**Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела**

**Чувашской Республики**

**БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)»**

**Минкультуры Чувашии**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  приказом директора БПОУ «Чебоксарское  художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии  от 20 августа 2018 года № 43-о |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

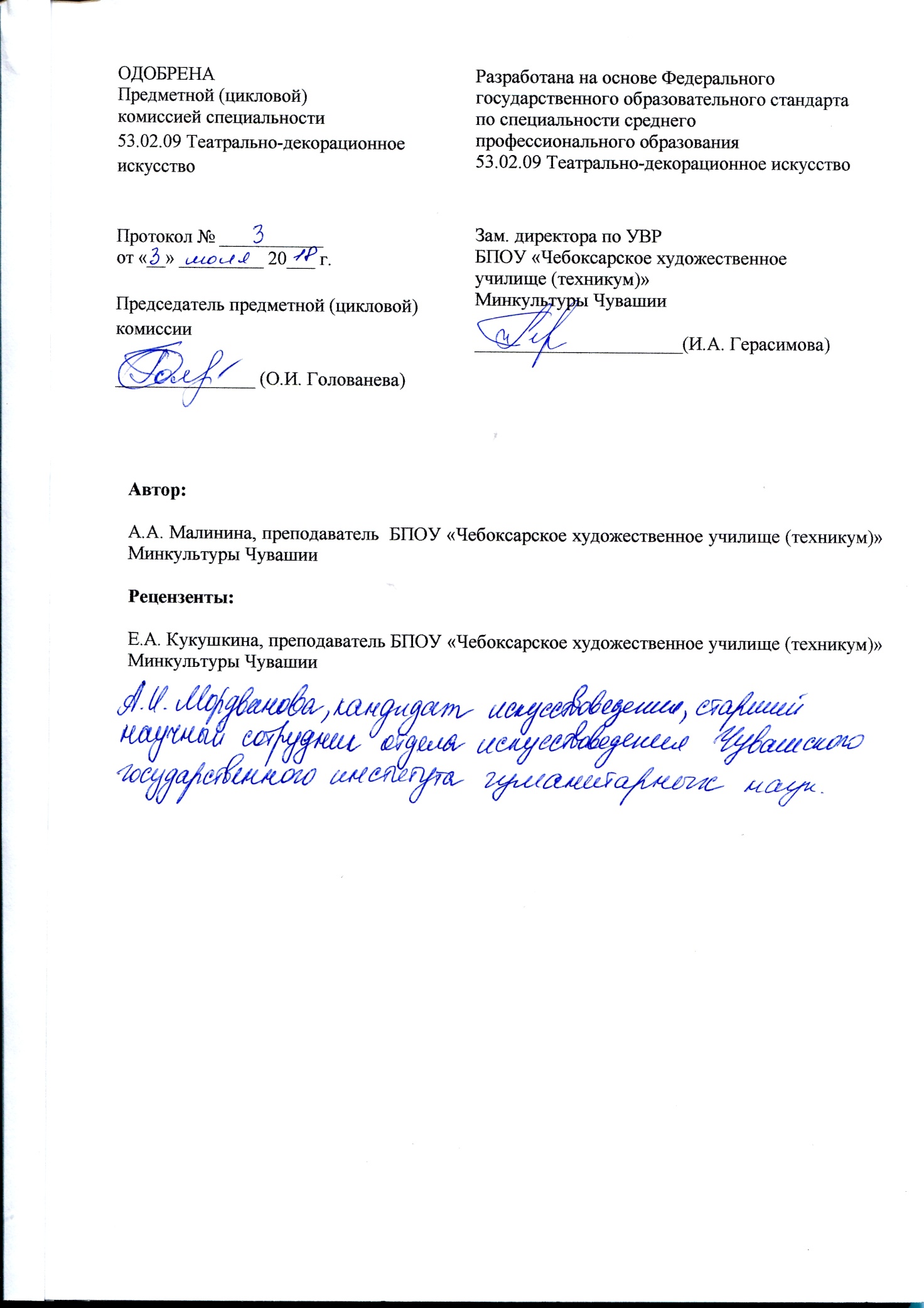
учебной дисциплины

**ОП.03.История театра**

для специальности

53.02.09 Театрально-декорационное искусство

Чебоксары - 2018



**СОДЕРЖАНИЕ**

**1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

# **1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.03.История театра

**1.1. Область применения программы**

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.09 Театрально-декорационное искусство.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном и профессиональном образовании.

**1.2. Место учебной дисциплиныв структуре основной профессиональной образовательной программы:**

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство.

Дисциплина является практико-ориентированной, компетентности, сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в программу могут осваиваться в составе МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных компетенций:

**ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ**

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ**

ПК 1.3. Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства.

ПК 1.4. Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов.

**1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:**

*В результате освоения дисциплины обучающийся должен:*

**уметь:**

анализировать драматическое произведение любого жанра с характеристикой образов;

использовать историческое театральное наследие ведущих режиссеров и художников-постановщиков;

использовать полученные знания в творческой и практической работе над спектаклем;

**знать:**

классический репертуар русского и зарубежного театров;

историю развития зарубежного театра, дореволюционного, русского драматического театра, советского русского драматического театра, современного российского театра;

специфику, стили и направления русского и зарубежного театрального искусства;

**1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:**

максимальной учебной нагрузки обучающегося**\_93\_**часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **\_62\_** часа;

самостоятельной работы обучающегося**\_31\_**часов.

**2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды учебной работы** | **Объем часов** | **4курс** | |
| **VII**  **сем.** | **VIII**  **сем.** |
| **Максимальная учебная нагрузка (всего)** | **93** | **60** | **33** |
| **Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего)** | **62** | **40** | **22** |
| в том числе: |  |  |  |
| лабораторные занятия  *(не предусмотрено)* | - | - | - |
| практические занятия | - | - | - |
| контрольные работы | - | - | - |
| курсовая работа (проект)  (*не предусмотрено)* |  |  |  |
| **Самостоятельная работа обучающегося (всего)** | **31** | **20** | **11** |
| в том числе: |  |  |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  *(не предусмотрено)* | **-** | **-** | **-** |
| внеаудиторная самостоятельная работа: изучение лекционного материала, работа над материалом учебника, работа с первоисточниками, чтение дополнительной литературы, просмотр фильма, подготовка сообщений, презентаций. | 31 | 20 | 11 |
| ***Итоговая аттестация в форме*** |  |  | ***Дифференцированный зачет*** |

**2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины**

**ОП.03.История театра**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,**  **самостоятельная работа обучающихся** | | | **Объем**  **часов** | **Уровень освоения** |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** |
| **4курс VIIсеместр** | | | | **40** |  |
| **Тема. Введение в историю театра** | | Предмет изучения истории театра.  Театр, как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия.  Виды театрального искусства. Театр, как искусство синтетическое и коллективное. Общественная и воспитательная роль театрального искусства различных эпох. | | 2 |  |
| **ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА.** | | | |  |  |
| **РАЗДЕЛ I.Античный театр.** | | | | **4** |  |
| **Тема 1.1. Театр Древней Греции** | **Античный театр** – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра.  Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. «Поэтика» Аристотеля о происхождении трагедии и комедии.  Греческая трагедия до Эсхила. Феспид (введение первого актера – гипокрита), Фриних (трагедия «Взятие Милета). Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.  Устройство греческого театра классического периода. (Орхестра, скена, театрон, параскении, пароды). Театр в Эпидавре. Афинский театр. Театральные декорации, машинерия. Зрители.  **Эсхил (525–456 гг. до н.э.)** – отец древнегреческой трагедии. Биография, общая характеристика творчества, круг идей, выдвигаемых в трагедиях. Введение второго актера, роль хора как существенного звена в развитии сюжета. Композиция греческой трагедии. «Персы». «Семеро против Фив». «Орестея». Значение драматургической деятельности Эсхила.  **Софокл (496–406 гг. до н.э.).** Биография, мировоззрение, интерес к судьбе и переживаниям отдельной личности, введение третьего актера. Драматургия Софокла и усовершенствование им драматургической техники. «Антигона». «Электра». «Эдип-царь». Значение театральной деятельности Софокла.  **Еврипид (ок. 485–406 гг. до н.э.).** Биография, общая характеристика драматургии Еврипида. Изображение мира душевных переживаний и противоречий человека, выразительность и патетичность женских образов.) Трансформация хора в трагедиях Еврипида. «Медея». «Ипполит». «Ифигения в Авлиде». Значение драматургии Еврипида для театра Нового времени.  Происхождение комедии. | | | 2 | 1 |
| **Самостоятельная работа**:  изучение лекционного материала, работа над материалом учебника, работа с первоисточниками, чтение дополнительной литературы. | | | *2* |  |
| **Тема 1.2. Театр Древнего Рима** | **Истоки древнеримского театра**.  Народная драма и римская ателлана. Влияние греческой культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, ГнейНевий .Организация театральных представлений в Риме. Комедия паллиата.  Драматургия **Тита МакцияПлавта (ок. 254–184 гг. до н.э.).** Соединение элементов новоаттической комедии с элементами римской народной ателланы. «Близнецы» («Менехмы»). «Хвастливый воин». «Клад». «Амфитрион». Значение театральной деятельности Плавта.  Драматургия **ПублияТеренцияАфра (ок.185–159 гг. до н.э.).** Краткая характеристика творчества Теренция. Углубленная психологическая характеристика образов, отказ от буффонады, непосредственного общения с публикой. Комедия «Братья». Влияние драматургии Теренция на комедию эпохи Возрождения. Актеры в римской комедии.  Комедия тогата.  **Общая характеристика театра императорской эпохи**. Постройка новых театров в Риме в конце I в. до н.э. Витрувий о плане римского театра. «Греко-римский» тип театрального здания. Репертуар римского театра императорской эпохи.  Трагедии **ЛуцияАнея Сенеки (4–65 гг. н.э.).** Литературность трагедий, избыточная описательность кровавых действий и картин, тонкое изображение подлинных человеческих чувств. Трагедии «Федра». «Медея».  Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья (VI–VII вв. н.э.). | | | 2 | 1 |
| **Самостоятельная работа**  Посмотреть исторический фильм BBC: Древний Рим: Расцвет и падение империи (2006, 1 серия Нерон) | | | *1* |  |
| **Раздел 1I. Средневековый театр** | | | | **2** |  |
| **Тема 2.1. Средневековый театр** | Общая характеристика эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с античным искусством. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, менизингеры, шпильманы, трубадуры, труверы). Поэзия вагантов.  Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Действо о пастырях вифлеемских. Действо о волхвах. Действо об избиении младенцев. Действо о пророках. Действо о Рождестве. Пасхальный цикл. Полулитургическая драма: «Действо о волхвах». «Действо о Воскресении». «Действо об Адаме». Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники.  Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс.  Мистерия: три цикла – ветхозаветный, новозаветный, апостольский. (Мистерия Страстей, Мистерия Ветхого завета, Мистерия об осаде Орлеана). Организация мистерий, способы постановок. Миракль. Двойственность миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. «Миракль о Роберте-дьяволе». «Миракль о Берте с большими ногами». Моралите. Нравоучительная дидактика как единственная цель действа. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. «Благоразумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух», «Осуждение пиршеств». Фарс. Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Цикл фарсов о адвокате Патлене. Организация спектаклей. Приемы постановки. Актерское исполнение. Творческие объединения, занимающиеся постановкой театральных представлений – «Базошь», «Беззаботные ребята». Первый прославленный французский актер Жан де л’Эспин (Понтале). Влияние фарса на драматургию Европы.  Светский театр. Драматургическая деятельность Адама де лаАлля. «Игра в беседке». «Игра о Робене и Марион» | | | 2 | 2 |
| **Самостоятельная работа**:  изучение лекционного материала, работа над материалом учебника, работа с первоисточниками, чтение дополнительной литературы. | | | *1* |  |
| **РАЗДЕЛ III. Театр эпохи возрожденияи Нового времени (XV-XVII века).** | | | | **12** |  |
| **Тема 3.1. Итальянский театр эпохи Возрождения** | Общая характеристика эпохи Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви. Начало – в Италии на рубеже XV–XVI вв., золотой век – в Испании XVI–XVII вв., апогей развития – в Англии XVI–XVII вв.  Театр гуманистов (эрудитов). Жанры: Кровавая трагедия (по типу трагедий Сенеки): «Король Торисмунд» Торквато Тассо; ученая комедия: драматургия Никколо Макиавелли («Мандрагора»), ПьетроАретино («Лицемер»), ЛодовикоАриосто («Комедия о сундуке»), Джордано Бруно («Подсвечник»); пастораль (основа – «Букколики» Вергилия): «Аминта» Торквато Тассо. Театральные здания и декорационное искусство итальянского театра Эпохи Возрождения. Творчество Д. Браманте, С. Серлио, А. Палладио.  Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Выдающиеся исполнители: Джулио Паскуати, Франческо Андреини, Фламинио Скала, НикколоБарбьери, Изабелла Андреини, Диана Понти, Лидия Баньякавалло, Виценца Армани и другие. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Дзибальдоне. Техника. Спектакль. Основные эстетические принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр ХХ века.  Карло Гольдони (1707–1793). Общая характеристика творчества. Гольдониевская реформа импровизационной комедии. Комедия-программа «Комический театр». Социальная конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию. «Мемуары» К. Гольдони.  Карло Гоцци (1720–1806). Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая птичка», «Принцесса Турандот». Театральная полемика К. Гоцци с К. Гольдони и аббатом Кьяри. Работа К. Гоцци с актерами труппы А. Сакки. Предромантические тенденции в творчестве Гоцци. Влияние К. Гоцци на романтиков (Л.Тик, Э.-Т.-А. Гофман, Я. и В. Гримм, В. Гауф и др.) | | | 2 | 2 |
| **Самостоятельная работа**   * Посмотреть фильмы: * «Хозяйка гостиницы» (1956, режиссёр [Михаил Названов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), по мотивам комедии «[Трактирщица](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0))» [Карло Гольдони](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE)). * **«**Труффальди́но из Берга́мо» (1976, реж. Владимир Воробьёв, по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ ». * «Король-олень» (1969 год, реж.Павел Арсенов, по произведению Карло Гоцции Король-олень, 1762) * «Любовь к трем апельсинам» (1970, режиссёры Виктор Титов и Юрий Богатыренко, поодноименному произведению Карло Гоцции) * «[Ворон](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1)» (1986, реж.Валентин Плучек, по произведению Карло Гоцции) * «Турандот» (1990, режиссёр Отар Шаматав, по одноименному произведению Карло Гоцции). | | | *1* |  |
| **Тема 3.2. Испанский театр XVI–XVII веков** | Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. Понятие «Золотого века» испанского искусства и его хронологические рамки.  Театр Лопе де Руэды (1510–1565). Гастрольные разъезды по испанской провинции. Образцы пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – «пасос», имеющих при наивности фарсового сюжета сатирический смысл: «Страна Хауха», «Оливы».  Мигель Сервантес Сааведра (1547–1616). Общая характеристика драматургии. «Нумансия». «Саламанкская пещера».  Лопе де Вега (1562–1635). Устойчивые темы драматурга: крестьянская тема, тема социального протеста, борьба против тирании, тема любви. Эстетические принципы школы Лопе де Вега. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («ФуэнтеОвехуна»), исторический факт и его театральное воплощение. Специфика конфликта драмы и этапы его развития. Роль народных сцен в пьесе. Драмы чести. «Звезда Севильи». Комедия Лопе де Вега и ее структура и жанровое своеобразие («Собака на сене».«Дурочка», «Учитель танцев»).  Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648). Общая характеристика драматургии Т. де Молины. Прагматизм и честолюбие – доминирующие черты характеров персонажей. Мастерство построения комедии положений. «Севильский озорник», «Дон Хиль Зеленые штаны», «Благочестивая Марта».  Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681).Творчество Кальдерона – центральное художественное явление испанского театра XVII века. Периодизация творчества драматурга и жанровые модификации его пьес (комедии интриги, драмы чести, философско-религиозные драмы, аутос). Особенности комедийного творчества П. Кальдерона – соотношение характеров и интриги, их роль в сюжетном развитии («Дама-невидимка»). Художественное воплощение идеи чести в драмах П.  Кальдерона. («Стойкий принц»). «Жизнь есть сон» как лучшая философско-религиозная пьеса П. Кальдерона.  Сцена, актеры и спектакль испанского театра Золотого века. Публичные театры в Мадриде XVII века. Виды актерских трупп. Условность испанской сцены. Сведения о первых профессиональных актерах. Актер и драматург Хуан дель Энсина. | | | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Подготовить сообщение по одной из тем:   * Ло́пе де Руэ́да * Миге́ль де Серва́нтесСааве́дра * Лопе де Вега * Тирсо де Молина * Педро Кальдерон де ла Барка * Хуан дель Энсина   Посмотреть художественные фильмы:   * Учитель танцев (1952, СССР) * Собака на сене (1977, СССР, реж.Ян Фрид) * «Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель» (2010, Испания\_Бразилия, реж.АндручаУэддингтон) * **«**Благочестивая Марта» (1980 [«Ленфильм»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) ,реж. [Ян Фрид](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4,_%D0%AF%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), по мотивам [одноимённой комедии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0))[Тирсо де Молина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)) | | | *1* |  |
| **Тема 3.3. Театр Англии XVI- XVII веков** | Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы. Предшественники У. Шекспира – Д. Гейвуд, Д. Лили. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» Роберта Грина.  **Кристофер Марло (1564–1593)** – бурный гений Возрождения. Существенный вклад в развитие драмы, совершенствование художественной формы, развитие сюжета вокруг личности, глубокое развитие концепции трагического. «Тамерлан Великий». «Трагическая история доктора Фауста».  **Уильям Шекспир (1564–1616).** Общая характеристика драматургии У. Шекспира. Особенности творчества: искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального в образах), широкий круг жизненных отношений, драматизм действия, динамизм развития, отсутствие строгого деления пьес на жанры, построение действия путем контрастного сопоставления, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Эстетика У. Шекспира. Таблица хронологии пьес Шекспира, составленная У. Чемберсом. Определение Г.Н. Бояджиева для «главных» пьес Шекспира: «Отелло» – трагедия сердца, «Гамлет» – трагедия разума, «Король Лир» – трагедия духа. | | | 2 | 2 |
| **Бен Джонсон (1573–1637)** Создатель английской сатирической комедии. Требования Джонсона к комедии – открытая дидактика, жизненное правдоподобие, последовательная типизация характеров. Введение понятия «юмор»(humour). Комедия «Вольпоне, или Лис»  Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актеры и драматурги. Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп. Исполнение мужчинами женских ролей. | | | 2 |  |
| **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественные фильмы – экранизации произведений У. Шекспира:   * «Гамлет» (1990, реж.Франко Дзеффирелли) * «Король Лир» (1983, реж.Майкл Эллиотт) * «Ромео и Джульетта» (1968, реж.Франко Дзеффирелли) * «Антоний и Клеопатра» (1972, реж.ЧарлтонХестон) * «Венецианский купец» (2004, реж.Майкл Редфорд) * «Генрих V» (1989, реж.Кеннет Брана) * «Двенадцатая ночь» (1955, реж.Ян Фрид) * «Комедия ошибок» (1978, ренж.Вадим Гаузнер) * «Макбе́т» (1971, реж. Роман Полански) * «Отелло» (1955, реж.Сергей Юткевич) * «Ричард III» (1955, реж.Лоренс Оливье) * «Укрощение строптивой» (1967, реж.Франко Дзеффирелли)   Подготовить сообщение по одной из тем:   * Д. Гейвуд, * Д. Лили * Томас Лодж * Ро́берт Грин * Кристофер Марло * Уильям Шекспир * Бен Джонсон * Ричард Бэрбедж * Эдуард Аллейн * Ричард Тарлтон * Уи́льямКемп | | | *2* |  |
| **Тема 3.4.Театр Франции XVII века** | Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е гг. XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и классицистической литературы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство».  Пьер Корнель (1606–1684). Основные периоды творчества. Ранние комедии П. Корнеля, особенности героя и конфликта, специфика комического. Нарушение классицистических канонов. Поэтика пьесы «Сид». Особенности трагической коллизии, образная система и этапы развития конфликта. Герой и проблема выбора. Идея долга в драматургии П. Корнеля. Трагедия «Гораций», ее героический и гражданский пафос. Значение драматургии П. Корнеля для французского театра XVIII–XIX веков. Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест.  Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» Ж. Расина, уравновешенность формы и напряженность нравственно-психологического конфликта пьесы. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. Расина. Сценическая судьба «Федры». Актеры времени П. Корнеля, Ж. Расина: Монфлери, Флоридор, Тереза Дюпарк, Мари Шанмеле. Ж.-Б. Мольер об актерах Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп. | | | 2 | 2 |
| Особенности классицистической комедии во Франции ХVII века.  Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732). Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Творческая история комедии «Тартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии «Версальский экспромт». 1680 – создание театра «КомедиФрансез». Распоряжение о слиянии труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Ройяль. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон. | | | 2 | 2 |
| **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественные фильмы  - «Мнимый больной» (1980, реж.Леонид Нечаев)  - «Мещани́н во дворя́нстве» (1982, реж. РожеКожио  - [«Тартюф» (1992](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%84_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1992)), реж.: Ян Фрид)  - «Тартюф» (1989, фильм-спектакль МХАТа.Постановка Анатолия Эфроса)  Подготовить сообщение по одной из тем:  - Никола Буало́-Депрео́  - Пьер Корнель  - Жан Расин  - Жан-Батист Поклен де Мольер  - Мишель Барон  - Мари Шанмеле  - Раймонд Пуассон  - Розимон. | | | *2* |  |
| **Раздел 1V. Театр эпохи Просвещения.** | | | | **8** |  |
| **Тема 4.1. Театр 18 века** | | | Общая характеристика эпохи Просвещения. Идеологическая борьба третьего сословия. Общественное значение искусства.  Англия. Особенности социально-политического развития Англии в XVII веке. Английская революция 1648–1649 гг., ее воздействие на социокультурную атмосферу Англии и Западной Европы.  Возрождение театра после реставрации Стюартов. Тяготение театра Реставрации к классицизму. Изменение в конструкции театров. Появление женщин-актрис. Репертуар театров периода Реставрации. Драматургия Уильяма Конгрива («Любовь за любовь», «Двоедушный»), ДжоржаФаркера («Близнецы-соперники», «Офицер-вербовщик»). Выдающиеся актеры периода Реставрации: Томас Беттертон, Элизабет Барри, Томас Доггет.  Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Опера. «Опера нищего» Джона Гея. Закон о театральной цензуре 1737 года. Реализм комедий Оливера Гольдсмита и Ричарда Бринсли Шеридана. Новое прочтение драматургии У. Шекспира на сцене театра XVIII века.  Крупнейшие театральные «организмы» – театры Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Устройство театров. Эволюция актерского исполнительского искусства. Чарльз Мартин, Томас Беттертон, Джеймс Куин. Реализм Дэвида Гаррика и его реформа английского театра, шекспировские роли артиста. Д. Гаррик в роли Гамлета, Ричарда Ш. Спектакль в Англии XVIII веке. | 2 | 2 |
| Франция. Роль театральной монополии в эволюции КомедиФрансез. Влияние эстетики рококо на искусство классицистского театра. Формирование буржуазного реализма. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694–1778). Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». Упадок классицистической трагедии.  Эволюция французской комедии в ХVIII веке. Творчество Алена-Рене Лесажа. Сатирическая комедия «Тюркаре». Любовно-психологические комедии Пьера Мариво: «Игра любви и случая», «Остров Разума, или Маленькие человечки».  Развитие буржуазной драмы. Дени Дидро как драматург и теоретик театра. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Драматургия Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) –величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Трилогия о Фигаро.  Монопольное положение театра «КомедиФрансез». Структура, организация деятельности. Исполнительское искусство актеров «КомедиФрансез», на примере творчества Мишеля Барона, Мари-Анн Дюкло, АдриеныЛекуврер, Мари Дюмениль, Ипполиты Клерон, Вольтеровская школа актерского искусства – Анри-Луи Лекен. Режиссерская деятельность А.-Л. Лекена. Развитие сценографии в XVIII веке. Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных театров. | 2 | 2 |
| Италиия. Узкий характер просвещения в Италии, его преимущественное выражение в сфере искусства, в частности в театре и литературе. Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация комедии дель арте. Задача создания литературной комедии нравов  Актерское искусство Италии в XVIII веке. Теодора Риччи. Антонио Сакки.  Общая характеристика театральной архитектуры. Театр Сан Карло в Неаполе. Оперный театр в Милане. Венецианские театры. Развитие сценографии в итальянском театре XVIII века. | 2 |  |
|  | Германия. Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность Каролины Нейбер – основоположницы классицистического течения в немецком театре. Выдающееся актерское дарование, широкий творческий диапазон – от французских трагедий в немецкой переделке, до комических ролей (травести). Образцовый порядок в руководимой ей труппе, обучение актеров стихотворной форме пьес, искусству декламации и жеста. В репертуаре труппы переводы французских трагедий, комедии Мольера, Детуша.  Лессинг Готгольд-Эфраим (1729–1781). Эстетические взгляды и театрально-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. Пьесы Лессинга: «Минна фон Барнхельм», «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Теоретическое наследие Г.-Э. Лессинга. «Лаокоон», «Гамбургская драматургия».  Драматургия «Бури и натиска» (штюрмеры). Идеолог и теоретик – Иоганн Готфрид Гердер.  Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес Шиллера: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь». Тираноборческие пьесы Шиллера: «Дон Карлос», «Трилогия о Валенштайне», «Мария Стюарт». Шиллер и Гете. Театр в г. Веймаре.  Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) . Периодизация драматургии Гете.  Классицистический период: «Совиновники». Увлечение штюрмерством: «Гец фон Берлихинген». Сентиментализм: «Стелла». Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста». Посмертное опубликование трагедии «Фауст» в 1832 году. Сценическая история «Фауста». Веймарский театр и режиссура Гете.  Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы. Актерское искусство Германии. Комик ИоганШёнеман. Конрад Экгоф – актер и педагог. Театральная реформа Фридриха-Людвига Шредера. | | | 2 | 2 |
| **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественные фильмы  - «Ве́ртер» (1985, реж. Петр Вейгль, Экранизация оперы Жюля Массне одноимённого произведения Гете)  - «Фа́уст» (2011, реж.Александр Сокуров)  Подготовить сообщение на темы:  - Уильям Конгрив  - ДжоржФаркер  - Джон Гей  - Оливер Гольдсмит  - Ричард Бринсли Шеридан  - Томас Беттертон  - Элизабет Барри  - Томас Доггет  - Томас Беттертон  - Джеймс Куин  - Дэвид Гаррик  - Франсуа-Мари Аруэ Вольтер  - Ален-Рене Лесаж  - Пьера Мариво  - Мишель Барон  - Мари-Анн Дюкло  - АдриенаЛекуврер  - Мари Дюмениль  - Ипполита Клерон  - Анри-Луи Лекен  - КаролинаНейбер  - Лессинг Готгольд-Эфраим  - Иоган Кристоф Фридрих Шиллер  - Иоган-Вольфганг Гете  - ИоганШёнеман  - Конрад Экгоф  - Фридрих-Людвиг Шредер | | | *4* |  |
| **Раздел V. Европейский Театр XIX века** | | | | **12** |  |
| **Тема 5.1. Театр 19 века** | Франция. Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции. Декрет о свободе театров (1791) Изменения в социальном статусе актеров. Театры в период якобинской диктатуры. Театральная политика Директории.  Драматургия революционного классицизма. Трагедия «Карл IX» М.-Ж. Шенье. Агитационные пьесы якобинского театра. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. Творчество великого французского актера Франсуа - Жозефа Тальма. Поиск жизненной убедительности и углубленное многоплановое раскрытие образов, реформа костюма. Шекспировские роли Тальма.  Виктор Гюго (1802–1885). Борьба классицизма и романтизма. Театральный манифест в предисловие к «Кромвелю». Драматургия В. Гюго. «МарионДелорм», «Эрнани», «РюиБлаз».  Романтическое направление французского театра.  Александр Дюма-отец (1802–1870). Острые драматические ситуации и необыкновенные герои романтических драм Дюма. «Нельская башня», «Антони», «Королева Марго».  Социальная мелодрама. Феликса Пиа (1810–1889): пьеса «Парижский тряпичник», историческая драма «Анго».  Проспер Мериме (1803–1870). Мировоззрение автора и особенности творческого метода Реалистическая направленность драматургии, новаторство драматургических приемов в пьесе «Жакерия». | | | 2 | 2 |
| Становление реалистического направления в театре. Оноре де Бальзак (1799–1850) и театр. Критическое отношение Бальзака к современному ему французскому театру. Задача создания «правдивой» пьесы: «Делец», «Мачеха».  Альфред де Мюссе (1810–1857). Социальный пессимизм в ранних пьесах Мюссе: «Прихоти Марианны», «Любовью не шутят», «Лорензаччо». Реалистические черты пьес, стремительность развития действия. Остроумные и изящные комедии из жизни светского общества: «Каприз», «Венецианская ночь».  Развитие комедийного жанра во Франции первой половины ХIХ века. Водевиль. Огюстен ЭженСкриб (1791—1861) и «хорошо сделанная пьеса»: «Лестница славы», «Стакан воды». Популярность произведений Скриба в европейском театре и театре США..  Исполнительское искусство в первой половине ХIХ века. Первенство Пьера Бокажа в создании на французской сцене романтического героя. Гиперболизация страстей и экспрессивность образов. Образ Антони из одноименной пьесы Дюма. Актриса Мари Дорваль и первый триумф в роли Амалии («Тридцать лет или жизнь игрока» В. Дюканжа). Тема творчества Дорваль – утверждение человечности и любви. Лучшие роли актрисы: Китти Белл в «Чаттертоне» А. В. Виньи, Марион в «МарионДелорм» В. Гюго. Фредерик Леметр – «король французского театра». Широта актерского диапазона – от гротесково-комедийных до трагических. Лучшие роли актера: бандит Робер Маркер («Постоялый двор Андрэ» Б. Антье), Жорж Жермани («Тридцать лет или жизнь игрока» В. Дюканжа), РюиБлаз в одноименной драме В. Гюго, папаша Жан в «Парижском тряпичнике» Ф. Пиа. | | | 2 | 2 |
| Англия. Джордж Гордон Байрон (1788–1824). Исключительность романтических героев Байрона. Тяготение пьес Байрона к классицизму. Трагедия «Манфредфред». Мистерия «Каин», драма «Вернер или наследство». Трагедия «Сарданапал»  Перси Биши Шелли (1792–1822). Пантеизм Шелли в лирической драме.  Драма «Освобожденный Прометей». Главное драматическое произведение Шелли – трагедия «Ченчи».  Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – Ковент-Гардена и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины ХIХ века. Творчество Сары Сиддонс, Джона Кембла, Эдмунда Кина, Чарлза Макреди. Пантомима в английском театре. Актер пантомимы Джозеф Гримальди – создатель маски Арлекина, его работа в Англии. Театральная деятельность Чарльза Кина. Создание Ч. Кином системы устойчивого репертуара. | | | 2 | 2 |
| Германия. Эстетические теории немецкого романтизма (А. Шлегель и Ф. Шлегель).  Людвиг Тик (1773–1853) – драматург, историк театра и режиссер. Воплощение в драматургии основной черты немецкого романтизма – стремления уйти от прозы и пошлости повседневной жизни. Ирония в пьесах Тика «Кот в сапогах», «Свет наизнанку». Драмы на сюжеты немецких народных сказаний – «Фортунат», «Император Октавиан».  Генрих фон Клейст (1777–1811). Противоречивость творчества Г. фон Клейста: патриотическая направленность и консерватизм, психологическая сложность и монументальная простота легенды. Самое совершенное произведение Клейста «Принц Фридрих Гомбургский». Народность, мягкий юмор комедии «Разбитый кувшин». Театральные эксперименты Эрнста Теодора Амадея Гофмана.  Георг Бюхнер (1813–1837) – революционный деятель, драматург. Историческая драма «Смерть Дантона», ее проблематика. Драма «Войцек» – реалистическое отражение тяжелого положения человека из народа во враждебном мире. Карл Гуцков (1811–1878) – ведущий драматург «Молодой Германии». Трагедия «УриэльАкоста» К. Гуцкова. Театрально-эстетические концепции Рихарда Вагнера. Театральная деятельность Р. Вагнера. | | | 2 | 2 |
| Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине ХIХ века: Иоган-Фридрих-Фердинанд Флекк (роли: Лир, Макбет, Шейлок, Отелло в шекспировском репертуаре, Карл Моор, Фердинанд. Фиеско, Валленштейн в шиллеровском). Зависимость исполнения Флекка от эмоционального состояния актера. Людвиг Девриент (лучшие роли:Лир, Шейлок, Яго, Фальстаф). Интуитивное постижение образа, сила эмоциональной отдачи. Новаторское решение образа Шейлока, Франца Моора. Дружба с Гофманом. Карл Зейдельман – продолжатель традиций Шредера. Широта актерского диапазона, реалистичность исполнительской манеры Зейдельмана. Лучшие роли: Франц Моор («Разбойники» Шиллера), Вурм и Президент («Коварство и любовь» Шиллера), Мефистофель («Фауст» Гете), Гамлет, Лир, Макбет, Ричард Ш, Тартюф. Основные этапы становления немецкой режиссуры первой половины ХIХ века. Режиссерские эксперименты Л. Тика. | | | 2 | 2 |
| Италия. Исполнительское искусство первой половины ХIХ века в Италии. Реалистические тенденции в актерском искусстве ГуставоМодена. Творчество великих итальянских трагиков. Эрнесто Росси (1827–1896) – трагический артист Италии. Сценическая правда, романтическая страстность исполнения, утверждение идей гуманизма. Роли в тираноборческих пьесах итальянских авторов – В. Альфьери, С. Пеллико. Шекспировские роли Росси: Макбет, Отелло, Гамлет, Шейлок, Ромео, Лир, Кориолан, Ричард Ш. Интерес к русской драматургии. Роли в «Маленьких трагедиях А.С. Пушкина, «Смерти Иоанна Грозного» А.К. Толстого. Выступление против «Парадокса об актере» Дидро, стремление к искусству перевоплощения, переживания. Совершенствование актерской техники. ТомазоСальвини (1829–1916) – один из крупнейших актеров XIX века. Творческие принципы Сальвини. Актер-реалист с повышенной эмоциональностью. Утверждение в творчестве высоких человеческих идеалов. Глубина раскрытия человеческих страстей и характеров. Шекспировские роли Сальвини. Отстраненность актера от буржуазной драмы и пьес Г. Ибсена. | | | 2 | 2 |
| **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественные фильмы  - «Горбун из Нотр-Дама» (1997,реж.Питер Медак)  - «Отверженные» (1998, реж.Билле Аугуст)  - «Карме́н» (2003 реж.ВисентеАранда)  - «Нельская башня» (1955,реж.Абель Ганс)  - «Королева Марго» (1994, реж.ПатрисШеро)  Подготовить сообщение с презентацией по одной из тем:  - Виктор Гюго  - Проспер Мериме  - Александр Дюма-отец  - О. де Бальзак  - Феликс Пиа  - Альфред де Мюссе  - Джордж Гордон Байрон  - Перси Биши Шелли  - Людвиг Тик  - Генрих фон Клейст  - Георг Бюхнер  - Витто́риоАльфье́ри  - Сильвио Пеллико  - Театральная деятельность Р. Вагнера | | | *6* |  |
| **Итого за 7 семестр**  **Максимальная учебная нагрузка (всего) - 60**  **Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)** – **40**  **Самостоятельная работа обучающегося (всего)– 20** | | | |  |  |
| **4 курс VIII семестр** | | | | **22 (11)** |  |
| **Раздел VI. Театр XX века–XXI веков.** | | | | **6** |  |
| **Тема 6.1. Театр 20 века** | Тесная связь театра с обществом в период между мировыми войнами как следствие идеологического грехопадения, материальной и психологической нестабильности. Ограничение влияния культурных традиций, имевших глубокие исторические корни. Разрыв сценической драмы и представляющей ее формы. Поиски своего, неповторимого, национального пути театрами новых независимых стран Восточной Европы. Достижения техники как толчок развитию театральной техники и технологий, что привело к усилению роли режиссера в 1920-е годы.  Франция. Театральный авангард. Диапазон театрального авангарда Франции от теоретика и практика сюрреализма А. Арто до создателей «Картеля».  АнтоненАрто (1896 –1948) и Театр Жестокости. Сборник «Театр и его двойник» (1938).  1920 – открытие ФирменомЖемье Национального народного театра (TNP) (национальный народный театр), поддержка и развитие TNP Жаном Виларом в 50-е, РожеПланшоном – в 70-е годы ХХ века.  1927 – возникновение творческого объединения «Картель четырех», основанного учениками и последователями А. Антуана и Ж. Копо режиссерами Шарлем Дюлленом, Гастоном Бати, Луи Жуве, Жоржем Питоевым.  Развитие традиции проблемного, интеллектуального театра в 30-40-е годы ХХ века. Экзистенциализм. Особенности французского экзистенциализма. Философский трактат «Бытие и ничто» Жана-Поля Сартра (1943). Философское эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе» (1940–1941). Характер экзистенциалистской драматургии.философско-нравственных проблем. Интеллектуальная драма. Эволюция интеллектуальной драматургии в творчестве А. Салакру, Ж. Кокто, Ж. Жироду, Ж. Ануйя.  АрманСалакру (1899–1972). Творческое сотрудничество с Шарлем Дюлленом. 1938 год – премьера пьесы «Земля кругла» (постановщик и исполнитель роли Савонаролы Ш. Дюллен, Сильвио – Ж.-Л. Барро). Постановка Ж.-Л. Барро в 1946 г. драмы «Ночи гнева». Постановка Ш. Дюлленом комедии «Архипелаг Ленуар».  Жан Кокто (1889–1963) Разрушение всех привычных установок – социальных, моральных, религиозных, эстетических в творчестве поэта на рубеже 20–30-х годов прошлого века. Обращение к мифологии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами как новое направление в интерпретации мифа и характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века (творчество Ж. Жироду и Ж. Ануя). Сотрудничество с Ш. Дюлленом, П. Пикассо при постановке «Антигоны» (адаптация Ж. Кокто пьесы Софокла); «Эдипа царя» по Софоклу (1925) Проблема личности художника в образе Орфея (постановка трагедии «Орфей» Ж. Питоевым). Разработка мифологических и легендарных сюжетов в драмах: «Адская машина», «Рыцари Круглого стола», «Рено и Армида», «Двуглавый орел», «Вакх». Драмы на современном материале: «Ужасные родители», «Идолы», «Пишущая машинка» создаются параллельно. | | | 2 | 2 |
| Германия. Период с 10-х годов по начало 40-х ХХ века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Возникновение философски напряженного «эпического театра». Успехи реалистического театра и зарождение новой его формы – социалистического реализма.  Творчество Бертольта Брехта (1898–1956) – одна из вершин мирового театра ХХ века. Теория эпического театра. «Эффект очуждения» – многообразные способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Апелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана», «Жизнь Галилея», «Карьера АртуроУи», «Кавказский меловой круг» – знаменитые пьесы-параболы, пьесы-притчи.  Рубеж 10–20-х годов XX века – развитие «тотального театра». М. Рейнгарт, Э. Пискатор.  Создание агитационного театра Эрвина Пискатора (1893–1966). Театр Трибунал в Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине. Документальность постановок. Постановка «Похождения бравого солдата Швейка» по роману Я. Гашека. Введение Пискатором понятия «эпический театр». | | | 1 | 2 |
|  | Италия. Авангардистские эксперименты авторов «театра гротеска» («сумеречники», «интимисты» и футуристы). Поиски новых форм «сумеречниками» и «интимистами» в практике итальянского театра. Луиджи Пиранделло (1867–1936) как один из создателей интеллектуального театра ХХ века. Комедии «озорного треугольника»: «Лиола», «Это так, если вам так кажется», «Дурацкий колпак». Лучшие пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV», «Обнаженные одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня мы импровизируем». Актеры гротескной манеры: М. Абба, Л. Пикассо, П. Борбони, М. Мелато, М. Бенасси, С. Рандоне, Р. Чаленте. Творчество великого эксцентрика ЭттореПетролини.  Испания. Студенческая Резиденция под Мадридом – демократическое учебное заведение, в котором в 20-е годы учились Федерико Гарсиа Лорка, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали.  Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936). Естественное стремление человека к свободе гармонии физического и духовного начала – основные темы драмы «Мария Пинеда», пьес «Чудесная башмачница» и «Любовь дона Перлимплина».  «Крестьянские трагедии» Лорки: «Кровавая свадьба», «Йерма», «Дом Бернарды Альба». Сращивание метафоры и мифа. Творчество выдающейся актрисы Маргариты Ксиргу. Театр Ла Баррака и работа в нем Ф.Г. Лорки. | | | 1 | 2 |
| **Тема 6.2. Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.** | Театр США. Юджин О`Нил (1888–1953). Сложное переплетение экспрессионизма и реализма в творчестве драматурга, влияние этих процессов на любимый жанр Бродвея – семейную камерную драму. Экспрессионистские пьесы Ю. О`Нила: «Император Джонс», «Косматая обезьяна». Основная социально-философская тема творчества Юджина О`Нила – «какая польза человеку в том, что он получит весь мир и потеряет душу свою?». Драмы: «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Крылья даны всем детям человеческим», «Траур – участь Электры».  Движение внебродвейских театров. Театры «Провинстаунплейерз» и актеры Вашингтон-сквера. Театр Гилд – лаборатория актерского мастерства. Алла Назимова, АлфредЛант, ЛиннФонтанн. Влияние гастролей театра «Старой голубятни» Жака Копо на американский театр 20-х годов ХХ века. Переворот эстетического мироощущения деятелей американского театра в 1923 году как следствие гастролей МХТ. Джон Барримор – лидер актеров в 20-е годы ХХ века. Образ Гамлета, созданный Барримором, влияние на него трактовок М. Чехова и Д. Гилгуда. Режиссерские искания Ли Страсберга и Гарольда Клёрмена. Стелла Адлер и ее деятельность по распространению учения К.С. Станиславского.  Теннеси Уильямс (1911–1983). Сценическая законченность пьес, отказ от старых форм реалистического театра. Развитие лучших традиций социально-психологической драматургии в США. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец». Два противоположных типа сознания в пьесе «Трамвай «Желание».  Артур Миллер (1915–2005). Пьеса "Человек, которому так везло" (1944) и роман "Фокус" (1945) как квинтэссенция художнических интересов Миллера: нравственное достоинство рядового человека, поведение и психология личности в общественной среде. Ироническая коллизия между имманентной греховностью человека и поисками нравственного абсолюта в основе комедии «Сотворение мира и другие дела». Социальная природа человеческой трагедии в обществе – основная тема наиболее известных пьес А. Миллера: «Смерть коммивояжера», «Суровое испытание» (или «Сейлемские колдуньи»), «Вид с моста», «Цена», «После грехопадения», «Случай в Виши».  Джорджо Стрелер (1921–1997) – великий итальянский режиссер, теоретик театра. Поэт театра, творец красоты, одухотворяющий сценическое пространство. Создание «Пикколо театродиМилано» (театр «Пикколо») – театр для всех людей, независимо социального положения и уровня культуры. Обращение к истокам итальянского театра – комедии дель арте. 1947 – постановка «Слуги двух господ» К. Гольдони. Шекспировские постановки режиссера: «Король Лир». Обращение к творчеству А.П. Чехова: «Чайка», «Вишневый сад». Увлеченность Стрелера драматургией Б. Брехта. Книга «Театр для людей».  Ежи Гротовский (1933–1999) – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Имя Гротовского связывают со второй театральной реформой (первую – с именем В. Мейерхольда). Начало пути – работа в театре «13 рядов» в г. Опполе (Польша). Постижение актерского ремесла через системность и методологию. Постановки: «Каин» Байрона, «Мистерия-Буфф» Маяковского, «Сакунтала» Калидасы, «Акрополь» С. Выспянского. С 1965 года – работа в г. Вроцлав. Изучение мирового театра – индийский театр, пекинская опера, японские театры «Но», «Кабуки». Метод физических действий по Станиславскому, биомеханика Мейерхольда, трагический гротеск Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Постановки: вариант «Акрополя», несколько вариантов «Стойкого принца» Кальдерона, «Apocalipsiscumfigures»(«Апокалипсис в лицах»). Книга «По направлению к бедному театру». Занятия лекторской, исследовательской, преподавательской деятельностью в Польше, Восточной Европе, Америке. 1985 – творческая мастерская в г. Понтедеро. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».  Ариана Мнушкина (р. 1939) – французский театральный режиссер. 1964 – создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Первый спектакль театра – «Мещане» по пьесе М. Горького. Основа театра – идея коллективного существования; метод – коллективная импровизация как на основе литературного текста («1789», «1793»,»Двенадцатая ночь»), так и на документальном материале («Золотой век», «Последний караван-сарай».«Мимолетности»).  Роберт Уилсон (р. 1941) – всемирно признанный американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф. Первая постановка – «Взгляд глухого» (1971) семичасовой спектакль по фантазиям глухонемого мальчика. Проект «Гора Ка и Сторожевая трасса» в Ширазе (Иран). «Персефона» Г. Клейста. «Игра снов» А. Стриндберга. Размывание сюжетов и содержания, торжество изысканного визионерства и совершенство формы. По Р. Уилсону: «Актер – совершеннейший кладезь для пластических экзерсисов». | | | 1 | 2 |
|  | КиристоферМарталер (р. 1951) – швейцарский музыкант, режиссер (театр Шаушпильхаус в Цюрихе). Сочинение музыки к драматическим спектаклям, постановка на базельском вокзале представления «Место прибытия». Постановки в театрах Гамбурга, Берлина, Франкфурта, Зальцбурга: «Фауст»-фрагменты», «Убей европейца», «Час ноль или искусство сервировки», «Три сестры». Оперные постановки 90-х годов XX века: «Пелеас и Мелиссанда», «Луиза Миллер» и др. Особенности режиссерской эстетики Марталера – особая роль музыки, подавляющее, замкнутое (пусть огромное) пространство, наличие символики тоталитарной власти, отказ от обыденной логики, неожиданные смещения, абсурдность существования странных персонажей, наличие двух разнонаправленных линий – видимой и слышимой.  Франк Касторф (р. 1951) – руководитель берлинского театра «Фольксбюне», немецкий режиссер-новатор. Известен как специалист по русской культуре: на его счету три спектакля по Достоевскому «Бесы», «Униженные и оскорбленные», «Идиот»), три – по Булгакову («Бег», «Зойкина квартира», «Мастер и Маргарита»), а так же как провокатор и разрушитель текстов. Особенности режиссерской манеры Касторфа – размывание четких линий в понятиях, предметах, идеях, дерзость в сочетании театральных приемов различных эпох. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом напоминает эксцентрическую школу. Спектакли: «Психопаты», «Терродром».  ПинаБауш (Филиппине) (1940–2009) – одна из крупнейших хореографов мира, с именем которой связан расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка ПиныБауш, замена классических па глубоко символичными, (но обыденными внешне) жестами и движениями. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического эквивалента мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон», «Луговая земля» («Wiesenland»), «Мазурка Фого», «О, Дидо», «Агуа, или Бразильский спектакль».  Тадеши (Тадаси) Судзуки (р. 1931) – режиссер, окончил факультет политехнических наук в токийском университете Васэда. В 1966 году открывает театр «Шогекио»», который становится центром театрального авангарда в Японии. Создание театра «Того», постановки Еврипида («Троянки», «Вакханки»), Шекспира («Король Лир»), Чехова («Три Сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»). Разработка методаподготовки актеров. Школа Судзуки в Того (театральная деревня). Создание первого в Японии Международного театрального фестиваля в Того. Основание Центра исполнительских искусств Шизуока. Выдающиеся постановки: «Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла, опера «Король Лир».  Михаэль Тальхаймер (р.1965(?) – главный режиссер Дойчес театра (Берлин). Начинал свою театральную карьеру как актер. В качестве режиссера он дебютировал в 1997 году в Хемниц-театре. Постановки в театрах Базеля (Швейцария), Лейпцига и Фрайбурга (Германия). Широкую театральную известность получил в 2000 году, поставив спектакли «Лилиом» Ф. Мольнара в Талиа-театре в Гамбурге и «Празднование» в Дрезденском драматическом театре (в 2001 года оба спектакля – в Дойчес-театре в Берлине). Дебют в Дойчес театре в 2001 году – спектакль по пьесе Лессинга «Эмилия Галотти». Другие спектакли: «Три сестры» А.П. Чехова; «Одинокие» Г. Гауптмана; «Фауст» Гете (Части 1 и 2); «Орестея» Эсхила; «Сон» Йона Фоссе; «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Сотрудничает с Александринским театром. | | | 1 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественные фильмы:  - **«**Любовь под вязами» (1958,реж.Делберт Манн, по пьесе ЮджинаО’Нила)  - «Трамвай „Желание» (1951, реж.Элиа Казан, по одноимённой пьесе Теннесси Уильямса)  - «Кошка на раскалённой крыше» (1958, реж.Ричард Брукс, по одноимённой пьесе Теннесси Уильямса)  - «Смерть коммивояжёра» (1985, реж.ФолькерШлёндорф, кранизация пьесы Артура Миллера)  Подготовить сообщение с презентацией по выбору:   * АнтоненАрто * АрманСалакру * Жан Кокто * Бертольт Брехт * Эрвин Пискатор * Луиджи Пиранделло * Федерико Гарсиа Лорка * Юджин О`Нил * Ли Страсберг * Теннеси Уильямс * Артур Миллер * Джорджо Стрелер * Ежи Гротовский * Ариана Мнушкина * Роберт Уилсон * КиристоферМарталер * Франк Касторф * ПинаБауш (Филиппине) * Тадеши (Тадаси) Судзуки   -Михаэль Тальхаймер | | | *3* |  |
| **Раздел VII. Русский театр** | | | | **12** |  |
| **Тема 7.1. Истоки русского профессионального театра.** | Ритуальные действа первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошьи игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы: «Лодка», о «Царе Максимилиане», о «Царе Ироде», комедия о «Петрушке». Церковные театрализованные «действа» - «Пещное действо». Гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в ХI – XVII веках (Указ царя Алексея Михайловича от 1648года ).  Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артаксерксово действо» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины(храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или «Иудифь», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологические сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и др. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств театра. Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы СимеонаПолоцкого – «О Навохудоносоре царе, о теле злате и о трех отроцех в пещи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Первые московские школьные театры – театр Славяно-латинской академии ( первое представление в 1701г.), театр гошпитальный(хирургической школы). Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-монахом Димитрием Ростовским (1702г.), Пьесы Димитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др. | | | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Ознакомиться с произведениями:   * «Петрушка» Народная кукольная комедия *(*<http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/petruchka-nar.htm>) * Народная драма «Лодка». (<http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/lodka.htm>) * Народная драма о «Царе Максимилиане» (<http://pr-omgu.info/211-drama-o-care-maksimiliane.html>) * Народная драма о «Царе Ироде» (<http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/irod2.htm>) * [Димитрий Ростовский](https://www.wikiplanet.click/source/RU/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9). Рождественская драма: (Комедия на Рождество Христово) // Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972. С. 220—274 | | | *1* |  |
| **Тема 7.2. Российский театр первой половины XVIII века** | Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра 1 создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.  Расцвет школьного театра - Хирургической школы, Шляхетного корпуса. Влияние иностранных актерских трупп, гастролировавших в России на стиль актерской игры русских актеров.  Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра. Расцвет театра - 30-50-е годы XVIII века. Репертуар театра «охочих комедиантов» - шутовские(пародийные) комедии и интермедии. «Охочие комедианты» Москвы, Петербурга, Ярославля, Пензы.  Спектакли иностранных трупп, гастролировавших в России – оперно-балетные представления на основе сюжетов античной мифологии. Влияние оперно-балетных спектаклей на развитие русской театральной культуры, сценической техники, декорационной живописи. Открытие в 1738г. Первой русской танцевальной школы во главе с преподавателем Шляхетного корпуса, балетмейстером Ж.- Б. Ланде.  Драматургия русского классицизма.  Александр Петрович Сумароков(1718-1777). Роль А.П. Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды Сумарокова на предназначен6ие театра. Трактовка истории в трагедиях Сумарокова, их тираноборческое звучание. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец». Перевод «Гамлета» У. Шекспира, отход от сюжета и изменение философской концепции. Комедии Сумарокова\_ «Чудовищи», «Пустая ссора». А.П. Сумароков – первый директор Русского для представления трагедий и комедий театра, созданного Указом царицы Елизаветы Петровны.(1756) Борьба первого профессионального театра за «выживание». Ярославский театр «охочих комедиантов».  Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-профессионал. Исполнитель героев в трагедиях Сумарокова, «одинаково сильно играл в трагедиях и комедиях», «был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант, посредственный скульптор». Документально подтверждено исполнение трех ролей: Оскольд в «Семире» Сумарокова, Марс в Прологе «Новые лавры» и Американец в музыкально-драматическом представлении с балетом «Прибежище Добродетели»  Московские театры – Университетский или Русский театр (1756), Петровский театр (1780-1805), Московский публичный театр (1766); Петербургские театры – Вольный театр наЦарицыном лугу (1779), Немецкий театр, Российский публичный театр. Актеры- последователи Ф,Г. Волкова – И.А. Дмитревский, Я.Д. Шумский, Т.М. Троепольская, А.М. Мусина-Пушкина. Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А,Р. Воронцова и др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева. | | | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Подготовить сообщение с презентацией по выбору:   * Театральная антреприза Кунста и Фюрста * Александр Петрович Сумароков * Ярославский театр «охочих комедиантов» * Федор Григорьевич Волков * Университетский или Русский театр (1756) * Петровский театр * Московский публичный театр (1766) * Вольный театр наЦарицыном лугу (1779) * Немецкий театр * Российский публичный театр. | | | *2* |  |
| **Тема 7.3 Драматургия, репертуар и актерское искусство второй половины XVIII в.** | Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия. Тираноборческая (политическая) трагедия Я. Княжнина (1758-1815) - «Вадим Новгородский»), Н. Николева - «Сорена и Замир») Русский сентиментализм в театре. Первые представители слезной комедии и мещанской драмы– В. Лукин(1737-1794) («Мот, любовью исправленный»), М. Херасков (1733-1807) - «Веницианская монахиня»)  Развитие комедийного жанра. Создание достоверной картины русской жизни. Сатирическая комедия:  Д.И. Фонвизин (1745-1792) «Бригадир», «Недоросль». Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии. Д.И. Фонвизин, по определению А.С. Пушкина - «друг свободы» и «сатиры смелый властелин». Драматург впервые в литературе и драматургии создалдостоверную картину русской жизни.  Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779 г., Петровский театр (Москва)1780г., Университетский театр(Русский театр) (Москва) 1759 г.  Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:  - реалистическое ( представители - А. Аблесимов («Мельник –колдун, обманщик и сват»), Я. Княжнин («Несчастье от кареты». «Сбитенщик»), Н. Николев («Розанна и Любим»), М. Попов («Анюта»). И. Крылов («Кофейница»);  - идиллическое – В. Майков («Деревенский праздник или Увенчанная добродетель».  Формирование национальной исполнительской школы. Крупнейшие актерские имена конца XVIII в. – Яков Шушерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.  Значение М.Щепкина как великого реформатора русской сцены. Основные этапы творческого пути. | | | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Подготовить сообщение с презентацией по выбору:  - Д.И. Фонвизин  - МС. Щепкин  Посмотреть фильм  - «Недоросль (1987, реж.Виталий Иванов, Владимир Семаков) | | | *1* |  |
| **Тема 7.4. Российский театр и драматургия первой четверти 19 века** | Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей.  Владислав Александрович Озеров (1769-1816) Новаторство драматургии В. Озерова, равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова. Продолжение и переосмысление поэтики аллюзионных ходов русской политической трагедии в созвучие сюжетов античной, скандинавской мифологии, русской истории с актуальными, современными, волнуюшими общество. Трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах»(1804), «Фингал»(1805), «Димитрий Донской»(1807)  Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия Представители сатирической комедии: Иван Андреевич Крылов(1769-1844) - «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подщипа». Александр Александрович Шаховской (1777-1846).Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского.(«Урок кокеткам или Липецкие воды»). Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Талантливый представитель «благородной» комедии Николай Иванович Хмельницкий (1789-1845). Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести действие.(«Нерешительный», «Светский случай») Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»  Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург, своим творчеством обобщил достижения русской комедиографии первой четверти XIX века: его комедии «Молодые супруги», «Студент». Комедия «Горе от ума» - венец творчества А.С. Грибоедова. Рождение в российской драматургии положительного героя (Чацкий), несущего новую программу жизни – служение общественному долгу. История создания комедии (Рождение замысла – 1816г., завершение – 1825 г.)  Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Занимательность и поучительность драмы, эмоциональное воздействие театра на зрителя; сочетание в драме трагического и комического. Пушкин о придворном и народном театре. Судьба человеческая – судьба народная. Драматургия А.С. Пушкина. «Драматургичность» романтических поэм «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Общественно-политическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма. Сценическая история «Маленьких трагедий» «Неоконченная пьеса «Русалка» - романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.  Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму. Творчество Алексея Семеновича Яковлева. Репертуар актера – «Оросман в «Заире», Магомет в «Магомете», Танкред в «Танкреде» Вольтера, Орест в «Андромахе», Йодай в «Гофолии» Расина. Лучшие роли актера» Дмитрий Самозванец в одноименной трагедии Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, Фингал в «Фингале» Озерова, Карл Моор в «Разбойниках» Шиллера, Яковлев и первые постановки Шекспира в России. Отелло – одна из лучших ролей актера. Романтическая трактовка образа Развитие эстетических традиций Яковлева в творчестве П.С. Мочалова. Екатерина Семеновна Семенова – царица русской сцены. Ученица И.А. Дмитревского, величайшая трагическая актриса 1-й четверти 19в. Простота и естественность Семеновой в пьесах Коцебу. Первое выступление на профессиональной сцене в комедии Вольтера « Нанина»(роль Нанины). Роли в трагедиях Озерова, безошибочное чувство логики развития страсти. Успех в роли Ксении в трагедии «Димитрий Донской». Знакомство Семеновой со стилем актерской игры м-ль Жорж. Творческое соперничество актрис, Роли в трагедиях Расина (Ифигения, Гермиона, Есфирь, Федра), Шиллера (Амалия, Иоанна д”Арк) | | | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественный фильм  «Горе от ума» (2000,видеоверсия спектакля «Горе от ума» 1998 г. в постановке Олега Меньшикова)  Борис Годунов (1954, режиссёр В. Строева  «Маленькие трагедии» (1979, реж.Михаил Швейцер)  Подготовить сообщение по выбору:  В..А. Озеров  И.А. Крылов – автор сатирической комедии:  А.А. Шаховской  М.Н. Загоскин  Н.И. Хмельницкий  А.С. Грибоедов  А.С, Пушкин как теоретик драмы и театра | | | *1* |  |
| **Тема 7.5. Российский театр второй четверти 19 века** | Декабрьское восстание 1925 г. Слезные драмы М. Хераскова и М. Веревкина. Схематизм образов, сочетание наравоучительных и примирительных начал, традиционность благополучных финалов. Популярность в России французской мелодрамы. Пьеса Кенье и д`Обиньи «Сорока-воровка или Палезосская служанка», мелодрама В. Дюканжа и М. Дино «Тридцать лет или жизнь игрока»(Расцвет романтизма и формирование реализма.  Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Театральные интересы молодого Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Странный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада»- невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Мысль о бессилии добра, не вооруженного гневом. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Воплощение в Неизвестном общественного зла и лицемерия. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтов и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.  Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль. Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевили Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»). П.А. Каратыгина («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»).  Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драматург Взгляд Гоголя на театр как средство очищения мира от зла путем выявления и осмеяния общественных пороков. Теория «общественной комедии», разработанная Гоголем на основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова. Комедия «Ревизор». Творческая история создания комедии, литературно-театральные источники сюжета .Особенности художественного метода Гоголя – преувеличение и сатирическое заострение раскрытия сути событий. Прием реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору». Мини- театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.). Пьесы «Женитьба», «Игроки». | | | 2 | 2 |
| **Тема 7.6.Российский театр второй половины 19 века** | Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) Эстетические, литературно-театральные взгляды и художественный метод Тургенева-драматурга. Основные черты художественного метода Тургенева: тонкий психологический анализ внутреннего мира человека, сюжетная полифония, введение подтекста. Драматургия И.С. Тургенева. «Нахлебник» - драма «среднего» человека, в условиях социальной несправедливости и низкой оценки окружающими его личностных качеств. Комедия «Месяц в деревне» - пример новых приемов сценической выразительности, особых черт драматургической манеры (создание настроения, подтекст, значение пейзажа, характер ремарок).  Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве. Значение индивидуальности актера. Новый характер трагического героя. Образ человека, восстающего против жестокости и лживости мира. Исключительность характеров романтических героев. Напряженность страстей и мыслей. Выразительные средства романтического актера- подчеркнутая экспрессивность голоса. Движений, речи, мимики. Расцвет театральной жизни в Москве.  Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – актер московского театра. Дебют в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Творческая манера Мочалова: отсутствие закрепленного рисунка,, разнообразие мимики, интонаций. Стихийность вдохновения, глубокие переживания, возникающие на сцене, экспрессия речи и жеста, игра на контрастах. Романтические роли Мочалова - Карл Моор «Разбойники», Дон Карлос «Дон Карлос» Шиллера, Чацкий «Горе от ума» Грибоедова. Шекспировские роли –Отелло, Ричард III,, король Лир, Ромео. Исполнение роли Гамлета.  Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853)– актер петербургского театра.Актерское искусство Каратыгина и эстетика Ф. Шеллинга об изображении характера в искусстве: проявление в действии сильных противоречивых страстей значение красоты формы как положительной силы, умеряющей и сдерживающей непосредственное выражение страстей. Дебют в роли Фингала в трагедии Озерова «Фингал». Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» школы – Зотов, Кукольник, Полевой. Роль Ляпунова в пьесе Кукольника «Князь Скопин-Шуйский», эффектные приемы игры в пьесах Шиллера. Шекспировские роли. Исполнение роли Гамлета. Лучшие роли актера – Гамлет, Карл Моор, король Лир. Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры на поздних этапах творчества: роль Велизария в «Велизарии» Э. Шенка, вторая версия роли Гамлета.  Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): 1824 – Малый театр, Москва, Александринский театр - 1832г., Петербург.  Выдающиеся актеры «московской» школы:  Михаил Семенович Щепкин(1788-1863) – актер, реформатор русской сцены. Первое выступление на профессиональной сцене в Курском театре. Встреча с артистом –любителем князем Мещерским. Изменение старой манеры игры в сторону простоты и естественности исполнения. Щепкинская реформа актерского искусства. Поступление на московскую сцену. Сближение с передовыми деятелями культуры – Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым, Белинским и др. Две группы ролей, в которых наиболее отчетливо проявился талант Щепкина.  Василий Игнатьевич Живокини(1805-1874) Амплуа комического водевильного актера. Связь актерского творчества Живокини с традициями народного комического театра. Лучшие роли – Лев Гурыч Синичкин в водевиле Д.ЛенскогоРепетилов в «Горе от ума» Митрофан в «Недоросле».  Актеры Александринского театра:  Николай Осипович Дюр (1807-1839) – один из выдающихся комических актеров. Широкая одаренность актера, владение искусством трансформации. Роли повес, проказников, комедийных стариков. Роль Хлестакова в «Ревизоре». Оценка Н.В. Гоголя.  Варвара Николаевна Асенкова (1817-1841), Богатые сценические данные  актрисы, успех в водевилях с переодеваниями юнкер Лелев в «Гусарской стоянк», гусар Стружкин в «Шалостях корнета». Раскрытие драматического таланта актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»),  Иван Иванович Сосницкий. (1794-18710 - один из крупнейших представителей реалистического искусства. Разнохарактерное дарование – от водевиля до сатирической комедии. Исполнение роли Городничего в первой постановке «Ревизора» Оценка Н.В. Гоголя. Лучшие роли в классическом репертуаре – Тартюф («Тартюф»), Сганарель («Дон Жуан») Мольера Режиссура и оформление спектаклей в 1 половине 19 в. Развернутые режиссерские ремарки драматургов – Грибоедова, Гоголя, Тургенева.  Появление павильонной декорации, масляных светильников. | | | 2 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Посмотреть художественный фильм   * «Маскара́д» (1985, фильм-балет, реж. Феликс Слидовкер) * «Лев Гурыч Синичкин» (1974, экранизация одноимённого водевиля Д. Т. Ленского.) * «Вий» (1967, реж.Константин Ершов Георгий Кропачёв) * «Женитьба» (1977, реж.Виталий Мельников) * «Мёртвые души» (1984, реж.Михаил Швейцер) * «Ревизор» 1982, фильм-спектакль по одноимённой комедии Н. В. Гоголя поставленный режиссёром Валентином Плучеком в 1972 году)   Подготовить сообщение по выбору:   * Театральные интересы молодого Лермонтова * Русский водевиль * Н.В. Гоголь писатель, драматург * Тургенев-драматург * Павел Степанович Мочалов * Василий Андреевич Каратыгин * Михаил Семенович Щепкин * Василий Игнатьевич Живокини * Николай Осипович Дюр * Варвара Николаевна Асенкова * Иван Иванович Сосницкий | | | *1* |  |
| **Раздел VIII. Русский театр XX века** | | | | **4** |  |
| **Тема 8.1. МХТ.**  **К. Станиславский и**  **В. Немирович-Данченко.** | Открытие МХТ. Система Станиславского. Режиссерская деятельность В. Немировича-Данченко. Начало традицеанализма. Режиссерская деятельность Е. Вахтангова. | | | 1 | 2 |
| **Тема.8.2. Театр В. Мейерхольда.** | Театрально-эстетические концепции русских символстов. Поиски форма выражения Критика натуралистической драмы. Режиссерская деятельность В.Э.Мейерхольда. | | | 1 | 2 |
| **Тема 8.3. Феномен советского театра.** | Соцреализм, как метод создания новой реальности. Театр как политическая трибуна. Театр в ситуации «железного занавеса».  Театр «Современник».История возникновения театра. Художественные принципы театра. О.Ефремов. Актерская деятельность Г.Волчек, И.Кваши, Е.Евстигнеева, О.Табакова.  Театр на Таганке,как лицо театра 1970-х годов. Традиции Вахтангова иМейерхольда. Режиссерская деятельность Ю.Любимова. Актерсие работы В.Высоцкого, В.Золотухина, З.Славиной, А.Демидовой.  Театр БДТ.Режиссерская деятельность Г. Товстоногова. Открытие малой сцены, Студия при БДТ | | | 1 | 2 |
| **Тема 8.8. Театр 1990-2000-х годов.** | Малый театр и МХТ как хранители старых традиций. П.Фоменко и его школа. Я=высказывание в современном театре.Е .Гришковец. Социальные и политические васказывания в современном театре. | | | 1 | 2 |
|  | **Самостоятельная работа**  Подготовить сообщение по выбору:   * К. Станиславский * В. Немирович-Данченко * В.Э.Мейерхольд * Театр «Современник» * Театр на Таганке. * Театр БДТ. * «Мастерская Петра Фоменко» * «Школа современной пьесы» * «Ле́нком» * «Сатирико́н» | | | *2* |  |
| **Итого за 8 семестр**  **Максимальная учебная нагрузка (всего) - 33**  **Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)** – **22**  **Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 11** | | | | | |
| **Дифференцированный зачет** | | | |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# **3. условия реализации программы учебноЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ОП.03. История театра**

**3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению**

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:

- комплект мебели;

- 1 рабочее место преподавателя;

- доска;

- технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук), колонки;

- наглядные и дидактические пособия.

* 1. **Информационное обеспечение обучения**

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы**

**Основная литература:**

1. Берсенева Е.В. История театра [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 (070301.65) «Актерское искусство», профили: «Артист драматического театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист театра кукол», квалификация выпускника «специалист»/ Берсенева Е.В.— Электрон.текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55780.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Кайтанджян М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века) [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Кайтанджян М.Г.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36215.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Цидина Т.Д. История русского театра [Электронный ресурс]: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв./ Цидина Т.Д.— Электрон.текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70450.html.— ЭБС «IPRbooks»

# **Контроль и оценка результатов освоения учебноЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Контрольи оценка** результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты обучения**  **(освоенные умения, усвоенные**  **знания)** | **Коды формируемых профессиональных и общих**  **компетенций** | **Формы и методы контроля и оценки**  **результатов обучения** |
| **Освоенные умения:** |  |  |
| - анализировать драматическое произведение любого жанра с характеристикой образов;  - использовать историческое театральное наследие ведущих режиссеров и художников-постановщиков;  - использовать полученные знания в творческой и практической работе над спектаклем; | ОК 1-9  ПК 1.3  ПК 1.4 | Устный опрос.  Дифференцированный зачет. |
| **Усвоенные знания:**  - классический репертуар русского и зарубежного театров;  - историю развития зарубежного театра, дореволюционного, русского драматического театра, советского русского драматического театра, современного российского театра;  - специфику, стили и направления русского и зарубежного театрального искусства; | ОК 1-9  ПК 1.3  ПК 1.4 | Устный опрос.  Оценка выполнения самостоятельных работ.  Дифференцированный зачет. |

