

Министерство Культуры РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

Профессионального образования

«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Кафедра актерского мастерства

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА**

Уровень высшего образования

Специалитет

Специальность

074301 (55.05.04) Продюсерство

Специализация:

Продюсер телевизионных и радиопрограмм

Форма обучения

очная, заочная

Нальчик 2014

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История русского театра» являются:

- выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как такового;
- дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его развития;
- сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества.

Задачи курса:

- сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра;
- познакомить студента как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством её выдающихся интерпретаторов: актёров, режиссёров, художников сцены;
- выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его коллективной сущности;
- предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История русского театра», содержащая сведения по истории зарубежного и русского театра, является одной из наиболее важных среди дисциплин базовой части цикла истории и теории мировой художественной культуры. Её изучение способствует формированию у студента ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История русского театра».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации (ОК-1);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8)
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов и практик; (ПК 1);
- способность применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК -2);
- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владение методами обработки, анализа и синтеза информации) (ПК-4);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать(Ок-1,8,9ПК-1,2,4):

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии русского театра, литературы;

- исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, включая современные;

Уметь(Ок-1,8,9ПК-1,2,4):

- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;

- анализировать произведения литературы и искусства;

Владеть(Ок-1,8,9ПК-1,2,4):

- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

- знаниями в области становления и развития театрального искусства.

Структура и содержание дисциплины «История русского театра».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы , 70 часов (аудит)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п/ п	Наименование тем и разделов	Аудиторные занятия (час.)		ОК, ПК
		В том числе		
		Лекции	Семинары	
1	Русский драматический театр от истоков до XIX века	2	2	Ок-1,9ПК-1,2,4
2	Театральные формы в древнерусской культуре.	2		Ок-1,8,9ПК-,2,4
3	Дальнейшее развитие театральных форм в России. Эпоха Средневековья.	2	2	Ок-1,8,9ПК-1,2,
4	Русский народный театр (Фольклорный театр).	2		Ок-1,8,9ПК-1,2,4

5	Русский театр первой половины XVIII века	2	2	Ок-1,8,9ПК-1,2,
6	Возникновение русского профессионального театра.	2		Ок-1,8,ПК-1,2,4
7	Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века (классицизм, просветительский реализм, сентиментализм).	2	2	Ок-1,8,ПК-1,2,4
8	Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра	2		Ок-1,8,ПК-1,2,4
9	Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства.	2	2	Ок-1,8,9ПК-1,2
10	Рождение новой драмы.	2	2	Ок-1,8,9ПК-1,2,4
11	Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры.	2		Ок-1,8,9ПК-1,2,4
12	Русский роман и сцена Условный и традиционалистский театр.	2		Ок-1,8,9ПК-1,2,4
13	Многообразие (различие и общность) идей и эстетических направлений в русском и европейском театре XX века.	4	2	Ок-1,8,9ПК-1
14	Театр- драма – роман и режиссура XX в.	2		Ок-1,8,9ПК-1,2
15	Жанры и формы театра XX века. Ок-	2	2	1,8,9ПК-1,4

16	Театр и изобразительное искусство	2		Ок-1,8,9ПК-1,2
17	Театр и музыка.	2	2	Ок-1,9ПК-1,2,4
18	Кино и его место в развитии искусства XX века.	2	2	Ок-1,8,9ПК-1, 4
19	Современные формы развития театра в России и за рубежом. Музыкальный театр.	2		Ок-1,8,9ПК-1,2
20	Основные театральные идеи в России и на Западе на рубеже XX-XXI веков.	2	2	Ок-1,8,9ПК-1,4
21	Запад и Восток как проблема развития литературы и театра.	2	2	Ок-1,8,9ПК-1,2
22	Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии театрального искусства.	2		Ок-1,8,9ПК-1,2,4
	Всего	46	24	

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Западноевропейский театр от истоков до XVII века.

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

Тема 2. Театр античности.

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

Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.

Тема 5. Драматургия Ренессанса.

Раздел 2. Европейский театр XVII-XVIII веков.

Тема 6. Французский классицизм и его эстетика.

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

Раздел 3. Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений

Тема 8. Романтизм и критический реализм в европейском театре первой половины XIX века.

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

Раздел 4. Русский драматический театр от истоков до XIX века.

Тема 10. Театральные формы в древнерусской культуре.

Тема 11. Дальнейшее развитие театральных форм в России. Эпоха Средневековья.

Тема 12. Русский народный театр (Фольклорный театр).

Тема 13. Русский театр первой половины XVIII века.

Тема 14. Возникновение русского профессионального театра.

Тема 15. Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века (классицизм, просветительский реализм, сентиментализм).

Раздел 5. Русский театр XIX века (смена стилей и направлений).

Тема 16. Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра.

Тема 17. Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства.

Раздел 6. Русский театр на рубеже XIX-XX веков.

Тема 18. Рождение новой драмы.

Тема 19. Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры.

Тема 20. Русский роман и сцена

Тема 21. Условный и традиционалистский театр.

Раздел 7. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.

Тема 22. Многообразие (различие и общность) идей и эстетических направлений в русском и европейском театре XX века.

Тема 23. Театр – драма – роман и режиссура XX века.

Тема 24. Жанры и формы театра XX века.

Тема 25. Театр и изобразительное искусство.

Тема 26. Театр и музыка.

Тема 27. Кино и его место в развитии искусства XX века.

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

Музыкальный театр.

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

Тема 30. Запад и Восток как проблема развития литературы и театра.

Тема 31. Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии театрального искусства.

Образовательные технологии.

В процессе обучения необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.

Образовательные технологии, используемые на лекциях:

- Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложения материала. Лекция строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов.
- Лекция с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в виде слайдов или краткой видеозаписи материал.
- Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по наиболее важным разделам дисциплины.
Образовательные технологии, используемые на семинарских занятиях :
 - решение проблемных задач;
 - анализ конкретных ситуаций;
 - «мозговой штурм»;
 - моделирование диалогов;
 - выступление перед аудиторией.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Оценочные средства составляются преподавателем при ежегодном обновлении банка средств.

Дисциплина «История русского театра» включает в себя проведение семинарских занятий, контрольных работ, самостоятельную работу и экзаменов.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы(Ок-1,8,9ПК-1,2,4):

Русский драматический театр от истоков до XX века.

Тема: Театральные формы в Древнерусской культуре

Контрольные вопросы:

1. Элементы театра в первобытном обществе.

2. Виды обрядов и игрищ Древней Руси.
3. Скоморохи. Первое документальное упоминание о них.
4. Версии происхождения слова «скоморох».
5. Предпосылки появления скоморошества.
6. Категории скоморохов .
7. Формы и жанры творчества скоморохов.
8. Особенности кукольного театра, театра Петрушки.
9. Выступления скоморохов, их направленность.
10. Преследования скоморохов церковью и государством.
11. Структура городских праздников, гуляний, увеселений в XVIII-XIX веках.
12. Место скоморохов в структуре народных праздников.
13. Особенности жанра «Медвежья потеха».
14. Новые жанры скоморошеского искусства (XIX век).

Тема: Развитие театральных форм в России в эпоху Средневековья

Контрольные вопросы:

1. Условия для развития театра в XVI – XVII веках.
2. Новые черты в русской культуре и быте XVI – XVII вв.
3. Церковные богослужения и церковные действа в XVI веке. Назначение «потешных палат».
4. Препятствия, возникшие при создании первого придворного театра. Роль А.С. Матвеева в открытии театра.
5. Первый спектакль придворного театра «Артаксерксово действо». Ассоциация отдельных сюжетных моментов и образов с современными явлениями.
6. Труппа Придворного театра. Состав труппы.
7. Театральные формы в России в XVII веке.
8. Родоначальник школьного театра в России.
9. Своеобразие первых русских пьес.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Русский народный (фольклорный) театр

Контрольные вопросы:

1. Роль ряженных, особенность их игр в становлении русского народного театра.
2. Народная драма о Царе Ироде, тема, характер.
3. Популярность народной драмы «Царь Максимилиан».
4. Сюжет, проблема народной драмы «Лодка».
5. Особенности и устройство вертепного театра.
6. Назначение театра демократических слоев населения и его особенности. Репертуар.
7. Герой русских интермедий.
8. Театр «Охочих комедиантов». Направление, участники.
9. Структурно-композиционные и стилистические особенности комедий «Об Индрике и Мелинде», «Форсуне».

Задания для самостоятельной работы:

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

Русский театр первой половины XVIII века

Контрольные вопросы:

1. Условия развития театра в XVIII веке.
2. Смысл Петровских реформ.
3. Главная тема в первых историях.
4. Создание государственного публичного театра. Его задачи.
5. Репертуар театра.
6. Причина закрытия театра в 1706 году.
7. Работа Кунста и Фюрста с русскими актерами.
8. Попытка открыть театр в Петербурге, причина провала.
Первая балетная школа в Петербурге.
9. Отличие театра Греко-латинской Академии и театра Хирургической школы.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Возникновение русского профессионального театра

Контрольные вопросы:

1. Первый профессионально действующий русский театр. Родоначальник первого русского театра. Основные этапы творческой биографии Ф. Волкова. Нововведения Ф. Волкова в режиссуре. Отличие первого профессионального театра от придворных театров, созданных в 1672 году, в 1706 году.
2. Петербургский театр. Причины его включения в число придворных театров в 1759 году.
3. Особенности народного театра в XVIII веке, репертуар. Его участники.
4. История возникновения первого частного театра на Царицыном лугу. Основа его репертуара.
5. Организационные формы деятельности государственного театра, определенные указом 1783 года.
6. Открытие первой театральной школы в Петербурге.
7. Особенности развития Московского театра второй половины XVIII в.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века

Контрольные вопросы:

1. Особенности русского классицизма. Что нового внес классицизм в русскую литературу и театр?

2. Идеология классицизма, ее эволюция.
3. Суть театральной теории классицизма.
4. Влияние драматургии французских классицистов Корнеля и Расина на развитие русского классицизма.
5. Основоположники русского классицизма.
6. Национальное своеобразие и значение ранних трагедий Сумарокова для развития русского театра.
7. Особенности «низкого» жанра русской литературной комедии.
8. Художественные направления, преобладавшие в репертуаре русского театра конца XVIII века.
9. Особенности художественного направления «сентиментализм». Предпосылки его появления в русском театре. Жанры сентиментализма.
10. Место западноевропейской драматургии в русском театре конца XVIII века.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений: Сумароков А. «Синав и Трувер», «Хореев»; Ломоносов А. «Тамира и Селим»; Фонвизин Д. «Бригадир», «Недоросль»; Княжнин Я. «Вадим Новгородский»; Лукин В. «Мот, любовью исправленный»; Херасков М. «Венецианская монахиня»; Николаев Н. «Ссорена и Замир», «Розана и Любим».
2. Дать краткую характеристику проблемам, поднимаемым в трагедиях «Хореев», «Синав и Трувер» А. Сумарокова. Сюжеты, образы, конфликт трагедий.

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

Контрольные вопросы:

1. Художественные направления, определявшие картину развития драматургии и театра в первой половине XIX века.
2. Новаторство драматургии А. А. Грибоедова и особенности его реализма.
3. Театрально-эстетические взгляды А. С. Пушкина.
4. Значение творчества Пушкина для дальнейшего развития истории театра.
5. Представители прогрессивно-романического направления и направления консервативного романтизма в России.
6. Русский водевиль. Особенности водевиля как жанра. Водевиль - школа актерского мастерства.

7. Основа театральной эстетики Н. В. Гоголя. Его взгляды на роль театра в обществе.
8. Особенности жанра мелодрама.
9. Роль Гоголя в формировании русского театра.

Задания для самостоятельной работы:

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

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

Контрольные вопросы:

1. Характерные черты, определяющие театральное искусство второй половины XIX века.
2. Место драматургии А. Н. Островского в театральном искусстве.
3. Темы драматургии Островского.
4. А.Н. Островский о положении театрального дела в России. Его предложения для изменения и борьбы с рутиной в театральном искусстве.
5. Значение А. Н. Островского для современной сцены.
6. Своеобразие сатирических приемов Салтыкова-Щедрина в пьесах «Смерть Пазухина» и «Тени».
7. Тема трилогии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина»?
8. Место в конфликте драмы «Власть тьмы» Толстого образа Акима? Матрены?
9. Толстой «Плоды просвещения».
10. Конфликт в драме Л. Толстого «Живой труп». Его отношение к главному герою.

Задания для самостоятельной работы:

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

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

Контрольные вопросы:

1. Смещение направлений в драматургии и театре на рубеже XIX -XX вв.
2. Основная тема в творчестве А. П. Чехова. Новаторство драматургии А. П. Чехова.
3. Проблемы, связанные с творчеством, поднимаемые Чеховым в пьесе «Чайка».
4. Главная направленность драматургии А. М. Горького.
5. Противоречивость мировоззрения А.М. Горького.
6. Проблемы пьес «На дне», «Дачники», «Варвары» А.М. Горького.
7. Художественные особенности драматургии Л. Андреева.
8. Своеобразие символизма А. А. Блока.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры

Контрольные вопросы:

1. Суть реформаторских идей актера и режиссера Малого театра А. П. Ленского.
2. Открытие МХТ.

3. Основные положения новаторской программы МХТ.
4. Истоки русской режиссуры. Исполнение функций режиссера на разных этапах развития русского театра.
5. Преддверие создания МХТ.
6. Особенность репертуара МХТ.
7. Сущность новаторской режиссуры К. С. Станиславского. Значение открытий К. С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра; для формирования актера нового типа.
8. Спектакли Вл. И. Немирович-Данченко во МХТ. Своеобразие его метода работы с актером.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Русский роман и сцена. Условный и традиционалистский театр

Контрольные вопросы:

1. Театральное искусство начала XX века.
2. Отрицание В. Э. Мейерхольдом отдельных положений в открытиях своих учителей – К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
3. Суть идеи Условного театра.
4. Основные эстетические элементы спектаклей В. Э. Мейерхольда.
5. Полемика М. Горького с МХТ (постановка «Николай Ставрогин»).
6. Суть программы традиционализма. Спектакли Мейерхольда, поставленные в духе этого направления.
7. Значение экспериментальных открытий В. Э. Мейерхольда в театральной педагогике для дальнейшего развития театрального образования в России.
8. Идея синтетического театра.
9. Режиссура А. Таирова в Камерном театре, новые постановочные принципы.
10. Своеобразие и новаторство режиссуры Е. Б. Вахтангова.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться со статьями Вл. И. Немировича-Данченко из книги «О творчестве актера» – М.; 1984 г. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Достоевского. – С. 18-83, «Толстовское» в художественном театре. С. 84-86., О спектакле «Анна Каренина». С. 301-358.
2. Подготовить сообщения и доклады по теме: Актерское искусство рубежа XIX – начала XX вв. Характеристика творчества. Исполняемые роли. (Л. Монахов, И. Москвин, И. Книпер-Чехова, В. Качалов, Южин-Сумбатов, О. Садовская, В. Стрельская, Ю. Юрьев, В. Комиссаржевская).

Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.

Тема: Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века

Контрольные вопросы:

1. Общая картина развития театра и драматургии XX века западноевропейского и русского театра (направления).
2. Интеллектуальная драма французских драматургов. Сложность драматургического метода этого жанра.
3. Экзистенциализм. Отражение этого течения в творчестве Ж.П. Сартра.
4. Драматургия «абсурда». Пьесы и драматурги этого направления.
5. Теория «эпического театра» Б. Брехта.
6. Экспрессионизм в театре.
7. Драматургия «рассерженных молодых людей». Драматурги «новой волны».
8. Сценическое искусство Англии XX века. Основные черты. Плеяда выдающихся актеров и режиссеров Английского театра.
9. Ведущие драматурги американского театра XX века. Особенности их драматургии, художественных приемов.
10. Влияние системы К. С. Станиславского на развитие американского и европейского театров.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием, проблематикой следующих пьес: О' Нил Ю. «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Луна для пасынков судьбы»; Пристли Д. «Время и семья Конвей», «Опасный поворот»; Жироду Ж. «Троянской войны не будет»; Ануй Ж. «Антигона»; Пиранделло Л. «Шесть

персонажей в поисках автора»; Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж»; Миллер А. «Смерть коммивояжера», «Вид с моста», «Все мои сыновья»; Уильяме Т. «Стеклянный зверинец», «Трамвай «Желание»; Олби Э. «Что случилось в зоопарке»; Осборн Д. «Оглянись во гневе»; Дилени Ш. «Вкус меда»; Уэскер А. «Кухня»; Сартр Ж. «Мухи», «За закрытой дверью»; Де Филиппо Э. «Филумена Мартурано», «Цилиндр»; Вайс П. «Дознание»; Ионеско Э. «Стулья», «Лысая певица»; Беккет. «В ожидании Годо»; Симонов К. «Русский вопрос»; Арбузов А. «Годы странствий», «Мой бедный Марат»; Розов В. «В добрый час», «Вечно живые»; Володин А. «Пять вечеров», «Старшая сестра»; Радзинский Э. «Сто четыре страницы про любовь»; Зорин Л. «Варшавская мелодия»

Тема: Театр, драма, роман и режиссура XX века

Контрольные вопросы:

1. Особенности английского театра XX века. Репертуар. Наиболее известные театры в Англии (XX в).
2. Спектакли Питера Брука. Новаторство его режиссерских исканий.
3. Особенности развития итальянского театра XX века.
4. Новые театры в России (70-е годы).
5. Новаторство режиссуры Г. Товстоногова и репертуара Большого драматического театра.
6. Особенность творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова
7. Эстетика режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре.
8. Спектакли О. Ефремова, особенности его творчества.
9. Режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола.
10. Режиссура нового поколения, наиболее яркие ее представители.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием следующих пьес: Арбузов А. «Таня», «Жестокие игры»; Розов В. «В день свадьбы»; Володин А. «Две стрелы»; Шварц Е. «Дракон»; Петрушевская М. «Уроки музыки»; Разумовская Л. «Сад без земли», «Русалочка», «Любовь», «Чинзано»; Коляда Н. «Игра в фанты», «Мы едем, едем...», «Мурлин Мурло», «Корабль дураков»; Галин А. «Ретро», «Звезды на утреннем небе»; Вампилов А. «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота»; Соколова Т. «Фантазии Фарятьева»; Ворфоломеев М. «Святой и грешный приговор»; Арбатова М. «Пробное интервью на тему свободы», «По дороге к себе»; Славкин В. «Серсо», «Взрослая дочь молодого

человека»; Зощенко М. «Уважаемые граждане!», «Кража»; Садур Н. «Панночка», «Брат Чичиков»; Птушкина Н. «При чужих свечах», «Пока она умирала»; Казанцев А. «И порвется серебряный шнур».

Тема: Жанры и формы театра XX века

Контрольные вопросы:

1. Определение жанра.
2. Основные жанры в театральном искусстве XX века.
3. Новые жанры, появившиеся в театре XX века.
4. Особенности жанра « мюзикл».
5. Формы театра, существовавшие в западноевропейском театре и в русском.
6. Новые формы театра, появившиеся в XX веке в русском театре.
7. Новые идеи Товстоногова в работе над «Историей лошади» по роману Л. Толстого. Жанр этого спектакля.
8. Своеобразие театров «Летучая мышь»; «Кривое зеркало».

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться и законспектировать: Нефидяев Е. Т. «Работа режиссера над постановочным планом спектакля». – М; 1989.; Товстоногов Г. А. «Зеркало сцены». 4.1. стр. 179-182.

Тема: Театр и изобразительное искусство

Контрольные вопросы:

1. Театральные художники XX века.
2. Принципы взаимоотношений режиссера и художника.
3. Основные черты, определяющие художественное оформление в современном театре.
4. Спектакли, оформленные художником Симовым.
5. Художник спектакля «А зори здесь тихие» Б. Васильева в постановке Ю. Любимова.
6. Декорационное искусство конца XX века.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Театр и музыка

Контрольные вопросы:

1. Место музыки в создании спектакля.
2. Роль музыки в создании атмосферы спектакля.
3. Принципы включения музыки в спектакль.
4. Виды музыкального оформления в театре.
5. Музыка Ильи Саца, А. Шнитке к спектаклям.
6. Содружество «Театр и музыка». Новаторство Натальи Сац.
7. Современные композиторы, пишущие музыку для театра.

Тема: Кино и его место в развитии искусства XX века

Контрольные вопросы:

1. Сфера экранного творчества.
2. Виды экранного творчества.
3. «Игровое кино». Его сущность.
4. Время появления кино. Родоначальник этого вида искусства.
5. Значение звука и цвета в кино.
6. Особенности режиссуры кино.
7. Плеяда лучших кинорежиссеров России XIX – XX вв..
8. Виднейшие кинорежиссеры Запада и Востока XX века.
9. Выдающиеся актеры русского и зарубежного кино .
10. Проблемы и тенденции, определяющие развитие киноискусства на современном этапе.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием журналов: «Искусство кино», «Экран и сцена» за 2003-2004 гг.
2. Законспектировать главы: «Драматургия кино и вопросы композиции сценария и фильма. С. 56-129.; «Работа с актером» с. 130-195. (Родем М. Избранные произведения в 3-х томах. Т.3. Педагогическое наследие. – М., 1982)

Тема: Современные формы развития театра в России и за рубежом

Контрольные вопросы:

1. Современные формы театров в России, появившиеся на рубеже XX – XXI вв.
2. Формы, определяющие современный театр Запада.
3. Балетные постановки Мориса Бежара, показанные в Москве.
4. Своеобразие постановки современного балета «Лебединое озеро», «Кармен» немецкого балетмейстера.
5. Мастера современного русского и зарубежного балета.
6. Особенности жанра мюзикл.
7. Популярные мюзиклы на рубеже XX – XXI вв. в России и за рубежом.

Задания для самостоятельной работы:

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

Тема: Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.

Контрольные вопросы:

1. Изменения в театральной жизни, произошедшие в России и на Западе на рубеже XX- XXI вв.
2. Представители новой волны молодой драматургии и режиссуры в России и на Западе.
3. Основные тенденции, наметившиеся в драматургии рубежа XX – XXI вв.
4. Экспериментальные спектакли режиссеров, появившиеся на рубеже веков в России и на Западе.
5. Спектакли, представленные на Чеховском фестивале.
6. Театральный фестиваль «Балтийский дом». Его цель. Задачи.
7. Значение Всемирной театральной Олимпиады в Москве для развития отечественного театра.
8. Фестивальные движения Европы и Америки (прошедшие за последние годы).
9. Значение Авиньонского фестиваля для русского театра.

Тема: Проблемы развития театра на современном этапе

Контрольные вопросы:

1. Основная тенденция в развитии искусства XX века.
2. Обращение к традициям прошлого в современном мировом театре.
3. Сущность театральных опытов Ежи Гротовского, М. Бежара, П. Брука.
4. Новое во всемирном театральном искусстве.
5. Исследования Питера Брука в созданном им Международном Центре Театральных Исследований.
6. Новые черты в творчестве французского режиссера Арианы Мнушкиной. Ее решение проблемы сближения Востока и Запада в театральном искусстве.
7. Место культурных традиций экзотических племен Африки и Азии в развитии современного театра.
8. Особенности актерского искусства в японском театре «Кабуки» и «Но».

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием книг и подготовить сообщения на курсе:
Гротовский Е. «От бедного театра к искусству проводники». – М; 2003.;
Питер Брук «Взгляд из России». Сб. статей и материалов. – М; 2000.

Роль информационных технологий в развитии театрального искусства

Контрольные вопросы:

1. Изменения в характере функционирования культуры на современном этапе.
2. Влияние потоков информации на сложившиеся традиции в театральном искусстве.
3. Значение выхода в Интернет для развития театрального искусства.
4. Требования к современному режиссеру, актеру, предъявляемые временем.
5. Возможности, открывающиеся перед деятелями театрального искусства с развитием информационной культуры и компьютеризации.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием книг: «Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее» – Краснодар. 1996.; «Информация и научные исследования культуры». – М; 1988.

Примерная тематика рефератов (Ок-1,8,9ПК-1,2,4):

1. Театральные формы в древнерусской культуре.
2. Народный театр и его эволюция.
3. Основные принципы эстетики русского классицизма.
4. Церковный русский театр в эпоху Средневековья.
5. Школьный театр в России. Драматургия С. Полоцкого и Ф. Прокоповича.
6. Создание публичного государственного театра в России и его роль в пропаганде Петровских реформ.
7. Вертепный кукольный театр и его особенности.
8. Значение слезной комедии и комической оперы в развитии русского театра.
9. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина.
10. Водевиль – школа актерского мастерства.
11. Гоголь и его взгляды на театральное искусство.
12. Тургенев – основатель русского психологического театра.
13. Ш.С. Щепкин – реформатор русского театра.
14. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
15. М. Горький и его драматургия. Противоречивость мировоззрения.
16. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
17. Своеобразие режиссуры К.С. Станиславского.
18. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
19. Театральная эстетика режиссуры Вахтангова.
20. Художественно-эстетические поиски А. Таирова в Камерном театре.
21. Условный театр и театральный традиционализм.
22. Историко-революционная проблематика в драматургии и театре 70-х годов XX века.
23. Художественные поиски режиссуры 80-90-х гг. (новые формы и жанры в театральном искусстве).

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Рекомендуемые **образовательные технологии**: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. **Современные информационные технологии**: видеозаписи, мультимедийные ресурсы, электронная почта (e-mail рассылки).

По мере прохождения курса студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу тексты, включая работы современных авторов. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам эстетики. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:

- опрос общетеоретических вопросов и задания с открытой формой ответа во время практических занятий (семинаров),
- творческая работа,
- контрольная работа по темам курса,
- итоговое испытание (экзамен).

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История русского театра».

Основная литература

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М, 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.

5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л.; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия.– Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.
17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.
20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
21. Хрестоматия Западно-европейского театра эпохи Просвещения. /Под ред. С. Мокульского. Т.1.- Л., 1953.
22. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990

Дополнительная литература

1. Арто А. Театр и его двойник – М., 1993.
2. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. – М., 1994.
3. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
4. Белинский В. Г. Александрийский театр. Щепкин на Петербургской сцене: Полн. собр. соч. т.8. – М., 1958.
5. Бравич В., Плетнев Г. Зрелища древнего мира. – М., 1971.
6. В.В. Головня. История античного театра. – М., 1972.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003.

8. Дидро Д. Парадокс об актере. – М., 1985.
9. Дурылин С. Н. Марья Николаевна Ермолова (1853-1928). Очерки жизни и творчества – М., 1953.
10. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1977.
11. Захава Б. Е. Современники: Вахтангов. Мейерхольд. – М., 1959.
12. Каган М.С., Желтухина Е. Г. Проблема «Запад-Восток» в культурологии. Взаимодействие художественных культур. – М., 1994.
13. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. – М., 1987.
14. Карпушкин М.А. Размышления о театральной педагогике. – Самара, 2001.
15. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 1978.
16. Крестовская Б. А. Творчество Лопе де Вега, Тирсо де Молина. // Статьи о зарубежной литературе. – М., Л., 1960.
17. Лотман Л. П. Островский и русская драматургия его времени – М.-Л., 1961.
18. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989.
19. Николаевич С. Таиров: его театр, его судьба, его актриса. – М., 1991.
20. Образцова А. Г. Современная английская сцена. – М., 1983.
21. Портреты режиссеров (Симонов, Бабочкин, Хейфец) – Л., 1982.
22. Рассказы о русских актерах. (Е. Семенова, О. Яковлева, В. Асенкова, П. Мочалов, В. Каратыгин, М. Щепкин) – М., 1989.
23. Ромем А.С. Американская драматургия первой половины XX века. – Л., 1978.
24. Ромем А.С. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3 Педагогическое наследие. – М., 1982.
25. Станиславский в меняющемся мире: Сб. матер, междунар. симпозиума. – М., 1989.
26. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990.
27. Таиров А. Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970.
28. Туровская М. И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия. – М., 1966.
29. Фольклорный театр. – М., 1988.30. Альтшуллер А. Н. Театр прославленных мастеров.– Л., 1968.

Перечень кино-видео и телефильмов и т.п.

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

6. Видеоспектакль «Женитьба Фигаро» Бомарше.
7. Гоголь. «Ревизор». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры, 1982. Мастер Тейп, 2000.
8. Горин. «Шут Балакирев». Режиссер М. Захаров. Театр Ленком. Мост Видео, 2003.
9. Горький. «Васса». Режиссер Г. Панфилов. Мосфильм, 1982. «Крупный план», 1999

Программное обеспечение и интернет-ресурсы

<http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaja-istorija-russkogo-teatra#ixzz24YHBOs90>

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Разработчик

Кумыкова З.Ш., кфн

Рецензент

Балкарова Т.Б.

Программа одобрена на заседании кафедры актерского мастерства

Протокол №1 от

2014 г.

Зав. Кафедрой

Балкарова Т.Б.