганчик», «Незнакомка», «Король на площади».

Тема 3. «Условный» и традиционалистический театр. (ОПК-1)

Лекция.

В. Э. Мейерхольд (1874-1940) – режиссер, теоретик, актер, педагог. Творческие поиски режиссера. Символистские постановки или «неподвижный театр»: «Гедда Габлер», «Сестра Беатриса», «Балаганчик», «Жизнь человека». Соединение символистской драмы с традициями импровизационного театра масок. Пантомима А. Шницлера «Шарф Коломбины». Гротескная двусмысленность постановки «Маскарада» в Александринке. Опыт создания революционного театра – «Зори» Э. Верхарна. Поиск новых средств сценической выразительности. Воплощение принципов биомеханики в спектакле «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка. Социальная сатира в постановке «Клоп» и «Баня» В. Маяковского. Переосмысление русской классики в постановках «Лес», «Ревизор», «Горе уму». Неосуществленные постановки Мейерхольда – «Борис Годунов» и «Гамлет». Закрытие ГОСТима в 1937 г.

Театральная эстетика Е. Б. Вахтангова (1883-1922). Натуралистический психологизм в постановке «Праздник Мира» П. Гауптмана, «Потоп» Ю. Бергера, «Росмерсхольм» Г. Ибсена. Поиски театрального пластического гротеска, образа-маски в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга. Традиция создания философского театра – «Гадибук» в театре-студии «Габима», «Принцесса Турандот» в Третьей студии Художественного театра. Эстетические принципы Е. Б. Вахтангова. Вклад Вахтангова в учение Станиславского.

А. Я. Таиров (1885-1950) и камерный театр. «Адриенна Лекуврер» Э. Скриба, «Принцесса Бранбилла» Э. Гофмана, «Федра» Ж. Расина, «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока – итоги новых постановочных принципов раскрепощенного театра, приемы стилизации, фантастического реализма, эксцентрики, гротеска. А. Коонен в роли Федры.

Сатирическая направленность оперетты «День и ночь» Ш. Лекока и «Опера нищих» («Трехгрошовая опера») Б. Брехта, элементы фантазмагии, гиперболизм и эксцентричность образов. Постановки пьес Ю. О'Нила «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами», «Негр» как выражение трагического понимания жизни. «Оптимистическая трагедия» как утверждение трагической красоты эпохи. Изысканный психологизм в спектаклях «Мадам Бовари» Г. Флобера и «Чайка» А. П. Чехова. Внезапное закрытие Камерного театра в 1949 г.

Практическое занятие.

1. Проявление традиционализма в русском театре XX века (Старинный театр Н. Евреинова).
2. «Дон Жуан» Мольера в Александринском театре как лучший образец традиционалистского театра.
3. Модернизм, декаданс в истории русского театра как выражение субъективного художественного мышления.
4. Работа Вс. Мейерхольда над символистской драматургией. (Студия на Поварской, театр Комиссаржевской).
5. Выразительные средства условного театра.
6. Символистская драма и условный театр.
7. Режиссер Мейерхольд в поисках художественной образности.

Задания для самостоятельной работы.

-
- Изучить принцип символистских постановок В. Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской.
-
- История создания и работа с актером в «Принцессе Турандот» Е. Б. Вахтангова.
-

Определить основные особенности Камерного театра.

Тема 4. Искусство драматического театра в России в 20-е, 30-е годы. (ОПК-1)

Лекция.

Новый этап в развитии советской литературы и искусства. Постановление ЦК ВКПб 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Метод социалистического реализма. Система Станиславского как методологическая основа подготовки и воспитания актеров. Активное обращение к драматургии М. Горького. «Егор Булычов и другие» в театре Вахтангова (реж. Б. Е. Захава); «Враги» на сцене МХАТа (реж. Вл. И. Немирович-Данченко). Ведущее место советской драмы в репертуаре театров: «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука во МХАТе, на сцене Малого театра. Проблема формирования и становления молодого человека в пьесах «Машенька» А. Н. Афиногенова, театр имени Моссовета, в постановке Ю. А. Завадского, главная роль – В. П. Марецкая; «Таня» А. Н. Арбузова в театре революции, режиссер А. М. Лобанов. Таня – М. И. Бабанова; «Парень из нашего города» К. М. Симонова – театр им. Ленинского комсомола, режиссер И. Н. Берсенев, главную роль исполнил В. Р. Соловьев.

Воплощение на советской сцене образа вождя революции В. И. Ленина в спектакле «Человек с ружьем» Н. Погодина Б. В. Щукиным, постановка Р. Н. Симонова в Театре имени Е. Б. Вахтангова (1937 г.). Классика на советской сцене: «Анна Каренина» (1937 г.), «Воскресение» Л. Толстого, «Три сестры» А. П. Чехова (1940) в постановке Вл. И. Немировича-Данченко, исполнители главных ролей А. К. Тарасова, В. И. Качалов, К. Еланская, А. Степанова – МХАТ.

Драматургия Н. Погодина на сцене театра революции в постановке А. Д. Попова. Открытие арбузовской студии драматургом А. Н. Арбузовым и режиссером В. Н. Плучеком, постановка импровизационного спектакля «Город на заре».

Практическое занятие.

1. Особенности развития театральной культуры в России в 20-е годы.
2. Исторический вклад К.С. Станиславского в развитие и утверждение в театре психологического реализма.
3. Сценические постановки по пьесам В. Билль-Белоцерковского «Шторм», Б. Лавренева «Разлом», К. Тренева «Любовь Яровая», Вс. Иванова «Бронепоезд 14- 69», прозе Л. Сейфуллиной «Виринея».
4. Постановка «Дней Турбиных» М. Булгакова во МХАТе.
5. Театральная эстетика Е.Б. Вахтангова.
6. Камерный театр А.Я. Таирова, основные художественно-постановочные принципы и приемы.
7. Театральные постановки по советской драме как отражение событий Гражданской войны, новый герой, актерский состав.
8. Постановки Вс. Мейерхольда в ГосТиМе сатирических комедий Вл. Маяковского «Клоп», «Баня».
9. Своеобразие театральной жизни в 30-е годы: «Потолочная» и «Беспотолочная» драма.
10. Режиссерское искусство К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в МХАТ в 30-е годы.

11. Сценическое воплощение классики в 30-е годы. Энергия вульгарного социологизирования (Ю. Завадский, А. Лобанов, Н. Акимов)

12. Исполнительское мастерство актеров МХАТ в 30-е годы.

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить драматургию 20-х годов: В. Билль-Белоцерковский, К. Тренев, В. Маяковский, Б. Лавренев, А. Файко, В. Иванов, М. Булгаков.
- Изучить и проанализировать пьесы А. Е. Корнейчука «Платон Кречет»; А. Н. Афиногенова «Машенька»; К. М. Симонова «Парень из нашего города»; Н. Погодина «Поэма о топоре», «После бала», «Мой друг», «Человек с ружьем»; А. Н. Арбузова «Таня», «Город на заре».
- Познакомиться с особенностями исполнительского мастерства актеров МХАТ «первого поколения».

Тема 5. Театр в годы Великой Отечественной Войны. (ОПК-1)

Лекция.

Гражданское звучание театрального искусства в суровых условиях военного времени.

Формирование фронтовых артистических бригад и выступление перед бойцами. Деятельность театров в блокадном Ленинграде. Драматургия военных лет: «Фронт» А. Е. Корнейчука – Театр имени Е. Вахтангова, режиссер Р. Н. Симонов, главная роль – А. Д. Дикий; «Русские люди» К. М. Сим. Московском театре драмы (Р. Плятт в роли Васина) и во МХАТе (А. Н. Грибов в роли Глобы); «Наш Л. М. Леонова в Малом театре (В. Пашенная, П. М. Садовский) в Театре имени Моссовета (М. Ф. Ас «Глубокая разведка» А. А. Крона, постановка М. Н. Кедрова во МХАТе (исполнители В. О. Топор-Прудкин). Спектакль А. Попова «Сталинградцы», «Так и будет» И. Берсенева, «Сыновья трех ре: Охлопкова. Новое прочтение и звучание классических произведений как источник патриотизма и гум: творческой деятельности театров и укреплении духовных сил советского зрителя.

«Последняя жертва» А. Н. Островского (МХАТ, в главных ролях А. К. Тарасова и И. М. Москвин).

Практическое занятие.

1. Фронтовые бригады, характер выступлений, особенности, репертуар.
2. Деятельность фронтовых театров.
3. Военная драматургия: К.Симова «Русские люди», А. Корнейчука «Фронт», Л. Леонова «Нашест Крона «Офицер флота», А. Чепурина «Сталинградцы». К. Симонова «Так и будет».
4. Театральные постановки военных лет.
5. Образы истории на сцене 1941-1945 годов в спектаклях «Давным-давно», «Фельдмаршал К: диологии об Иване Грозном «Орел и орлица», «Смерть Иоанна Грозного».
6. Сценическое воплощение классики в годы войны.
7. Гражданственность искусства актеров Тамбовского драмтеатра в военное время.

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить и проанализировать военную драматургию К. Симонова, А. Корнейчука, Л. Леонова, А. Крона, А. Салынского и др.
- Изучить и систематизировать краеведческий материал о деятельности в военный период Тамбовского драматического театра.

Тема 6. Искусство советского драматического театра в послевоенные годы. 1946-1955. (ОПК-1)

Лекция.

Общая ситуация в стране после Великой Отечественной Войны. Последствия Постановлений ЦК ВКП (б) – «О репертуаре драматических театров», «О журнале «Звезда» и «Ленинград». Насильственное прерывание разнообразных направлений русской театральной культуры, литературы. Разрыв преемственности. Расцвет в драматургии так называемой «теории бесконфликтности».

В сценическом искусстве – курс на единообразие, стандартизацию. Призыв «к равнению на МХАТ» (канонизация традиций русского бытового реализма). Возникновение когорты «придворных» драматургов – Б. Ромашов, Н. Вирта, Е. Суров, А. Софронов, Г. Мдивани.

Система стационарных театров со стабильной труппой и обширным репертуаром. Обращение к драматургии А. П. Чехова – МХАТ, Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина и др.

МХАТ им. М. Горького. Сложная ситуация внутри театра после смерти Вл. И. Немировича-Данченко.

Главное противоречие между официальным положением театра и его реальным местом в театральной культуре. 50-е годы – разные формы творческого руководства: единоличное и коллегиальное. Сильная труппа, мощные актерские индивидуальности: Б. Ливанов, А. Тарасова, М. Прудкин, М. Яншин, О. Андровская, А. Кторов. Общая инертность существования. Творческий кризис.

Малый театр. К. А. Зубов. Режиссеры мхатовской школы А. Д. Дикий, Л. А. Волков.

Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина. Л. С. Вивьен. Интересная масштабная труппа: А. Ф. Борисов, В. В. Меркурьев, Н. К. Смирнов, Ю. В. Толубеев, Б. А. Фрейндлих, Н. К. Черкасов.

Деятельность А. Д. Попова, А. М. Лобанова в Театре им.

М. Н. Ермоловой – «Старые друзья», «Дачники»; Н. П. Акимов в Театре им. Ленсовета – «Тени», в Театре комедии – «Обыкновенное чудо»; Н. П. Охлопкова в театре им. В. Маяковского – «Молодая гвардия».

Практическое занятие.

1. Последствия постановлений ЦК ВКПб – «О репертуаре драматических театров»; «О журнале «Звезда», «Ленинград».
2. Дальнейшее оформление и развитие социалистического реализма – направления в советском искусстве. Призыв к «равнению» на МХАТ.
3. Воплощение драматургии М. Горького, обличительная позиция театра: спектакли БДТ, театра им. Ермоловой, Камерного театра («Мещане», «Дачники», «Старик»).
4. «Второе поколение актеров МХАТ» – яркие индивидуальности – Б. Ливанов, А. Тарасова, М. Прудкин, М. Яншин, О. Андровская, А. Кторов, А. Степанова.
5. Деятельность Малого театра в 30-е годы. Режиссура А. Дикого. Реалистически - бытовое воплощение классики «Васса Железнова», «Доходное место».
6. Актерская труппа Малого театра: замечательное старшее поколение – В. Н. Рыжова, Е. Н. Гоголева, И. В. Ильинский и др.; колоритная молодежь – Н. В. Подгорный, В. И. Коршунов.

Постановки Н. П. Охлопкова «Медя», «Гамлет»; Н. П. Акимов «Обыкновенное чудо»; А. Д. Попова и А. М. Лобанова «Старые друзья», «Дачники»

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить деятельность Малого театра в 30-е годы. Режиссура А. Дикого. Реалистически бытовое воплощение классики «Васса Железнова», «Доходное место».
- Актерская труппа Малого театра: замечательное старшее поколение – В. Н. Рыжова, Е. Н. Гоголева, И. В. Ильинский и др.; колоритная молодежь – Н. В. Подгорный, В. И. Коршунов.
- Постановки Н. П. Охлопкова «Медя», «Гамлет»; Н. П. Акимов «Обыкновенное чудо»; А. Д. Попова и А. М. Лобанова «Старые друзья», «Дачники».

Тема 7. Искусство советского драматического театра в 1956-1960-е годы. (ОПК-1)

Лекция.

Социально-политическая обстановка в стране. Обновление общественной и культурной жизни.

Постепенное освобождение от догматизма в режиссуре и актерском искусстве. Творческое развитие режиссерского наследия К. С. Станиславского, отход от канонизации и регламента. Стремление к обновлению основ психологического театра. Рождение «Современника», режиссуры О. Н. Ефремова, принципиальное обновление художественной практики БДТ его руководителем Г. А. Товстоноговым. Развитие режиссерского метода А. В. Эфроса.

Возрождение творческого многообразия различных режиссерских школ и направлений.

Смена режиссерских поколений. Расцвет режиссерской деятельности Г. А. Товстоногова, Ю. П. Любимова, О. Н. Ефремова, А. В. Эфроса, Б. А. Равенских, Е. Р. Симонова, Б. А. Львова-Анохина, В. Н. Плучека, А. А. Гончарова. Новое поколение – Л. Е. Хейфец, Г. Б. Волчек и М. А. Захаров. Педагогическая деятельность М. О. Кнебель.

С конца 50-х годов жанр психологической драмы – ведущий в театре. «Иркутская история» А. Арбузов (1959), «В день свадьбы» (1964) по пьесе В. Розова.

Интерес в начале 60-х годов к западному искусству, в частности, к театру Б. Брехта.

Драматургия. Тема ответственности человека за все происходящее вокруг, ответственности живых перед павшими. Тема призвания. Тема общественного равнодушия. Тема борьбы с мещанством.

Интеллектуализм драмы. Углубление исследований взаимосвязи человека и среды, человека и времени.

А. Н. Арбузов (1909-1986) – «драмы странствий»: «Годы странствий» (1954), «Иркутская история» (1959), «Двенадцатый час» (1958), «Мой бедный Марат» (1964).

В. С. Розов (р. 1913). Новаторство его творчества: острота и современность проблематики, внимание к личности, ее духовному миру. «Розовские мальчики», «В добрый час!», «В поисках радости», «Вечно живые» (1943). Проблема свободного выбора, выявляющая возможности человеческой личности. «В день свадьбы». «Традиционный сбор».

А. М. Володин (1919-2001). Главные темы творчества – самоценность, непредсказуемость личности, право на счастье, личную жизнь, автономию существования. «Фабричная девчонка», «Моя старшая сестра», «Пять вечеров», «Назначение». Противоречия между творческими возможностями личности и условиями жизни, временем, бытом.

Драматургия Э. С. Радзинского (р. 1936). «Сто четыре страницы про любовь» (1965), «Турбаза» (1966). Тема цельности человеческой личности.

Драматургия Л. Г. Зорина (р. 1924) – жанровое разнообразие. Социальная острота, злободневность, яркая театральность пьес. «Добряки» (1958), «Варшавская мелодия» (1967), «Римская комедия» (1964), «Покровские ворота» (1974). Создание жанра лирической драмы.

Сценическое искусство. «Современник». Москва, 1956 г. Театр-студия молодых актеров. Руководитель театра – О. Ефремов. Стремление к постановочному аскетизму, поиск своеобразного «неореализма» в режиссуре, актерском искусстве. Расширение актерского диапазона, поиски сложной и богатой образности. «Голый король» (1960), «Обыкновенная история». «Назначение» А. Володина. Трилогия, посвященная русскому революционному движению, – «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики». «Чайка» (1970) – последний спектакль О. Ефремова в «Современнике». Переход во МХАТ.

Большой драматический театр им. М. Горького. С 1956 г. – главный режиссер Г. А. Товстоногов (1913-1989). Метод «действенного анализа».

Театр драмы и комедии на Таганке. Режиссер Ю. П. Любимов. Создание театра – 1964 г. «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта – программное заявление нового театра. Ядро труппы – «любимовский» курс: З. Славина, А. Демидова, Н. Бритаева, В. Смехов, Т. Полицеймако, В. Золотухин, В. Высоцкий, Л. Филатов.

Режиссура А. В. Эфроса (1925-1987). «Легкое дыхание» спектаклей, стремительность внутреннего ритма, тонкий психологизм, своеобразный поэтический реализм. В актерской манере – стремление к абсолютной естественности, внутренней безусловности, импровизационному самочувствию.

Практическое занятие.

1. Творческое развитие режиссерского наследия К. С. Станиславского, освобождение от канонизации и регламента. М. О. Кнебель и ее педагогическая деятельность.
2. Рождение театра «Современник» под руководством О. Ефремова.
3. Принципиальное обновление художественной практики БДТ Г. А. Товстоноговым.
4. Становление и развитие режиссерского метода А. В. Эфроса.
5. Главные темы драматургического творчества А. Арбузова («Годы странствий», «Мой бедный Марат», «Иркутская история»); В. Розова («В добрый час», «В поисках радости», «Вечно живые»); Э. Радзинского («Сто четыре страницы про любовь», «Турбаза»); Л. Зорина («Добряки», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота»).
6. Деятельность Малого театра, Ленинградского театра им. А. С. Пушкина, Театра им. Ев. Вахтангова (реж. Р. Н. Симонов), Театра им. Моссовета (реж. Ю. А. Завадский), Театра им. В. Маяковского (реж. Н. Охлопков, А. Гончаров), Театра Сатиры (реж. В. Н. Плучек), Ленинградского театра комедии (реж. Н. Акимов), Центрального театра Советской Армии (реж. А. Д. Попов).

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить вышеуказанные пьесы Арбузова, Розова, Радзинского, Зорина.
- Ознакомиться с деятельностью Малого театра, Ленинградского театра им. А. С. Пушкина, Театра им. Ев. Вахтангова (реж. Р. Н. Симонов), Театра им. Моссовета (реж. Ю. А. Завадский), Театра им. В. Маяковского (реж. Н. Охлопков, А. Гончаров), Театра Сатиры (реж. В. Н. Плучек), Ленинградского театра комедии (реж. Н. Акимов), Центрального театра Советской Армии (реж. А. Д. Попов).

Тема 8. Искусство советского драматического театра в семидесятые годы. (ОПК-3)

Лекция.

Пик развития советского театра. Стабилизация, опора на традиции, логическое развитие действующих жанровых направлений.

Театр 70-х – многостилевой, разнонаправленный. Новое поколение режиссуры – А. Васильев, Г. Опорков, Р. Виктюк, А. Вилькин, А. Бородин, Г. Черняховский, Л. Додин, К. Гинкас, Ю. Еремин.

Активное вторжение прозы на сцену – произведений Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. Быкова, Б. Васильева, Ю. Трифонова, В. Шукшина.

Драматургия союзных республик: Н. Думбадзе, И. Друце, Р. Ибрагимбекова, О. Иоселиани. Инсценировки по Ч. Айтматову, В. Быкову, Ю. Марцинкявичусу. Перемены в сценическом воплощении классики.

Усиление тенденции музыкально-драматических спектаклей, потребность времени в синтетическом искусстве с опорой на яркую индивидуальность. Спектакли: «История лошади» и «Ханума» (БДТ), «Тиль» (Московский театр им. Ленинского комсомола). «Человек из Ламанчи» (Театр им. В. Маяковского). «Люди и страсти» (Ленинградский театр им. Ленсовета).

Драматургия. Усиление социально-производственного, политического, историко-революционного направлений. Попытки внедрения острой злободневности, публицистичности (А. Гельман, И. Дворецкий, В. Розов, А. Гребнев и др.) Активизация историко-политической драмы. Обращение к революционному прошлому. Драматургия М. Шатрова.

А. В. Вампилов (1935-1972). Глубина и масштабность нравственно-психологической, социальной проблематики. Разнообразие жанровых исканий. «Дом окнами в поле» (1964), «Прощание в июне» (1966), «Старший сын» (1967), «Утиная охота» (1970), «Двадцать минут с ангелом» (1970), «История с метранпажем» (1971), «Прошлым летом в Чулимске» (1972).

А. Н. Арбузов (1908-1986). Обновление формы, приемов, стремление к четкой жанровой определенности. Стилизовое своеобразие. «Сказки старого Арбата» (1970), «Вечерний свет» (1973-1974), «Старомодная комедия» (1975). Поворот к новому типу пьес. Усиление драматизма. «Жестокие игры» (1978).

В. С. Розов (р. 1913). Новые, жесткие формы реализма в конце 70-х – начале 80-х годов. Тяга к сатирическому заострению. Крах социальных иллюзий. Тема отцов и детей. «Четыре капли» (1974), «Гнездо глухаря» (1976), «Хозяин» (1982), «Кабанчик» (1983).

Драматургия «новой волны» – определенный этап в развитии психологической и социально-бытовой драмы. Творчество Л. Петрушевской, А. Галина, В. Арро, С. Злотникова, А. Казанцева, В. Славкина, Л. Разумовской, Н. Павловой, В. Малягина и др.

Сценическое искусство. МХАТ им. М. Горького. С 1970 г. – главный режиссер О. Н. Ефремов. Постепенное вытеснение рутины и фальши, преодоление консерватизма во всем: в формировании труппы, репертуара, в актерской манере, постановочных приемах.

Изменение состава труппы: И. Смоктуновский, А. Попов, Е. Евстигнеев, Т. Доронина, О. Табаков, М. Казаков, П. Щербаков, А. Вертинская, А. Калягин, Т. Лаврова и др.

Большой драматический театр им. М. Горького. Главный режиссер Г. А. Товстоногов. Период зрелого, отточенного мастерства режиссера и театра, мощной сценической энергетики.

Театр драмы и комедии на Таганке. Свобода условного театрального языка. Метафоры, «монтаж аттракционов», световой занавес. В репертуарной политике – поворот к прозе: Достоевский, Булгаков, Абрамов, Трифонов. Свобода стиля. Выявление ведущих мотивов времени. Рождение культового спектакля либерально-демократической интеллигенции – «Гамлет» с В. Высоцким.

Режиссура А. В. Эфроса. С 1967 г. – режиссер театра на Малой Бронной. Понятие «Театр Эфроса». Сфера интересов – классика: Шекспир, Мольер, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов.

Малый театр. 1970-1977 гг. – главный режиссер Б. И. Равенских. Продолжение линии «большого стиля», нравственно-философских исканий на материале русской классики и истории. «Царь Федор Иоаннович» (в заглавной роли И. Смоктуновский). Режиссерские поиски мастеров старшего поколения – Б. А. Бабочкина («Гроза»), И. В. Ильинского («Лес»), М. И. Царева («Горе от ума»). Постановки Л. Е. Хейфенца («Перед заходом солнца», 1972. Маттиас Клаузен – М. Царев); П. Н. Фоменко, Б. А. Львова-Анохина. «Мамуре» (1979).

Практическое занятие.

1. Театр 70-х многостилевой, разнонаправленный. Актер – главная фигура в спектакле.

2. Инсценизация прозы Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. Быкова, Ю. Трифонова и др.
3. Основная проблематика драматургии: социальная (А. Гельман, И. Дворецкий, А. Гребнев), нравственно-психологическая проблематика А. Вампилова, новые более жесткие формы реализма. Сатирическое заострение в пьесах В. Розова, внимание к текучести душевной жизни героев А. Арбузова.
4. Драматургия «Новой волны». (Л. Петрушевская, А. Галин, С. Злотников, А. Казанцев, В. Славкин, Л. Разумовская).
5. Тенденции развития искусства драматического театра в БДТ, «Современнике», театре на Таганке, МХАТе, Малом театре, на Малой Бронной.
6. Драматургия представителей «новой волны»: Л. Петрушевской, Л. Разумовской, А. Галина, С. Злотникова, А. Казанцева, В. Славкина и др.
7. Постановки на советской сцене 70-х годов драматургов союзных республик Н. Думбадзе, И. Друце, О. Иоселиани, Ч. Айтматова.
8. Режиссура Г.А. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова, А. Эфроса, Б. Равенских.

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить произведения Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова, В. Быкова, Б. Васильева, Ю. Трифонова (инсценизация известных постановок).
- Изучить драматурию А. Гельмана, И. Дворецкого, А. Гребнева, А. Вампилова, М. Шатрова; представителей «новой волны»: Л. Петрушевской, Л. Разумовской, А. Галина, С. Злотникова, А. Казанцева, В. Славкина и др.
- Изучить постановки на советской сцене 70-х годов драматургов союзных республик Н. Думбадзе, И. Друце, О. Иоселиани, Ч. Айтматова.
- Обновление труппы МХАТ молодыми актерами, яркими индивидуальностями: И. Смс Евстигнеевым, Т. Дорониной, О. Табаковым, М. Казаковым, А. Вертинской и др. — озна творчеством.

Тема 9. Искусство советского драматического театра в восьмидесятые годы. (ОПК-3) Лекция.

Социально-экономические, политические, духовные аспекты периода. Понятие застоя, стагнации. Медленное движение в направлении формирования гражданского общества, расширение прав и свобод. Изменение культурной ситуации в стране. Внутритеатральные процессы «брожения».

1987 год – разделение МХАТ. МХАТ им. М. Горького – руководитель Т. В. Доронина; МХАТ им. А. П. Чехова – О. Н. Ефремов. Кризис Театра на Таганке. Возвращение Ю. П. Любимова, запрещенных спектаклей – «Самоубийца», «Живой». Раздел театра. Театр на Таганке – руководитель Ю. П. Любимов. «Содружество актеров Таганки» – руководитель Н. Н. Губенко.

1986 год – проведение на базе ВТО I съезда СТД РСФСР.

Создание Театральных Мастерских при СТД. Деятельность молодых режиссеров: В. Мирзоев, А. Пономарев, М. Мокеев, В. Космачевский и др. Экспериментальные театры-лаборатории. Новые тенденции в традиционном репертуарном театре. Спектакли-диспуты. Тема очищения, борьбы с догматизмом, консерватизмом. «Серебряная свадьба», «Равняется четырем Франциям» А. Мишарина, «Так победим!» М. Шатрова и др.

Драматургия. Расширение сферы исследования, допустимого в искусстве. Жесткая правда современности, «шоковая терапия». Пьесы Н. Коляды, Э. Радзинского, А. Галина, Н. Садур. «Грязная» лексика, гротесковость трагичных, безысходных ситуаций, нагромождение нелепостей быта. Понятие «чернухи». Маргиналы, интерес ко «дну» жизни. Нагнетание трагического мироощущения. Поиск новых жанровых образований, новых художественных средств, нового языка. Наиболее значительное драматургическое имя – Л. С. Петрушевская.

Сценическое искусство. МХАТ им. Чехова. «Перламутровая Зинаида» М. Рощина. «Вишневый сад», «Горе от ума», «Кабала святош».

БДТ им. Горького. Переименование театра в БДТ им. Г. А. Товстоногова. Изменение масштаба работ, инерция существования. «Амадеус», «Смерть Тарелкина», «Пиквикский клуб» – наиболее заметные спектакли. Приход в труппу А. Фрейндлих.

Сценическое искусство. «Взрослая дочь молодого человека» (1979) – культовый спектакль конца 70-х – начала 80-х годов. Опыт по спасению «психологического реализма». Жесткая театральная структура и лирическое начало. Тип особой театральной игры, особой сценической условности. Стремление к созданию в спектакле «партитуры атмосферы». Спектакль как «зав. театрально-спиритический акт».

1987 год – создание «Школы драматического искусства». Театральный экстремизм. Увлечение православием, мистицизмом, обоготворение «Серебряного века». «Шесть персонажей в поисках автора» – новый цикл исканий. Лабораторные искания. Опыт театра, замкнутого на себе, как чистого медиума, проводника. Искусство для искусства.

Режиссура Л. Додина и Малый драматический театр. Театральная фреска «Братья и сестры» по Ф. Абрамову. Метафорическое решение. Виртуальный театр. Проповеднический, очистительный пафос. Театральная стратегия Л. Додина в эпоху «перестройки» и гласности. «Звезды на утреннем небе», «Гаудеамус».

Режиссура К. Гинкаса. Театральная игра для режиссера – универсальный язык общения. Агрессивно-игровые отношения со зрителем. Ориентация на малое пространство. Стремление к новой «физиологии» театра, к столкновению низменного с божественным, к использованию невербальных средств, эпатажа, театральной провокации. Взаимоотношение человека со смертью – ведущая тема режиссерских поисков.

Режиссура П. Н. Фоменко. Тонкое чувство театральности, тяга к мистическому гиньолю, озорной политической буффонаде, эксцентризму в проявлении человеческих чувств, поступков, отношений. Режиссура Фоменко как символ «обочины», противопоставления «большому стилю» советского театра. Работа на стыке жанров. Игра с миром, смертью, обстоятельствами.

Режиссура М. А. Захарова. С 1974 года – главный режиссер Театра им. Ленинского комсомола. Стремление к созданию молодежного театра, театра субкультуры. Первые советские мюзиклы – «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» (1982) на стихи А. Вознесенского и на музыку А. Рыбникова. Стремление к свободе средств выразительности. Театральная эквилибристика. «Поминальная молитва» с Е. Леоновым. Исповедальное начало. Психологизм

Практическое занятие.

1. Разделение МХАТ. МХАТ им. М. Горького – руководитель Т. Доронина. МХАТ им. А. П. Чехова – О. Н. Ефремов, два здания, две труппы.
2. Кризис театра на Таганке.
3. Коммерциализация определенной части театрального искусства. Антреприза.

4. «Шоковая терапия» чернушной драматургии. Нагнетание трагического мироощущения. Пьесы Н. Коляды, Н. Садур, А. Галина, Л. Петрушевской.

5. Творческие искания в театре: А. Васильев, Л. Додин, П. Фоменко, М. Захаров, Р. Виктюк, К. Гинкас.

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить драматургию данного периода (Н. Коляда, Н. Садур, А. Галин, Э. Радзинский, Л. Петрушевская).
- Режиссура К. Гинкаса, Г. Янковской, стилистика, главная творческая тема, средства сценической выразительности.
- Новые тенденции в традиционном репертуарном театре.

Тема 10. Искусство драматического театра в России в девяностые годы. (ОПК-3)

Лекция.

Конец эпохи социализма. Формирование постсоциалистического общества. Начало 90-х гг. – период надежд, ожидание быстрых результатов «перестройки», иллюзии демократических перемен. Изменение статуса театра как искусства вообще, его роли и значения в жизни общества. Неизменный «второй план» по сравнению с «театром жизни». Уменьшение государственных дотаций, поиск спонсоров. Сближение с массовым искусством. Расцвет антрепризы. Молодая режиссура. Отсутствие четких творческих критериев.

Потребность в эстетизации, красивости. Один из самых востребованных режиссеров этого периода – Р. Виктюк. Мир как эстетический феномен. «Служанки», «М. Баттерфляй». Маньеризм, стилизация. Искусность и преувеличение, «театральная парфюмерия». Попытка освоить стиль театра абсурда. Принцип тотальной иронии. Холодная концептуальная выстроенность, физиологическая психология, мистика, сексуальность. Режиссура Ю. Погребничко. В. Мирзоев, спектакли П. Мамонова.

Вызов общепринятой «содержательности» театра. Изменения в театральном поиске в конце 90-х гг. Преодоление «студийного нигилизма», «эстетического беспамятства». Потребность в психологическом театре. Появление новой генерации «питерской режиссуры»: А. Галибин, В. Крамер, Г. Дитятковский, А. Праудин, Г. Козлов.

Драматургия. Качественное изменение драмы. Возрождение прерванных традиций, различных направлений. Создание Центра К. С. Станиславского, Международного театрального центра им. В. Мейерхольда, Международной Школы М. Чехова. Под эгидой ВТО-СТД созданы «лаборатории» по драматургии – Щелыковская, Сибирско-Дальневосточная, Омская, Шереметьевская. Возрождение авангардной традиции.

Поиск организации сценического материала, нового сценического языка – Н. Садур, Н. Павлова, В. Ерофеева, эксперименты А. Слаповского, Д. Ликсперова, И. Савельева. Модификация жанра социально-психологической драмы. Чеховское влияние на современную драматургию в отношении содержания и формы. Ослабленность интриги, крупный план героя, психологическое напряжение, чеховские паузы. М. Угаров, О. Мухина, Е. Гремина, М. Арбатова, А. Василевский и др. Поиски новой эстетики. Музыкальность, призрачные сны, видения. Стремление к более изощренной структуре пьесы, большей художественности. Герои-фантомы. Импрессионизм.

Практическое занятие.

1. Изменение статуса театра как искусства, его роли и значения в жизни общества. Сближение с массовым искусством. Вызов общепринятой «содержательности» театра.

2. Режиссура Р. Виктюка («Служанки», «М. Баттерфляй», «Лолита»).

3. Новая генерация «питерской» режиссуры: А. Галибин, Г. Дитятковский, В. Крамер.

4. Модификация жанра театра социально-психологической драмы.
5. Особенности новой драматургии 90-х годов: В. Ерофеева, Н. Садур, А. Слаповского, Д. Ликсперова, Е. Гремина, М. Арбатовой, О. Мухиной, А. Василевского, Н. Птушкиной и др.
6. Режиссура В. Мирзоева, Ю. Погребниченко, М. Левитина, П. Мамонтова.
7. Постановки Р. Козака, С. Женовача, студии «Человек».

Задания для самостоятельной работы.

Прочитать и выявить особенности новой драматургии 90-х годов: В. Ерофеева, Н. Садур, А. Слаповского, Д. Ликсперова, Е. Гремина, М. Арбатовой, О. Мухиной, А. Василевского, Н. Птушкиной и др.

Тема 11. Разнообразие связей искусства драматического театра зарубежных стран в XX веке с действительностью, политическими идеями и философскими школами. (ОПК-1)

Лекция.

Экзистенциализм (Х. Ортеги-и-Гассет, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр); фрейдизм и его различные модификации в драматургии (Ю. О'Нил и Ж. Кокто). Влияние теологии на художественные особенности драматургии (П. Клодель, Т. Элиот).

Экспрессионизм (Э. Толлер, Л. Франк), сюрреализм (А. Бретон) и демократический реализм (Б. Шоу) – основные эстетические направления XX века и их воплощение в искусстве театра. Развитие национальных особенностей художественной культуры и искусства различных стран. Формирование «интеллектуальной драмы» (Б. Брехт, Ж. Ануй). Стремление к стилистическому и жанровому синтезу искусств, художественная многослойность реалистических произведений XX века. Теоретическое обоснование и практическое осуществление «Политического театра» Э. Пискатора. Неомифологизм как характерная тенденция художественных исканий в драматургии и театре XX века (Ж. Жироду, Ж. Ануй).

Практическое занятие.

1. Идеи демократического театра Р. Роллана.
2. Пролетарская идеология в драматургии Б. Брехта.
- 3 Экзистенциализм- отличительные черты.
4. Влияние Фрейдизма на театральное искусство XX века.
5. Театральный авангард (А. Арто, «Картель четырех»)
6. Идеино-художественные направления XX века экспрессионизм, сюр-реализм.
7. Футуризм в культуре XX века.
8. Неомифологизм - характерная тенденция художественных исканий в театре. Идеологическая задача.

9. Политический театр. Э.Пискатор, Б.Брехт, Б.Шоу.

10. Реализм - основное художественное направление XX века, особенности реализма в театре.

11. Влияние русской театральной культуры на мировой театральный процесс.

Задания для самостоятельной работы.

Провести сравнительный анализ на основе изучения произведений Э. Толлера, Л. Франка, А. Бретона, Б. Шоу и др. представителей различных направлений в театре: экспрессионизма, сюрреализма и реализма и выявить их сущностное различие.

Тема 12. Рационализм и иррационализм во Франции. (ОПК-1)

Лекция.

Интеллектуальная драма: Ж. Жироду (1882-1944) «Троянской войны не будет»; Ж. Ануй (1910) «Жавс «Электра»».

Сложность драматургического метода; отсутствие ясного положительного идеала, усиление мотивов отчаяния, интерес к первому плану происходящего.

Театр и актерское искусство: академический театр «КомедиФрансез», «музейное» отношение к классике и движение «авангардистских» театров. Ш. Дюллен (1885-1949), Л. Жуве (1887-1951), Г. Бати (1885-1952), Ж. Питоев (1884-1939) – представители театрального объединения «Картель» (1926). Новаторское истолкование классики; стремление к синтезу поэтической условности и психологической правды. Влияние «Картеля» на послевоенную режиссуру Ж. Вилара, Ж.-Л. Барро, А. Барсака, Р. Планшона и др.

Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра (1905-1980), ранние пьесы – «Мухи», «За закрытой дверью». Стремление зашифровать суть образов, придать событиям абстрактно-философский смысл. Драматургия «абсурда» – проявление современного модернизма. Иррационализм, метафизика, стремление показать «невидимое видимым», интерес ко 2-му плану в творчестве Э. Ионеско (1912-1994) «Стулья», «Король умирает»; С. Беккета (1906-1990) «В ожидании Годо»; Ж. Жене (1910) «Служанки»; А. Адамова (1908-1970) «Пало-Паоли»

Практическое занятие.

1. Основные направления в театральном искусстве Франции в первой половине XX века. Рационализм и иррационализм.

2. Исторические и социальные предпосылки возникновения интеллектуальной драмы во Франции.

3. Своеобразие «драмы идей» в теоретических взглядах и драматургии Ж.Жироду.

4. Прочитать и проанализировать пьесу Ж.Жироду «Троянской войны не будет».

5. Творчество Ж. Ануй – пьесы поэтического реализма.

6. Основные циклы пьес Ж. Ануй «Черные пьесы», «Розовые пьесы»

7. Прочитать и проанализировать пьесы Ж.Ануя «Жаворонок», «Электра».

8. Три направления творческих поисков театра КомедиФрансез.

9. Театральный авангард: «Картель четырех».

10. Особенности французского сюрреализма.

11. Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра: пьесы «Мухи», «За закрытой дверью»- анализ пьес

12. Драматургия абсурда (анализ пьес Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене, А. Адамова).

Задания для самостоятельной работы.

Изучить драматургию: Ж. Жироу, Ж. П. Сартра, Ж. Ануя, С. Беккета, Ж. Жене, Э. Ионеско.

Тема 13. Немецкий театр XX века. (ОПК-1)

Лекция.

Немецкий экспрессионизм: Г. Кайзер (1878-1945) «Кинороман», В. Газенклевер (1890-1940) «Деловой человек»; Э. Толлер (1893-1939) «Человек-Маска», «Гоп-ля, мы живем!».

Интеллектуальная драма Б. Брехта (1898-1956), теория «Эпического театра»: «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж», «Кавказский меловой круг». Драматургия Мартина Вальзера (1927), Петера Вайса (1916-1982) – антифашистской направленности.

Театр и актерское искусство: Л. Иесснер (1878-1945),

К.-Х. Мартин (1888-1948).

Экспрессионистские спектакли «Вильгельм Телль» Шиллера (1919), «Ричард III» Шекспира (1920), «Преображение» Толлера (1919). Политический театр Э. Пискатора (1893-1966). Деятельность М. Рейнхардта в Берлинском театре «ГросеесШаушпильхауз». Открытие театра «Комедия».

Практическое занятие.

1. Особенности экспрессионизма как художественно эстетического направления драматургии XX века.
2. Творчество В. Газенклевера, драмы Э. Толлера, Г. Кайзера.
3. Эпический театр Б. Брехта, основные принципы и задачи.
4. Драматургия Б. Брехта «Мамаша Кураж», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана», «Кавказский меловой круг», «Страх и отчаяние третьей империи»- прочитать и анализировать.
5. Театр Макса Рейнхардта.
6. Особенности политического театра Э.Пискатора.
7. Антифашистская направленность драм Мартина Вальзера, Петера Вайса.
8. Актерское искусство Л. Иесснер, К.- Х. Мартин.

Задания для самостоятельной работы.

- Прочитать драматургию Б. Брехта, П. Вайса, М. Вальзера.
- Изучить творческую деятельность Елены Вайгель.

Тема 14. Английский театр XX века. (ОПК-1)

Лекция.

Драматургия: У. С. Моэм (1874-1965) «Вознаграждение за заслуги»; Дж. Б. Пристли (1894-1993) «Опасный поворот», «Время и семья Конвей»; Дж. Осборн (1929) «Оглянись во гневе», «Комедиант» – драматургия рассерженных молодых людей. «Новая волна»: Ш. Дилени, Б. Биен, Р. Болт, Д. Арден. Театр и актерское искусство: режиссерская деятельность Барри Джексона (1879-1961) в Бирмингемском репертуарном театре. Шекспировские постановки Тайрон Готри (1900-1971). Театр «Олд Вик» как хранитель классических традиций. Постановка пьес Шекспира в 20-30 годы. Плеяда выдающихся актеров – Сибилл Торндайк, Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Эдит Эванс. Театр «Олд Вик»: 1940-1963 годы. Шекспировский Мемориальный театр в Стратфорд-на-Эйвоне; организация ежегодных шекспировских фестивалей. Переименование театра в королевский Шекспировский театр (1961) под руководством Питера Холла (1930), филиал в здании «Олд Вик» для театральных экспериментов. Шекспировские постановки Театра Брука (1925) «Гамлет», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь». Экспериментальная деятельность Брука в Международном Центре театральных исследований – «Орхаст», «Тимон Афинский».

Творчество актеров Пола Скофилда и Лоренса Оливье. Открытие в 1963 году Государственного национального театра в Лондоне в помещении бывшего театра «Олд Вик» (руководитель театра до 1975 года Лоренс Оливье). Репертуар: пьесы Шекспира, Чехова, Шоу, Брехта, О'Нила и др. Программа нового руководителя театра Питера Холла. Режиссура Тони Ричардсона (1928) в «Инглиш Стейдж Компани». Движение «Фриндж» театра в 60-70 годы, эклектизм модернистских постановок.

Практическое занятие.

1. Театр и актерское искусство: режиссерская деятельность Барри Джексона (1879- 1961) в Бирмингемском репертуарном театре.
2. Шекспировские постановки Тайрон Готри (1800- 1871). Театр «Од Вик» как хранитель классических традиций.
3. Постановка пьес Шекспира в 20- 30 годы. Плеяда выдающихся актеров- Сибилл Торндайк, Джон Гилгуд, Лорене Оливье, Эдит Эванс.
4. Театр «Олд Вик» 1940- 1963 Г.Г. Шекспировский Мемориальный театр в Страдфорд- на Эвоне.
5. Организация ежегодных шекспировских фестивалей.
6. Шекспировский театр под руководством Питера Холла (1930).
7. Шекспировские постановки Питера Брука (1925) «Гамлет», «Король Лир», «Сон в Летнюю ночь».
8. Экспериментальная деятельность Брука в Международном Центре театральных исследований- «Орхест», «Тимон Афинский».
9. Творчество актеров Пол Скофилда и Лоренса Оливье. Режиссерское искусство Г. Крэга.

Задания для самостоятельной работы.

- Изучить книгу П. Брука «Пустое пространство».
- Прочитать и проанализировать драматургию С. Моэма, Дж. Б. Пристли, Дж. Осборна, Ш. Дилени, Р. Болта, Д. Ардена, Б. Биена.

Тема 15. Испанский театр – XX век. (ОПК-1)

Лекция.

Драматургия Валье-Инклана: «Варварские комедии», «Вертеп Жадности, Похоти и Смерти»; жанр эсперпенто – «Светочи богемы»; Гарсиа Лорки: «Чудесная Башмачница», «Любовь дон Перлимплина», «Дом Бернарды Альбы», «Кровавая свадьба». Театр «Ла-Баракка».

Практическое занятие.

1. Цикл драм Эсперпенто Рамона де Валье-Инклана, художественно-эстетические особенности.
2. Своеобразие творческого стиля драматурга Ф.-Г. Лорки.
3. Прочитать и дать анализ пьес Лорки «Кровавая свадьба», «Чудесная башмачница», «Дом Бернарды Альбы». (Тема, идея, персонажи).
4. Основные черты реализма пьес Г. Лорки, принципы «поэтической драмы».
5. Сценическое искусство Испании XX века.
6. Творчество актрисы Маргариты Ксиргу.
7. Новые формы испанского театра «Ла Баррака».

Задания для самостоятельной работы.

Изучить драматургию Гарсиа Лорки: «Чудесная башмачница», «Иерма», «Дом Бернарды Альбы», «Любовь Дона Перлимплина», «Кровавая свадьба».

Тема 16. Итальянский театр XX века. (ОПК-1)

Лекция.

Л. Пиранделло (1867-1996) и продолжение традиций реализма в драмах «Лиола», «Колпак с бубенчиками». Обращение к философско-психологическому жанру: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV». Проблема трагического раздвоения мира на реальный и иллюзорный, противоречие между «лицом и маской». Э. де Филиппо (1900), продолжение традиций диалектального театра. Неореализм в пьесах – «город Миллионеров», «Филумена Мартурано», «Призраки».

Театр Эдуардо де Филиппо. Гастроли в Москве. Театр и актерское искусство: разделение на частные передвижные труппы «диджиро» и постоянные театры «стабиле». Открытие в 1947 году в Милане ведущего театра – стабиле «Пикколо Театро де Милано» как истинно национального драматического театра. Обращение «Пикколо Театро» к мировой классике. Творческая деятельность основателя театра Джорджо Стрелера (1921), его постановки пьес Чехова. Актеры театра – Марчелло Моретти, Тино Карраро и др. Режиссура Франко Дзефирелли (1923), создание труппы «диджиро» с Анной Маньяни.

Практическое занятие.

1. Новаторская природа театра Л. Пиранделло.
2. Театральная игра как метод исследования драмы личности и драмы жизни в пьесах «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV».
3. Театр Эдуардо де Филиппо. Гастроли в Москве.
4. «Неореализм» в пьесах Эдуардо де Филиппо и его основные черты.

5. Театр и актерское искусство: разделение на частные передвижные труппы «диджиро» и постоянные театры «стабиле».
6. Открытие в 1947 году в Милане ведущего театра – стабиле «Пикколо театро де Милано» как истинно национального драматического театра.
7. Обращение «Пикколо Театро» к мировой классике.
8. Творческая деятельность основателя театра Джорджо Стрелера (1921), его постановки пьес Чехова. Актеры театра – Марчелло Моретти, Тино Карраро и др.
9. Режиссура Франко Дзефирелли (1923), создание труппы «диджиро» с Анной Маньяни.

Задания для самостоятельной работы.

- Прочитать и проанализировать пьесы Э. де Филиппо.
- Изучить книгу Дж. Стрелера «Театр для людей».

Тема 17. Американский театр XX века. (ОПК-3)

Лекция.

Драмы Ю. О'Нила (1888-1953). Эволюция его творчества от пьесы «Анна Кристи», экспрессионистской драмы «Косматая обезьяна» до автобиографической пьесы «Долгое путешествие в ночь». Социальная драматургия 70-х годов: К. Одетс (1906-1963) «В ожидании Лефти», «Проснись и пой». Психологические драмы Т. Уильямса (1914-1983) «Стеклянный зверинец», «Трамвай Желание». Социально-психологические драмы А. Миллера (1915) «Смерть коммивояжера», «Вид с моста». Романтически-оптимистические драмы-притчи У. Сарояна (1908-1981) «Путь нашей жизни» и др.

Нравственно-психологическая драматургия Л. Хелман «Осенний сад», «Лисички». Героико-трагедийный жанр Барри Стейвиса (1906): «Светильник, зажженный в полночь», «Человек, который никогда не умрет». Экзистенциализм и приемы «Театра абсурда» в творчестве (1928). Пьесы «Смерть Бесси Смит», «Все в саду».

Театр и актерское искусство: коммерческие театры Бродвея и «Малые театры» 20-30-х годов. Репертуарный театр «Гилд», значение гастролей МХАТ в 1923-24 годах для формирования театра. Система Станиславского в развитии театра «Групп». Руководители театра Гарольд Клерман и Ли Страсберг. Крупнейший трагический актер США, носитель классических традиций Джон Барримор – лучший Гамлет 20-х годов. Лирическое дарование Кэтрин Корнелл и ее роли в пьесах Шоу, Чехова, Хелман.

Практическое занятие.

1. Эволюция творчества О'Нила.
2. Психологические драмы Т. Уильямса.
3. А. Миллер и его социально- психологическая драматургия.
4. Романтически- оптимистические драмы- притчи У. Сарояна.
5. Экзистенциализм и приемы «театра абсурда» в творчестве Э. Олби.
6. Коммерческие театры Бродвея.

7. Пьесы О'Нила «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами» в постановках А. Таирова.
8. Основные постановочные принципы жанра «мюзикл», природа и способы актерского существования (Мюзикл «Кошки» на российской сцене).
9. Прочитать сценарий мюзиклов «Вестсайдская история», «Порги и Бесс», «Человек из Ламанчи».

Задания для самостоятельной работы.

Изучение и анализ пьес Ю. О'Нила, Т. Уильямса, А. Миллера, У. Сарояна, Э. Олби.

Прочитать сценарии известных мюзиклов «Вестсайдская история», «Порги и Бесс», «Моя прекрасная леди».

Проследить эволюцию жанра мюзикла в США.

«Человек из Ламанчи».

Определить разницу в постановочном и исполнительском искусстве американских и отечественных мюзиклов.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

6 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 120 баллов
- контрольные срезы – 4 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 5 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	История искусства драматического театра как учебный предмет.	Сообщение	10	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
2.	Театры в преддверии революции. «Театральный Октябрь».	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
3.	«Условный» и традиционалистический театр.	Сообщение	10	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров

4.	Искусство драматического театра в России в 20-е, 30-е годы.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
		Контрольная работа (тест)(контрольный срез)	10	Тест состоит из нескольких вопросов по изученным темам, определяет уровень усвоенной информации
5.	Театр в годы Великой Отечественной Войны.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
6.	Искусство советского драматического театра в послевоенные годы. 1946-1955	Сообщение	10	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
7.	Искусство советского драматического театра в 1956-1960-е годы.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
		Контрольная работа (тест)(контрольный срез)	10	Тест состоит из нескольких вопросов по изученным темам, определяет уровень усвоенной информации
8.	Искусство советского драматического театра в семидесятые годы.	Сообщение	10	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
9.	Искусство советского драматического театра в восьмидесятые годы.	Сообщение	10	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
10.	Искусство драматического театра в России в девяностые годы.	Сообщение		Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
		Контрольная работа (тест)(контрольный срез)	10	Тест состоит из нескольких вопросов по изученным темам, определяет уровень усвоенной информации

11.	Разнообразие связей искусства драматического театра зарубежных стран в XX веке с действительностью, политическими идеями и философскими школами.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
12.	Рационализм и иррационализм во Франции.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
13.	Немецкий театр XX века.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
14.	Английский театр XX века.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
15.	Испанский театр – XX век.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
		Контрольная работа (тест)(контрольный срез)	10	Тест состоит из нескольких вопросов по изученным темам, определяет уровень усвоенной информации
16.	Итальянский театр XX века.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
17.	Американский театр XX века.	Сообщение	5	Сообщение содержит информацию из разных источников соответственно избранной теме и ряд примеров
		Реферат	15	Оценивается соответствие информационного материала избранной теме, планы реферата, последовательность, логика изложения, содержательность, наличие новых источников, образный язык изложения, примеры из практики
18.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий 7 баллов – студент посетил не менее 80% занятий 5 баллов - студент посетил не менее 50% занятий 1-2 балла - студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
19.	Премиальные баллы		5	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за творческую инициативу, креативность мышления, самостоятельную работу и разнообразие выполнения творческих заданий.
20.	Итого за семестр		170	

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

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

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Контрольная работа (тест)

Тема 4. Искусство драматического театра в России в 20-е, 30-е годы.

фонд тестовых заданий

Тема 7. Искусство советского драматического театра в 1956-1960-е годы.

фонд тестовых заданий

Тема 10. Искусство драматического театра в России в девяностые годы.

фонд тестовых заданий

Тема 15. Испанский театр – XX век.

фонд тестовых заданий

Реферат

Тема 17. Американский театр XX века.

темы рефератов, методические рекомендации

Сообщение

Тема 1. История искусства драматического театра как учебный предмет.

1. Понятие «искусство» и «драматический театр». Дать определение этих понятий, раскрыть содержание.
2. Периодизация истории искусства драматического театра XX ВЕКА (русский, советский театр, постсоветский период).
3. Разнообразие идейных и художественных направлений в театре России в XX веке.
4. Сущность реалистического метода в изображении действительности, понятия «модернизм», «символизм», «экспрессионизм», «футуризм», «сюрреализм», «фрейдизм», «неомифологизм» «экзистенциализм».
5. Рационализм и иррационализм как направления в западно-европейском искусстве.

6. Интеллектуальная драма, экспрессионистическая драма, симво-листская драма, абсурдистская драма, психологическая драма, пролетарская драматургия, экзистенциальная драма.

7. Стилиевые направления и жанровые особенности в конце XX ВЕКА.

Тема 2. Театры в преддверии революции. «Театральный Октябрь».

- 1 Основные художественные направления и течения, которым представлен театр в предреволюционное десятилетие.
- 2 Постановки драматургии А. Чехова на сцене МХТ.
- 3 Работа МХТ над постановкой «Роза и крест» А. Блока.
- 4 Особенности драматургии Л. Андреева. Основная проблематика творчества.
- 5 Постановка драм «Анатэма», «Жизнь человека» в МХТ.
- 6 Деятельность Вс. Мейерхольда в Александринском театре. Постановки «Дон Жуан», «Маскарад».
- 7 Свободный театр К.А. Марджанова.
- 8 Камерный театр А.Я. Таирова.
- 9 Сценическое искусство А.Коонен.
- 10 Театр «малых» форм.
- 11 Московский Художественный театр. Основные репертуарные линии: новейших исканий и классики.
- 12 Спектакль Г. Крэга «Гамлет».
- 13 Практическое воплощение пьесы И.С. Тургенева «Месяц в деревне» на принципах «системы» К.С.Станиславского.
- 14 Студии Московского Художественного театра: Первая студия МХТ (1913), Вторая студия (1916), Третья студия (Вахтанговская -1920).
- 15 Программа «Театрального Октября».

Тема 3. «Условный» и традиционалистический театр.

1. Проявление традиционализма в русском театре XX века (Старинный театр Н.Евреинова).
2. «Дон Жуан» Мольера в Александринском театре как лучший образец традионалистского театра.
3. Модернизм, декаданс в истории русского театра как выражение субъективного художественного мышления.
4. Работа Вс. Мейерхольда над символистской драматургией. (Студия на Поварской, театр Комиссаржевской).
5. Выразительные средства условного театра.
6. Символистская драма и условный театр.
7. Режиссер Мейерхольд в поисках художественной образности.

Тема 4. Искусство драматического театра в России в 20-е, 30-е годы.

1. Особенности развития театральной культуры в России в 20-е годы.
2. Исторический вклад К.С. Станиславского в развитие и утверждение в театре психологического реализма.

3. Сценические постановки по пьесам В. Билль-Белоцерковского «Шторм», Б. Лавренева «Разлом», К. Тренева «Любовь Яровая», Вс. Иванова «Бронепоезд 14- 69», прозе Л. Сейфуллиной «Виринея».
4. Постановка «Дней Турбиных» М. Булгакова во МХАТе.
5. Театральная эстетика Е.Б. Вахтангова.
6. Камерный театр А.Я. Таирова, основные художественно-постановочные принципы и приемы.
7. Театральные постановки по советской драме как отражение событий Гражданской войны, новый герой, актерский состав.
8. Постановки Вс. Мейерхольда в ГосТиМе сатирических комедий Вл. Маяковского «Клоп», «Баня».
9. Своеобразие театральной жизни в 30-е годы: «Потолочная» и «Беспотолочная» драма.
10. Режиссерское искусство К.С. Станиславского и В.И. Немировича- Данчееко в МХАТ в 30-е годы.
11. Сценическое воплощение классики в 30-е годы. Энергия вульгарного социологизирования (Ю. Завадский, А. Лобанов, Н. Акимов)
12. Исполнительское мастерство актеров МХАТ в 30-е годы.

Тема 5. Театр в годы Великой Отечественной Войны.

1. Фронтовые бригады, характер выступлений, особенности, репертуар.
2. Деятельность фронтовых театров.
3. Военная драматургия: К.Симова «Русские люди», А. Корнейчука «Фронт», Л. Леонова «Нашествие» А. Крона «Офицер флота», А. Чепурина «Сталинградцы». К. Симонова «Так и будет».
4. Театральные постановки военных лет.
5. Образы истории на сцене 1941-1945 годов в спектаклях «Давным-давно», «Фельдмаршал Кутузов», дилогии об Иване Грозном «Орел и орлица», «Смерть Иоанна Грозного».
6. Сценическое воплощение классики в годы войны.
7. Гражданственность искусства актеров Тамбовского драмтеатра в военное время.

Тема 6. Искусство советского драматического театра в послевоенные годы. 1946-1955.

1. Последствия постановлений ЦК ВКПб – «О репертуаре драматических театров»; «О журнале «Звезда», «Ленинград».
2. Дальнейшее оформление и развитие социалистического реализма – направления в советском искусстве. Призыв к «равнению» на МХАТ.

3. Воплощение драматургии М. Горького, обличительная позиция театра: спектакли БДТ, театра им. Ермоловой, Камерного театра («Мещане», «Дачники», «Старик»).

4. «Второе поколение актеров МХАТ» – яркие индивидуальности – Б. Ливанов, А. Тарасова, М. Прудкин, М. Яншин, О. Андровская, А. Кторов, А. Степанова.

5. Деятельность Малого театра в 30-е годы. Режиссура А. Дикого. Реалистически - бытовое воплощение классики «Васса Железнова», «Доходное место».

6. Актерская труппа Малого театра: замечательное старшее поколение – В. Н. Рыжова, Е. Н. Гоголева, И. В. Ильинский и др.; колоритная молодежь – Н. В. Подгорный, В. И. Коршунов.

Тема 7. Искусство советского драматического театра в 1956-1960-е годы.

1. Творческое развитие режиссерского наследия К. С. Станиславского, освобождение от канонизации и регламента. М. О. Кнебель и ее педагогическая деятельность.

2. Рождение театра «Современник» под руководством О. Ефремова.

3. Принципиальное обновление художественной практики БДТ Г. А. Товстоноговым.

4. Становление и развитие режиссерского метода А. В. Эфроса.

5. Главные темы драматургического творчества А. Арбузова («Годы странствий», «Мой бедный Марат», «Иркутская история»); В. Розова («В добрый час», «В поисках радости», «Вечно живые»); Э. Радзинского («Сто четыре страницы про любовь», «Турбаза»); Л. Зорина («Добряки», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота»).

6. Деятельность Малого театра, Ленинградского театра им. А. С. Пушкина, Театра им. Ев. Вахтангова (реж. Р. Н. Симонов), Театра им. Моссовета (реж. Ю. А. Завадский), Театра им. В. Маяковского (реж. Н. Охлопков, А. Гончаров), Театра Сатиры (реж. В. Н. Плучек), Ленинградского театра комедии (реж. Н. Акимов), Центрального театра Советской Армии (реж. А. Д. Попов).

Тема 8. Искусство советского драматического театра в семидесятые годы.

1. Театр 70-х многостилевой, разнонаправленный. Актер – главная фигура в спектакле.

2. Инсценизация прозы Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, В. Быкова, Ю. Трифонова и др.

3. Основная проблематика драматургии: социальная (А. Гельман, И. Дворецкий, А. Гребнев), нравственно-психологическая проблематика А. Вампилова, новые более жесткие формы реализма. Сатирическое заострение в пьесах В. Розова, внимание к течности душевной жизни героев А. Арбузова.

4. Драматургия «Новой волны». (Л. Петрушевская, А. Галин, С. Злотников, А. Казанцев, В. Славкин, Л. Разумовская).

5. Тенденции развития искусства драматического театра в БДТ, «Современнике», театре на Таганке, МХАТе, Малом театре, на Малой Бронной.

6. Драматургия представителей «новой волны»: Л. Петрушевской, Л. Разумовской, А. Галина, С. Злотникова, А. Казанцева, В. Славкина и др.

7. Постановки на советской сцене 70-х годов драматургов союзных республик Н. Думбадзе, И. Друце, О. Иоселиани, Ч. Айтматова.

8. Режиссура Г.А. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова, А. Эфроса, Б. Равенских.

Тема 9. Искусство советского драматического театра в восьмидесятые годы.

1. Разделение МХАТ. МХАТ им. М. Горького – руководитель Т. Доронина. МХАТ им. А. П. Чехова – О. Н. Ефремов, два здания, две труппы.

2. Кризис театра на Таганке.

3. Коммерциализация определенной части театрального искусства. Антреприза.

4. «Шоковая терапия» чернушной драматургии. Нагнетание трагического мироощущения. Пьесы Н. Коляды, Н. Садур, А. Галина, Л. Петрушевской.

5. Творческие искания в театре: А. Васильев, Л. Додин, П. Фоменко, М. Захаров, Р. Виктюк, К. Гинкас.

Тема 10. Искусство драматического театра в России в девяностые годы.

1. Изменение статуса театра как искусства, его роли и значения в жизни общества. Сближение с массовым искусством. Вызов общепринятой «содержательности» театра.

2. Режиссура Р. Виктюка («Служанки», «М. Батерфляй», «Лолита»).

3. Новая генерация «питерской» режиссуры: А. Галибин, Г. Дитятковский, В. Крамер.

4. Модификация жанра театра социально-психологической драмы.

5. Особенности новой драматургии 90-х годов: В. Ерофеева, Н. Садур, А. Слаповского, Д. Ликсперова, Е. Гремина, М. Арбатовой, О. Мухиной, А. Василевского, Н. Птушкиной и др.

6. Режиссура В. Мирзоева, Ю. Погребниченко, М. Левитина, П. Мамонтова.

7. Постановки Р. Козака, С. Женовача, студии «Человек».

Тема 11. Разнообразие связей искусства драматического театра зарубежных стран в XX веке с действительностью, политическими идеями и философскими школами.

1. Идеи демократического театра Р.Роллана.

2. Пролетарская идеология в драматургии Б.Брехта.

3 Экзистенциализм- отличительные черты.

4. Влияние Фрейдизма на театральное искусство XX века.

5. Театральный авангард (А.Арто, «Картель четырех»

6. Идеино-художественные направления XX века экспрессионизм, сюр-реализм.
7. Футуризм в культуре XX века.
8. Неомифологизм - характерная тенденция художественных исканий в театре. Идеологическая задача.
9. Политический театр. Э.Пискатор, Б.Брехт, Б.Шоу.
10. Реализм - основное художественное направление XX века, особенности реализма в театре.
11. Влияние русской театральной культуры на мировой театральный процесс.

Тема 12. Рационализм и иррационализм во Франции.

1. Основные направления в театральном искусстве Франции в первой половине XX века. Рационализм и иррационализм.
2. Исторические и социальные предпосылки возникновения интеллектуальной драмы во Франции.
3. Своеобразие «драмы идей» в теоретических взглядах и драматургии Ж.Жироу.
4. Прочитать и проанализировать пьесу Ж.Жироу «Троянской войны не будет».
5. Творчество Ж. Ануя – пьесы поэтического реализма.
6. Основные циклы пьес Ж. Ануя «Черные пьесы», «Розовые пьесы»
7. Прочитать и проанализировать пьесы Ж.Ануя «Жаворонок», «Электра».
8. Три направления творческих поисков театра КомедиФрансез.
9. Театральный авангард: «Картель четырех».
10. Особенности французского сюрреализма.
11. Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра: пьесы «Мухи», «За закрытой дверью»- анализ пьес.
12. Драматургия абсурда (анализ пьес Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене, А. Адамова).

Тема 13. Немецкий театр XX века.

1. Особенности экспрессионизма как художественно эстетического направления драматургии XX
2. Творчество В. Газенклевера, драмы Э. Толлера, Г. Кайзера.
3. Эпический театр Б. Брехта, основные принципы и задачи.
4. Драматургия Б. Брехта «Мамаша Кураж», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана», «Кавказский меловой круг», «Страх и отчаяние третьей империи»- прочитать и анализировать.

5. Театр Макса Рейнгхардта.
6. Особенности политического театра Э.Пискатора.
7. Антифашистская направленность драм Мартина Вальзера, Петера Вайса.
8. Актерское искусство Л. Иесснер, К.- Х. Мартин.

Тема 14. Английский театр XX века.

1. Театр и актерское искусство: режиссерская деятельность Барри Джексона (1879- 1961) в Бирмингемском репертуарном театре.
2. Шекспировские постановки Тайрон Готри (1800- 1871). Театр «Олд Вик» как хранитель классических традиций.
3. Постановка пьес Шекспира в 20- 30 годы. Плеяда выдающихся актеров- Сибилл Торндайк, Джон Гилгуд, Лорене Оливье, Эдит Эванс.
4. Театр «Олд Вик» 1940- 1963 Г.Г. Шекспировский Мемориальный театр в Страдфорд- на Эвоне.
5. Организация ежегодных шекспировских фестивалей.
6. Шекспировский театр под руководством Питера Холла (1930).
7. Шекспировские постановки Питера Брука (1925) «Гамлет», «Король Лир», «Сон в Летнюю ночь».
8. Экспериментальная деятельность Брука в Международном Центре театральных исследований- «Орхест», «Тимон Афинский».
9. Творчество актеров Пол Скофилда и Лоренса Оливье. Режиссерское искусство Г. Крэга.

Тема 15. Испанский театр – XX век.

1. Цикл драм Эсперпенто Рамона де Валье-Инклана, художественно- эстетические
2. Своеобразие творческого стиля драматурга Ф.- Г. Лорки.
3. Прочитать и дать анализ пьес Лорки «Кровавая свадьба», «Чудесная башмачница», «Дом Бернарды Альбы». (Тема, идея, персонажи).
4. Основные черты реализма пьес Г.Лорки, принципы «поэтической драмы».
5. Сценическое искусство Испании XX века.
6. Творчество актрисы Маргариты Ксиргу.
7. Новые формы испанского театра «Ла Баррака».

Тема 16. Итальянский театр XX века.

1. Новаторская природа театра Л. Пиранделло.

2. Театральная игра как метод исследования драмы личности и драмы жизни в пьесах «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV».
3. Театр Эдуардо де Филиппо. Гастроли в Москве.
4. «Неореализм» в пьесах Эдуардо де Филиппо и его основные черты.
5. Театр и актерское искусство: разделение на частные передвижные труппы «диджиро» и постоянные театры «стабиле».
6. Открытие в 1947 году в Милане ведущего театра – стабиле «Пикколо театро де Милано» как истинно национального драматического театра.
7. Обращение «Пикколо Театро» к мировой классике.
8. Творческая деятельность основателя театра Джорджо Стрелера (1921), его постановки пьес Чехова. Актеры театра – Марчелло Моретти, Тино Карраро и др.
9. Режиссура Франко Дзефирелли (1923), создание труппы «диджиро» с Анной Маньяни.

Тема 17. Американский театр XX века.

1. Эволюция творчества О'Нила.
2. Психологические драмы Т. Уильямса.
3. А. Миллер и его социально- психологическая драматургия.
4. Романтически- оптимистические драмы- притчи У. Сарояна.
5. Экзистенциализм и приемы «театра абсурда» в творчестве Э. Олби.
6. Коммерческие театры Бродвея.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ОПК-1, ОПК-3)

а) История искусства русского советского драматического театра – XX век

1. Театры в преддверии революции.
2. Новаторская драматургия А. П. Чехова, М. Горького.
3. Символизм в драмах Л. Андреева, А. Блока.
4. Значение деятельности К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко во МХАТ для развития театрального дела в России.
5. Актерское искусство первой блистательной плеяды художников: Станиславский, Москвин, Качалов, Книппер-Чехова, Лилина и др.
6. Своеобразие символизма в театральном искусстве.

7. Будни и праздники «Театрального Октября».
8. Драматургия 20-х годов: В. Билль-Белоцерковский, В. Тренев, В. Маяковский, Б. Лавренев, А. Файко, Вс. Иванов, М. Булгаков.
9. Создание системы К. С. Станиславского как методологической основы подготовки и воспитания актеров театра «переживания».
10. Проблема становления молодого человека в драматургии А. Е. Корнейчука, А. Н. Афиногенова, А. Н. Арбузова, К. М. Симонова.
11. Постановки В. И. Немировича-Данченко русской классики на сцене МХАТ: «Анна Каренина», «Воскресенье», «Три сестры».
12. Драматургия Н. Погодина на сцене Театра Революции в постановке А. Д. Попова.
13. Деятельность фронтовых театров и артистических бригад в годы Великой Отечественной войны.
14. Военная драматургия А. Корнейчука, А. Крона, Л. Леонова, К. Симонова и др. на сцене советских театров в военный период.
15. Творческие поиски режиссуры В. Э. Мейерхольда (Условный театр, символизм, классика, принципы биомеханики в актерском искусстве).
16. Театральная эстетика Е. Б. Вахтангова. Вклад Е. Б. Вахтангова в развитие учения К. С. Станиславского.
17. А. Я. Таиров и Камерный театр: «изысканный психологизм спектаклей».
18. Послевоенные годы (1946-1955) в искусстве советского драматического театра (Постановление «О репертуаре, «О журналах «Звезда» и «Ленинград»; равнение на МХАТ).
19. Воплощение драматургии М. Горького: обличительная позиция театра: (Спектакли БДТ «Мещане», Театр им. Ермоловой «Дачники», Камерный театр «Старик»).
20. Второе поколение актеров МХАТ – яркие индивидуальности: Б. Ливанов, А. Тарасова, М. Прудкин, М. Яншин, О. Андровская, А. Кторов, А. Степанова и др.
21. Актерская труппа Малого театра – замечательное старшее поколение: В. Н. Рыжова, Е. Н. Гоголева, И. В. Ильинский, колоритная молодежь: В. И. Коршунов, М. Царев, Э. Быстрицкая, Р. Нифонтова.
22. Постановки Н. П. Охлопкова «Медeia», «Гамлет», «Молодая гвардия»; Н. П. Акимова «Обыкновенное чудо»; А. Д. Попова и А. М. Лобанова «Старые друзья», «Дачники».
23. 1956-1960 – творческое развитие режиссерского наследия К. С. Станиславского, освобождение от канонизации и регламента.
24. Рождение театра «Современник» (О. Ефремов).
25. Театр на Таганке: режиссерский стиль и метод работы с исполнителями Ю. Любимова.
26. Становление и развитие режиссерского метода А. Эфроса (Ленком, Театр на Малой Бронной, Таганка).
27. Главные темы драматургического творчества А. Арбузова, В. Розова, Э. Радзинского, Л. Зорина.
28. Многостилевой и разнонаправленный театр 70-х годов.
29. Основная тематика драматургии 70-х годов (А. Гельман, И. Дворецкий, А. Гребнев, А. Вампилов, В. Розов, А. Арбузов).
30. Драматургия «Новой волны» (Л. Петрушевская, С. Злотников, А. Казанцев, В. Славкин, А. Галин, А. Разумовская).
31. Восьмидесятые годы: разделение МХАТ, кризис на Таганке.
32. Коммерциализация театрального искусства. Антреприза.
33. «Шоковая терапия» чернушной драматургии (Н. Коляда, Н. Садур, Л. Петрушевская и
34. Десяностые годы в постсоветском театральном пространстве: изменение статуса театра, вызов «содержательно-сти», сближение с массовым искусством.
35. Художественное направление и режиссура в театрах: Р. Виктюка, М. Захарова, П. Фоменко, А. Фокина, А. Васильева, А. Райхельгауза, Э. Някрошюса, К. Райкина «Сатирикон», Л. Додина.

36. Модификация жанра социально-психологической драмы (А. Слаповский, Д. Ликсперов, Е. Гремина, М. Арбатова, О. Му-хина, Н. Птушкина и др.).

*б) История искусства зарубежного
драматического театра – XX век*

3. Борьба против натурализма в европейской режиссуре (Ж. Копо, М. Рейнхардт, Г. Крэг).
4. Б. Шоу – основоположник театра идей («Дома вдовца», «Пигмалион»).
5. Интеллектуальная драма в европейском театре (Ж. Жироду, Ш. Ануй, Б. Брехт).
6. Движение авангардистских театров во Франции (Л. Жу-ве, Г. Бати, Ж. Питоев, Ш. Дюллен – «Картель четырех»).
7. Экзистенциализм в творчестве – П.-Сартра («Мухи», «За закрытой дверью»).
8. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
9. Драматургия «рассерженных» (Д. Осборн, Ш. Дилени, Д. Ардэн и др.).
10. Режиссура английского театра (Б. Джексон, Г. Готри, П. Холл, П. Брук).
11. Великие актеры английской сцены (Д. Гилгуд, Л. Оливье, П. Скофилд, С. Торндайк).
12. Экспрессионистские драмы Ю. О'Нила («Косматая обезьяна», «Любовь под вязами»).
13. Т. Уильямс и А. Миллер – авторы социально-психо-логической драмы («Стеклянный зверинец», «Смерть коммивояжера»).
14. Малые театры 20-30-х годов в США.
15. Мюзикл в США («Моя прекрасная леди», «Вестсайдская история», «Оклахома», «Человек из Ламанчи», «Порги и Бесс»).
16. Теория «маски» в драматургии Л. Пиранделло.
17. Э. де Филиппо – актер, режиссер, драматург.
18. Интеллектуальная драма Б. Брехта, теория эпического жанра.
19. Французский театральный авангард (А. Жарри, А. Арто, А. Мнушкина).
20. Особенности японского традиционного театра Кабуки.
21. Философско-психологическая драма Л. Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора».
22. Основные эстетические направления в Художественных исканиях драматического зарубежного театра XX века.
23. Экспериментальный театр Е. Гротовского.
24. Политический театр Э. Пискатора.
25. Английский театр «Олд Вик» как хранитель классических традиций.
26. Актерское искусство мастеров английского театра: Сибилл Торндайк, Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Эдит Эванс.
27. Национальный итальянский драматический театр «Пикколо театро» (Дж. Стрелер).
28. Драматургия и театр Ф. Г. Лорки «Кровавая свадьба», «Дом Бернарды Альбы».
29. Неореализм в пьесах Э. де Филиппо «Призраки», «Филумена Мартурано».
30. Послевоенная режиссура во Французском театре (Ж. Вилар, Ж.-Л. Барро, А. Барсак, Р. Планшон).
31. Швейцарский театр XX века.
32. Антифашистская тема драматургии Германии и Польши в послевоенные годы.
33. Национальные особенности драматического искусства стран ближнего зарубежья (Украина, Грузия, Балтия).
34. Искусство драматического театра стран Восточной Европы во второй половине XX века.

Типовые задания для экзамена (ОПК-1, ОПК-3)

Типовые оценочные средства текущего контроля

ТЕСТ 1:

1

1. Какие формы работы в годы ВОВ определяли мобильность театральной деятельности:

-стационарный театр

-антреприза

Фронтовые бригады

1

2. Принцип построения программы фронтовых бригад:

-Спектакль

-моноспектакль

-сборный концерт

1

3. Руководитель 1-го фронтового театра ВТО:

-Горчаков Н.М.

-Попов А.Д.

-Гончаров А.А.

1

4. Репертуарная направленность деятельности театров в военный период:

-героико-революционная

-общественно-политическая

-гражданственно-патриотическая

1

5. Текст пьесы, опубликованный на страницах газеты «Правда» в 1942 году:

-«Фронт» А. Корнейчука

-«Русские люди» К.Симонова

-«Офицер флота» А.Крона

1

6. Где происходит действие пьесы Л.Леонова «Нашествие»

-в доме Прозоровых

-в доме Бессеменовых

-в доме Талановых

1

7. Пьеса построена на документальном материале и создает панораму исторического сражения, поставлена режиссером А.Д. Поповым:

-«Слава» В.Гусева

-«Сталинградцы» Ю.Чепурина

-«Фельдмаршал Кутузов» В.Соловьева

1

8. В каком спектакле образ Шуры Азаровой был создан Л. Добржанской:

-«Давным-давно» А.Гладкова

-«Так и будет» К.Симонова

-«Полководец Суворов» В.Соловьева

1

9. Актер театра им. Моссовета, исполнивший роль Федора Таланова в спектакле «Нашествие» Л.Леонова:

-М.Астангов

-М.Ульянов

-М.Жаров

1

10. Теория «бесконфликтности» в драматургии характерна:

-идеалистическим изображениям действительности и схематизмом

-скрытым внутренним конфликтом и вторым планом

-алогизмом, абсурдностью событий и ассоциативным рядом

1

11. Основная линия в работе Малого театра в послевоенные годы:

-революционно-постеическая

-реалистически-бытовая

-социальная

1

12. Режиссер спектакля «Молодая гвардия» в театре им. Маяковского, образом которого стало «знамя»:

-Н.П.Акимов

-Ю.П.Заварский

-Н.П.Охлопков

1

Драматургия западных авторов, возникшая на советской сцене в период «оттепели» 60е годы

-Э.Ионеско, С.Мрожек, Ж.Женэ

-Ж.Ануи, Б.Брехт, Э.деФилиппо, А.Миллер

-У.Сароян, Ю.О'Нил

1

Автор пьес камерного, интимно психологического направления: «Годы странствий», «Иркутская история», «Мой бедный Марат»

-В.Розов

-В.Володин

-А.Арбузов

1

Каким спектаклем был открыт театр на Таганке; его программное заявление:

-«В добрый час»

-«Добрый человек из Сезуана»

-«Добряки»

1

Основатель, главный режиссер театра «Современник»

-О.Табаков

-О.Борисов

-О.Ефремов

1

Ядро труппы театра БДТ в 60-е годы:

-Б.Ливанов, А.Тарасова, А.Кторов, М.Прудкин

-Л.Макарова, И.Смоктуновский, Т.Доронина, С.Юрский

-А.Демидова, В.Золотухин, З.Славина, В.Смехов

1

Руководитель театра Ленком в 60-е годы, постановщик спектакля «Снимается кино»
Э.Радзинского, «Мольер» Булгакова

-А.Васильев

-М.Захаров

-А.Эфрос

1

Режиссер выдающегося спектакля «Идиот», где в роли Мышкина в 60-е годы гениально выступил И.Смоктуновский

-Р.Симонов

Г.Товстоногов

-Б.Равенский

1

Многочасовая постановка Л.Додина по Ф.Достоевскому в Малом драматическом театре

-«Братья Карамазовы»

- «Бесы»

-«Преступление и наказание»

1

Автор романов «Братья и сестры», «Дом»- одноименных постановок Л.Додина в театре

-В.Распутин

-Б.Васильев

-Ф.Абрамов

1

Первая постановка Г.Яновской в ТЮЗе

-«Гроза»

-«Вдовый пароход»

-«Собачье сердце»

1

В каком театре Н.Чусова поставила спектакль «Тартюф»

-МХАТ

-Ленком

-Моссовета

1

Постановки Ю.Бутусова в Сатириконе

-«В ожидании чуда», «Женитьба»

-«Ричард III», «Король ЛЕФ»

-«Человек=Человек»

1

Какой режиссер осуществил постановку «Как я съел собаку»

-Н.Чусова

-Э.Някрошюс

-Е.Гришковец

Контрольное мероприятие по модулю 2. Тест.

1. Идею драматического театра развил:

(!)РоменРоллаи.

(?)З. Фрейд.

(?)А. Арто.

2. Фрейдизм в драматургии нашел отражение в творчестве:

(!)Ю.О'Нила и Ж. Кокто

(?)Б. Шоу, Ж. Ануя.

(?)Б. Брехта.

3. Сюрреализм опирался в искусстве на:

(!)подсознание.

(?)разум.

(?)мифологию.

4. Художественные течения, представляющие крайние модернистические тенденции:

(!) дадаизм, футуризм.

(?) неомифологизм.

(?) реализм.

5. Автор декларации политического театра:

(!) Э. Пискатор

(?) Ж.-П. Сартр.

(?) Ф. Ницше

6. Отличительными чертами экзистенциализма (драматургии – Ж.-П. Сартр) являются

(!) сосредоточение личности на самом себе, «противопоставление обществу»

(?) утверждения неизменности человеческой природы и социальной структуры мира.

(?) действительность представлялась в постоянном смятении движений, искусство пронизано бунтарским пафосом..

7. Основное художественное направление в искусстве драм театра, XX века:

(!) реализм.

(?) экспрессионизм.

(?) сюрреализм.

8. Создатель этического театра в XX веке:

(!) Б. Брехт.

(?) Г. Лорка.

(?)Г. Гауптман

9Театральный авангард представлен художниками:

(!)различных направлений

(?)сюрреалистами

(?)экспрессионистами

10Во французской интеллектуальной драме утверждается:

(!)концепция гуманизма жизни и человека под влиянием разума.

(?)интерес к субъекту, индивидуализм.

(?)показать «невидимое видимым» придать событиям абстрактно – философский характер

11. Автор пьесы «Троянской войны не будет»

(!)Ж. Жироду.

(?)Ж. Ануй.

(?)Ж. Вилар

12. Общее название «интеллектуальная драма» объединяет пьесы:

(!)поэтического реализма с практической мыслью и лирическим воспроизведением жизни.

(?)субъективистко - идеалистических позиций с тяготением к модернизму и пессимистическому взгляду на мир.

(?)поэтической условности, политическим пафосом, метафизическое начало

13. Автор цикла произведений, под названием «Черные пьесы», поднимающий проблему взаимоотношений свободной личности и толпы обывателей:

(!)Ж. Ануй.

(?)А. Мюссе.

(?)А. Камю

14. Представитель передового авангарда французского театра «Картель четырех»

(!)Ш. Дюллен.

(?)Р. Планшон.

(?)Антуан

15. Название трактата Ж.-П. Сартра, ставшего основой французского экзистенциализма:

(!)«Бытие и ничто».

(?)«Бытие определяет сознание»

(?)«Трактат о драме»

16. Драматургия или театр абсурда в искусстве является проявлением:

(!)иррационализма.

(?)рационализма.

(?)классицизма

17. Немецкая экспрессионистская драматургия в истории искусства драм театра получила название:

(!)«драма крика».

(?)«драма идей».

(?)«драма эмоций»

18. Особенности экспрессионистической драмы:

(!)деформация жизненной конкретности, перемена мест значительного и мелкого, нарушение пропорции..

(?)психологизация внутренней жизни человека выявление объективных противоречий действительности.

(?)обнаружение сферы «подсознательного», мистическое начало, символичность

19. Автор и название пьесы, ознаменовавшие выход на сцену экспрессионистской драматургии в 1914 году:

(!)В. Газенклевер «Сны».

(?)Э. Толлер «Превращение».

(?)Б. Брехт «Карьера Артура Уи»

20. Эпический театр апеллирует к:

(!)разуму.

(?)чувству.

(?)интуиции

21. Создатель немецкого театра «Берлинер Ансамбль»

(!)Брехт.

(?)Кайзер.

(?)Лессинг

22. «Интеллектуальная драма» Б. Шоу относится к художественному направлению XX века в искусстве драмтеатра:

(!)реализм.

(?)абсурдизм.

(?)экспрессионизм

23. В какой форме Б. Шоу излагал свою теорию драматического искусства:

(!)предисловия.

(?)трактат.

(?)мемуары

24. Какую пьесу автор назвал «Фантазия» в русском стиле на английские темы:

(!)Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца».

(?)Дж. Пристли «Время и семья Конвейн»

(?)Дж. Осборн «Оглянись во гневе»

25. Выдающийся актеры английского театра в 20-30 годы:

(!)Дж Гилгуд, Я. Оливье, Пол Скофилд

(?)Г. Крэг, П. Брук.

(?)Д. Гаррик, И. Маклин

Типовые темы рефератов и контрольных работ

Отечественный драматический театр XX века

1. Основные направления деятельности студий МХАТ.

2. Театральная эстетика Е. Б. Вахтангова.

3. Условный театр В. Э. Мейерхольда.

3. Образность в искусстве Камерного театра (А. Я. Таиров, А. Г. Коонен).

4. «Театральный Октябрь» – эстетическое, идейное, нравственное направления; формы и репертуар.

5. Создание МХАТ, значение его деятельности в проведении театральной реформы в России.
6. Система К. С. Станиславского как создание методологической основы воспитания актеров театра «переживания».
7. Творческий вклад М. О. Кнебель и Г. А. Товстоногова в развитие системы Станиславского.
8. Деятельность фронтовых театров и артистических бригад в годы Великой Отечественной Войны.
9. Тамбовский драматический театр в годы Великой Отечественной войны.
10. Режиссура А. Дикого.
11. Театр монументальных форм Н. П. Охлопкова.
12. Постановка драматургии Н.Погодина А. Д. Поповым.
13. Рождение театра «Современник» и его творческая программа.
14. Ю. Любимов и театр на Таганке: (условно-метафорическая режиссура, эволюция брехтовских приемов, сценическая выразительность исполнительского искусства).
15. Режиссерский метод А. В. Эфроса в работе с исполнителем (Ленком, Театр на малой Бронной).
16. Гражданственность, художественность, глубокий психологизм спектаклей БДТ под руководством Г. А. Товстоногова.
17. Коммерциализация драматического театра в 80-е годы. Антрепризы.
18. Драматургия «Новой волны» как вскрытие основных проблем современности (особенности влияния на искусство театра).
19. «Шоковая терапия» чернушной драматургии (Н. Коляда, Н. Садур, Л. Петрушевская и др.) в современном социуме.
20. Реалии и духовные устремления героя 90-х годов в постсоветском театральном пространстве (М. Захаров, Р. Виктюк, Э. Някрошюс, П. Фоменко, А. Фокин, А. Васильев, Л. Додин, К. Гинкас, Г. Яновская и др.).

II. Зарубежный драматический театр XX века

21. Театр Э. де Филиппо (Неореализм драмы).
22. Эпический театр Б. Брехта и его основные принципы.
23. Малые театры 20-30-х годов в США.

24. Модификация жанра «мюзикл» (американский мюзикл и отечественный).
25. Японский театр Кабуки и его особенности.
26. Е. Готовский и его театральная лаборатория («От бедного театра к искусству-проводнику»).
27. Теоретическое обоснование творческих взглядов Дж. Стреллера на искусство драматического театра («Театр для людей»).
28. «Политический театр» Э. Пискатора.
29. Театр Ф.-Г. Лорки («Кровавая свадьба», «Дом Бернарды Альбы»).
30. Режиссура Ф. Дзефирелли в театре и кино.
31. Искусство драматического театра XX века Болгарии.
32. Искусство драматического театра XX века Венгрии.
33. Искусство драматического театра XX века Польши.
34. Драматургия XX века Австрии, ФРГ, Бельгии.
35. Искусство драматического театра XX века Румынии.
36. Антифашистская тема в драматургии XX века Германии (ГДР и ФРГ).
37. Искусство драматического театра XX века Югославии.
38. Искусство драматического театра XX века Чехословакии.
39. Национальные особенности сценического искусства стран ближнего зарубежья – XX век (Украина, Грузия, Балтия и др.).

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.3 Интегрирует и обобщает информацию из различных источников, анализирует и структурирует материал в культурно-историческом контексте развития искусства драматического театра.
	ОПК-3	ОПК-3.2 Использует информационно-коммуникативные технологии для системного отбора информации и визуализации театрального процесса.

«хорошо» (70 - 84 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.3 Применяет навыки работы с различными источниками, умение систематизировать и анализировать материал о выдающихся явлениях и деятелях искусства драматического театра.
	ОПК-3	ОПК-3.2 Осуществляет подбор видео материалов, фотоальбомов сценического искусства как прикладную часть к научно-исследовательской работе и проведении мастер-классов выдающихся деятелей театра.
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.3 Владеет узкой информацией в связи с определенными художественно-эстетическими направлениями в искусстве драматического театра и явлениями театральной культуры.
	ОПК-3	ОПК-3.2 Использует интернет ресурс для реферативных заданий, курсовых и дипломных работ.
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ОПК-1	ОПК-1.3 Не интегрирует и не обобщает информацию из различных источников, не анализирует и не структурирует материал в культурно-историческом контексте развития искусства драматического театра.
	ОПК-3	ОПК-3.2 Не владеет информационно-коммуникативными технологиями для постижения визуализации театрального процесса.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

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

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

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

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

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

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

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

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

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

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяя 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 ос рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение 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, комбинир. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

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

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

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Трубочкин Д.В. Древнегреческий театр. - Москва: Памятники исторической мысли, 2016. - 446, [1] с.
2. Галицкая М.В., Степанова Э.П. Театр и мир Владимира Галицкого. - Тамбов: [Издат. дом "Мичуринск"], 2014. - 428 с., [16] л. ил.

6.2 Дополнительная литература:

1. Берсенёва, Е. В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «актерское искусство», специализации «артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «артист драматического театра и кино». - Весь срок охраны авторского права; История театра. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. - 48 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/93508.html>
2. Бураченко, А. И. История искусств (история театра и кино) : практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль «театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; История искусств (история театра и кино). - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. - 48 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/95556.html>

6.3 Иные источники:

1. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
2. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
3. Портал «Гуманитарное образование» - <http://www.humanities.edu.ru/>
4. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
5. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
6. Средневековый театр Западной Европы. - http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm

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

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

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

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

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

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

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

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

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

Электронная информационно-образовательная среда

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

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