

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Загвоздина Любовь Геннадьевна

Должность: Директор

Дата подписания: 26.04.2024 10:11:03

Уникальный программный ключ:

8ea9eca0be4f6fdd53da06ef676b3f826e1460eb

Автономная некоммерческая организация профессионального образования

«Челябинский колледж Комитент»

Рабочая программа
учебной дисциплины ОП.01
«История театра»
(зарубежного и отечественного)
специальности 52.02.04 «Актёрское искусство»

Челябинск 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «История театра (зарубежного и отечественного)», разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» углубленной подготовки с учетом федерального компонента среднего общего образования.

Основной целью курса является приобщение студентов к истории театра как важнейшей составляющей мировой художественной культуры и как одной из основ приобретения профессии.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление о многовековой и чрезвычайно многообразной истории театра, начиная с эпохи Античности и завершая проблемами современного театрального процесса;
- познакомить с основными принципами развития зарубежного и отечественного театра;
- дать представление о различных видах, жанрах и стилях в развитии театра и раскрыть их своеобразие;
- познакомить с творческими достижениями великих артистов, режиссеров, драматургов;
- показать тенденции дальнейшего развития театра.

Рабочая программа содержит: пояснительную записку, тематический план; календарно-тематический план, содержание учебной дисциплины, состоящее из 7 основных разделов; материалы для самостоятельной работы студентов, обеспечивающие возможность самоконтроля и контроля преподавателем результативности изучения дисциплины; темы рефератов-сообщений; контрольно-оценочные средства; перечень рекомендуемой литературы и электронных источников информации.

Учебная дисциплина «История театра» относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин федерального компонента среднего общего образования в структуре ППСЗ. Освоение программы предусмотрено на 2,5 года обучения.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.

Итоговый контроль изучения дисциплины - экзамен.

В результате изучения общепрофессиональной дисциплины «История театра» обучающийся должен:

уметь:

- анализировать конкретные пьесы и спектакли;
- использовать театроведческую литературу в своей профессиональной деятельности;
- выполнять сравнительный анализ различных режиссерских интерпретаций художественного произведения;
- использовать информационные технологии для поиска информации, связанной с театроведением;

знать:

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра;
- искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства;
- основные исторические периоды развития театра, особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с формированием театров, созданием конкретных эпохальных спектаклей;
- историю драматургии в различных жанрах театрального искусства;
- историю развития актерского искусства и театральной режиссуры.

В результате освоения обучающимися учебной дисциплины «История театра», формируются общие компетенции, включающие в себя способность:

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 его 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.

Также обучающиеся вырабатывают профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Тематический план учебной дисциплины «История театра»

Наименование разделов и тем	Макс.нагруз. студ.	Количество аудиторных часов		Сам.раб студ	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. раб.			
II курс	108	74	6	34		
3 семестр Раздел 1. Театр от истоков до XVII века	48	34	4	14	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 9	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
4 семестр Раздел 2. Европейский театр XVII – XIX веков	60	40	2	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 9	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
III курс	108	70	16	38		
5 семестр Раздел 3. Русский театр от истоков до 1917 года	48	32	2	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 9	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
6 семестр	60	38	14	22		
Раздел 4. Русский театр предреволюционного периода (1898-1917)	21	14	6	7	ОК1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9
Раздел 5. Русский театр в период с 1917 до середины 1950-х годов	39	24	8	15	ОК1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9
IV курс	54	36	9	18		
Раздел 6. Зарубежный театр XX века	15	10	3	5		
Раздел 7. Русский театр второй половины XX века и наших дней	39	26	6	13	ОК1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
Итого	270	180	14	90		
По итогам изучения дисциплины - экзамен						

**Календарно-тематический план
«История театра»**

№	Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка	Количество аудиторных часов		Самост. работа студента
			всего	в т.ч. практ. работа	
	Курс 3 семестр Раздел 1. Театр от истоков до XVII века	48	34	4	14
1.	Введение. Происхождение театра	6	5		1
2.	Древнегреческий театр - основание	3	2		1
3.	Древнегреческий театр классического периода	3	2		1
4.	Эллинистический театр древнегреческого театра	3	2		1
5.	Древнеримский театр эпохи Республики	3	2		1
6.	Древнеримский театр эпохи Империи	3	2		1
7.	Театр средневековой Европы	6	5		1
8.	Введение в раздел о театре эпохи Возрождения	3	2		1
9.	Комедия дель арте	3	2		1
10.	Театр эпохи Возрождения в Испании	4	2		2
11.	Английское Возрождение. Шекспировский театр	9	6	4	3
12.	Обобщение материала	2	2		
	4 семестр Раздел 2. Европейский театр XVII–XIXвеков	60	40	2	20
13.	Театр французского классицизма	3	2		1
14.	Ж.Б. Мольер как актёр и теоретик театра	6	4		2
15.	Понятие об идеологии и эстетике Просвещения	3	2		1
16.	Театр Англии вXVIII веке	3	2		1
17.	Театр Франции в XVIII веке	3	2		1
18.	Театр Италии в XVIII веке	3	2		1
19.	Театр в Германии в XVIII века	3	2		1
20.	Общие сведения о европейском театре XIXвека	3	2		1

21.	Эволюция драматического театра в Европе XIX века	3	2		1
22.	Выдающиеся французские актёры XIX века	3	2		1
23.	Выдающиеся английские и итальянские актёры XIX века	3	2		1
24.	Театр Германии XIX века	3	2		1
25.	Возникновение театральной режиссуры в конце XIX века	6	4		2
26.	Общий обзор состояния театра в странах Европы в конце XIX века	6	4		2
27.	Обобщение материала	8	6	2	2
	III курс 5 семестр	48	32	2	16
	Раздел 3. Русский театр от истоков до 1917 года				
28.	Истоки и пути формирования театра в России	3	2		1
29.	Основание русского театра (1756) и первый период работы	3	2		1
30.	Русский театр XVIII века	3	2		1
31.	Крепостной театр в России	3	2		1
32.	Общая характеристика русского театра в начале XIX века	3	2		1
33.	Русская комедия первой четверти XIX века	3	2		1
34.	Пьесы А.С. Пушкина и театр	3	2		1
35.	Русская романтическая драма	3	2		1
36.	Русский водевиль, его актёры	3	2	1	1
37.	Н.В. Гоголь и театр	3	2		1
38.	Первое поколение крупнейших актеров Малого и Александринского театров	3	2		1
39.	Актёр М.С. Щепкин	3	2		1
40.	Условия развития и общая характеристика театра 1850 - 1870-х годов	3	2		1
41.	Театральная деятельность А.Н. Островского. Актёры его эпохи	3	2		1
42.	Характеристика русского театра 1880-х – 1890-х годов	4	2	1	2
43.	Обобщение материала	2	2		
	6 семестр	60	38	14	22
	Раздел 4. Русский театр предреволюционного периода (1898-1917)	21	14	6	7
44.	Основание и начало работы Московского Художественного театра	3	2		1
45.	Пьесы А.П. Чехова и их первые постановки	3	2		1
46.	Дореволюционные пьесы М. Горького и их первые постановки	3	2		1
47.	Творческий путь МХТ до революции	3	2		1

48.	Русские актёры-гастролёры рубежа веков	3	2		1
49.	Дореволюционная деятельность В.Э.Мейерхольда	3	2		1
50.	Обзор театральной жизни России в предреволюционное десятилетие	3	2		1
	Раздел 5. Русский театр в период с 1917 до середины 1950-х годов	39	24	8	15
51.	Октябрьская революция и театр	3	1		2
52.	МХАТ и его студии в первые советские годы	3	2		1
53.	Е.Б. Вахтангов и основание театра его имени	3	2	1	1
54.	Характеристика театров в 1920-е годы	3	2	1	1
55.	М.А. Булгаков и его работа с МХАТ	3	2	1	1
56.	Михаил Чехов и МХАТ 2-й	3	2	1	1
57.	Театральные поиски В.Э. Мейерхольда	3	1		2
58.	Камерный театр. А.Я. Таиров и А.Г. Коонен	3	2	1	1
59.	Характеристика театров в 1930-е годы	4	2	1	2
60.	Театр в годы великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы	3	2		1
61.	Выдающиеся актёры второй четверти XX века	3	2	1	1
62.	Российская режиссура второго поколения	3	2	1	1
63.	Обобщение материала	2	2		
	IV курс 7 семестр	54	36	9	18
	Раздел 6. Зарубежный театр XX века	15	10	3	5
64.	Условия функционирования театра в XX веке	3	2		1
65.	Многообразие художественных направлений в театре XX века	3	2		1
66.	Театр стран Европы в XX века	3	2	1	1
67.	Театр США XX века	3	2	1	1
68.	Театр стран зарубежного Востока	3	2	1	1
	Раздел 7. Русский театр второй половины XX века и наших дней	39	26	6	13
69.	Общественная атмосфера и условия работы театров в период с 1950-х по 1980 е годы	3	2		1
70.	Московский театр «Современник» и судьба МХАТ	3	2		1
71.	Ленинградский Большой драматический театр под руководством Г.А. Товстоногова	3	2		1
72.	Московский театр драмы и комедии на Таганке	3	2		1
73.	Режиссура А.В. Эфроса	3	2		1
74.	Панорама театральной жизни страны в последний период советской истории	3	2		1

75.	Обзор творчества выдающихся актеров и режиссеров второй половины XX века	3	2		2
76.	Условия работы и общая характеристика современного отечественного театра	3	2	2	1
77.	Панорама сегодняшней театральной жизни Москвы	3	2		1
78.	Панорама сегодняшней театральной жизни Санкт-Петербурга	3	2		1
79.	Театральная жизнь российской провинции на современном этапе	3	2	2	1
80.	Связи отечественного театра с мировым театральным процессом	3	2	2	1
81.	Обобщение материала	2	2		
	Итого:	270	180	26	90

По итогам изучения дисциплины – экзамен

Содержание учебного материала

Курс

3 семестр

Раздел 1. Театр от истоков до XVII века

1.1. Введение. Происхождение театра

Содержание учебного материала

Цели, задачи, способы изучения курса «История театра», погружение в культурную атмосферу театра, знакомство с процессом возникновения. Зачатки театра в первобытном обществе. Охотничьи и ритуальные пляски. Тотемическое преобразование человека в животное.

1.2. Древнегреческий театр – основание

Содержание учебного материала

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. 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.

1.3. Древнегреческий театр классического периода

Содержание учебного материала

Устройство греческого театра классического периода. (Орхестра, сцена, театрон, параскении, пароды). Театр в Эпидавре. Афинский театр. Театральные декорации, машинерия. Зрители.

1.4. Эллинистический театр древнегреческого театра

Содержание учебного материала

Географическое распространение театра по образцу родившегося в Афинах. Профессионализация актёров.

1.5. Древнеримский театр эпохи Республики

Содержание учебного материала

Народная драма и римская ателлана. Влияние греческой культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, Гней Невий. Организация театральных представлений в Риме. Комедия паллиата.

1.6. Древнеримский театр эпохи Империи

Содержание учебного материала

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.

1.7. Театр средневековой Европы

Содержание учебного материала

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 избииении 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 действия. 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 беседе». «Игра о Робене и Марион».

1.8. Введение в раздел о театре эпохи Возрождения

Содержание учебного материала

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.

1.9. Комедия дель арте

Содержание учебного материала

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, Никколо Барбьери, 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 XX века.

1.10. Театр эпохи Возрождения в Испании

Содержание учебного материала

Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. Понятие «Золотого века» испанского искусства и его хронологические рамки.

Театр Лопе де Руэды. 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. Общая характеристика драматургии. «Нумансия». «Саламанкская пещера».

Эстетические принципы школы Лопе де Вега. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («Фуэнте Овехуна»), 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»).

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».

Творчество Кальдерона – центральное художественное явление испанского театра XVII века. 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.

1.11. Английское Возрождение. Шекспировский театр **Содержание учебного материала**

Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актеры и драматурги. Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп. Исполнение мужчинами женских ролей. 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.

1.12. Обобщение материала

4 семестр

Раздел 2. Европейский театр XVII – XIX веков

2.1. Театр французского классицизма

Содержание учебного материала

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». 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 – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» Ж. Расина. «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. Ж.Б. Мольер как актёр и теоретик театра

Содержание учебного материала

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 «Комеди Франсез». Распоряжение о слиянии труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Рояль. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

2.3. Понятие об идеологии и эстетике Просвещения

Содержание учебного материала

Общая характеристика эпохи Просвещения.

2.4. Театр Англии в XVIII веке

Содержание учебного материала

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»), Джоржа Фаркера («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 III. Спектакль в Англии XVIII веке.

2.5. Театр Франции в XVIII веке

Содержание учебного материала

Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. 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 XVIII 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 «Комеди Франсез». Структура, организация деятельности. Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез», на примере творчества Мишеля Барона, Мари-Анн Дюкло, Адриены Лекуврер, 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.

2.6. Театр Италии в XVIII веке

Содержание учебного материала

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.

2.7. Театр в Германии в XVIII века

Содержание учебного материала

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. Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы. Актерское искусство Германии. Комик Иоган Шёнеман. Конрад Экгоф – актер и педагог. Театральная реформа Фридриха-Людвига Шредера.

2.8. Общие сведения о европейском театре XIX века

Содержание учебного материала

Общественно-политическая и культурная ситуация. Общие сведения о европейском театре XIX века.

2.9. Эволюция драматического театра в Европе XIX века

Содержание учебного материала

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.

2.10. Выдающиеся французские актёры XIX века

Содержание учебного материала

Развитие комедийного жанра во Франции первой половины XIX века. Водевиль. Исполнительское искусство в первой половине XIX 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 «Марион Делорм» 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.

2.11. Выдающиеся английские и итальянские актёры XIX века

Содержание учебного материала

Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – Ковент-Гардена и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины XIX века. Творчество Сары Сиддонс, Джона Кембла, Эдмунда Кина, Чарльза Макреда. 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.

Исполнительское искусство первой половины XIX века в Италии. Реалистические тенденции в актерском искусстве Густаво Модена. 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 III. 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. Томазо Сальвини (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.

2.12. Театр Германии XIX века

Содержание учебного материала

Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине XIX 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 III, Тартюф. Основные этапы становления немецкой режиссуры первой половины XIX века. Режиссерские эксперименты Л. Тика.

2.13. Возникновение театральной режиссуры в конце XIX века

Содержание учебного материала

Основные этапы становления режиссуры XIX века.

2.14. Общий обзор состояния театра в странах Европы в конце XIX века

Содержание учебного материала

Общий обзор состояния театра в странах Европы в конце XIX века.

2.15. Обобщение материала

III курс

5 семестр

Раздел 3. Русский театр от истоков до 1917 года

3.1. Истоки и пути формирования театра в России

Содержание учебного материала

Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошья и игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы: «Лодка», о «Царе Максимилиане», о «Царе Ироде», комедия о «Петрушке». Церковные театрализованные «действия» - «Пещное действие». Гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в XI – XVII веках (Указ царя Алексея Михайловича от 1648 года).

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артаксерксово действие» 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 Симеона Полоцкого – «О Навоходоносоре 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.

3.2. Основание русского театра (1756) и первый период работы

Содержание учебного материала

Московский театр – Университетский или Русский театр (1756). Основание русского театра и первый период работы.

3.3. Русский театр XVIII века

Содержание учебного материала

Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра I 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.

Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия. Тираноборческая (политическая) трагедия. Русский сентиментализм в театре. Первые представители слезной комедии и мещанской драмы – В. Лукин («Мот, любовью исправленный»), М. Херасков («Веницианская монахиня»).

Развитие комедийного жанра. Создание достоверной картины русской жизни. Сатирическая комедия.

Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии. Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779г., Петровский театр (Москва) 1780г., Университетский театр (Русский театр) (Москва) 1759г.

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 Шущерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.

3.4. Крепостной театр в России

Содержание учебного материала

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.

3.5. Общая характеристика русского театра в начале XIX века

Содержание учебного материала

Исторические условия развития. Организационные формы театра, его сословный характер. Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): 1824 – Малый театр, Москва, Александринский театр - 1832г., Петербург. Появление павильонной декорации, масляных светильников. Обзор репертуара.

3.6. Русская комедия первой четверти XIX века

Содержание учебного материала

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия. Представители сатирической комедии. Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского. Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Представитель «благородной» комедии Николай Иванович Хмельницкий. Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести действие. Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе».

Александр Сергеевич Грибоедов, достижения русской комедиографии первой четверти XIX века, его комедии «Молодые супруги», «Студент», «Горе от ума».

3.7. Пьесы А.С. Пушкина и театр

Содержание учебного материала

А.С. Пушкин как теоретик драмы и театра. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Пушкин о придворном и народном театре. Драматургия А.С. Пушкина. Общественно-политическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова». Сценическая история «Маленьких трагедий».

3.8. Русская романтическая драма

Содержание учебного материала

Становление и судьбы жанров русской драматической драмы. Н.В. Кукольник. Н.А. Полевой. Театральные интересы молодого М.Ю. 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. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтов и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

3.9. Русский водевиль, его актёры

Содержание учебного материала

Распространение водевиля в 1830-1840 годы. Василий Игнатьевич Живокини, амплуа комического водевильного актера. Связь актерского творчества Живокини с традициями народного комического театра. Лучшие роли – Лев Гурыч Синичкин в водевиле Д. Ленского, Репетиллов в «Горе от ума», Митрофан в «Недоросле».

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 Осипович Дюр – 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, сценические данные актрисы, успех в водевилях с переодеваниями: юнкер Лелев в «Гусарской стоянке», гусар Стружкин в «Шалостях корнета». Раскрытие драматического таланта актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»).

Иван Иванович Сосницкий. - 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.

3.10. Н.В. Гоголь и театр

Содержание учебного материала

Николай Васильевич Гоголь- 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.). Сценическая история пьес.

3.11. Первое поколение крупнейших актеров Малого и Александринского театров

Содержание учебного материала

Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму. Творчество Алексея Семеновича Яковлева. Репертуар актера. 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. А. С. Яковлев и первые постановки Шекспира в России. Отелло – одна из лучших ролей актера. Развитие эстетических традиций Яковлева в творчестве П.С. Мочалова. Екатерина Семеновна Семенова – царица русской сцены. 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 «Дмитрий 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).

Утверждение романтизма в актерском искусстве. Значение индивидуальности актера. Новый характер трагического героя. Выразительные средства романтического актера- подчеркнутая экспрессивность голоса, движений, речи, мимики. Расцвет театральной жизни в Москве.

Павел Степанович Мочалов – актер Московского Малого 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– актер Петербургского Александринского 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.

3.12. Актёр М.С. Щепкин

Содержание учебного материала

Михаил Семенович Щепкин – актер, реформатор русской сцены. Первое выступление на профессиональной сцене в Курском театре. Встреча с 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.

3.13. Условия развития и общая характеристика театра 1850 - 1870-х годов

Содержание учебного материала

Развитие русской общественной мысли в 1850- 1870-е годы. Деятельность революционных демократов. Рост экономических сил, расширение промышленности. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.

3.14. Театральная деятельность А.Н. Островского. Актёры его эпохи

Содержание учебного материала

Александр Николаевич Островский – драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Внимание цензуры к ранним пьесам Островского. Запрет к представлению пьесы «Свои люди – сочтемся» («Банкрот»). Пьесы о купцах – хранителях заветов и преданий старой патриархальной Руси. («Бедность – не порок», «Не так живи, как хочется»). Комедии, обличающие самодурство купцов, продажность чиновников, бездуховность - «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», драмы «Гроза», «Бесприданница». Исторические пьесы Островского. Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка». Театральная деятельность А. Островского.

Актёры его эпохи. П. М. Садовский, роли в пьесах Островского. Русаков «Не в свои сани не садись», Любим Торцов «Бедность - не порок», Юсов «Доходное место», Брусков «В чужом пиру похмелье», Дикой в «Грозе». Влияние Островского на развитие таланта Л.П. Никулиной-Косицкой. Роли в пьесах А.Н. Островского, Катерина в «Грозе» - вершина творчества Никулиной-Косицкой. Александр Евстафьевич Мартынов. Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского. Мария Гавриловна Савина, Гликерия Николаевна Федотова, Мария Николаевна Ермолова, их роли в пьесах Островского.

3.15. Характеристика русского театра 1880-х – 1890-х годов

Содержание учебного материала

Характеристика русского театра 1880-х – 1890-х годов. Расширение сети театров. Организация дела и характер спектаклей в императорских, частных столичных, провинциальных театрах России. Характер репертуара театров. Плеяда великих актеров. Провинциальные актеры России. Условия работы актеров. Система обучения актеров. Система дебютов и бенефисов. Провинциальная антреприза – Медведев, Синельников, Соболевич-Самарин. Артист Н.Х. Рыбаков. Основание Российского театрального общества.

3.16. Обобщение материала

6 семестр

Раздел 4. Русский театр предреволюционного периода (1898-1917)

4.1. Основание и начало работы Московского Художественного театра

Содержание учебного материала

К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, их личности и театральная программа. Новизна творческих принципов. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. Репертуарный театр. 4 линии исторического развития МХТ.

4.2. Пьесы А.П. Чехова и их первые постановки

Содержание учебного материала

Антон Павлович Чехов – великий русский писатель, драматург. Новаторство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его драматургии - подводные течения, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание финала в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации. Постановка «Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история чеховской драматургии в России.

4.3. Дореволюционные пьесы М. Горького и их первые постановки **Содержание учебного материала**

Алексей Максимович Горький (Пешков) – выдающийся русский писатель и драматург. («Старик», «На дне», «Васса Железнова», «Дачники», «Варвары», Враги»)

4.4. Творческий путь МХТ до революции **Содержание учебного материала**

Направления репертуарного поиска. Постановки первого десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого. Ибсена, Байрона, Метерлинка, Шекспира. МХТ и Эдвард Гордон Крэг. Постановка «Гамлета».

Всероссийская и мировая слава МХТ, его влияние на театральную жизнь страны. Начало работы К.С. Станиславского над «системой» и методикой обучения актерской игре.

4.5. Русские актёры-гастролёры рубежа веков **Содержание учебного материала**

В.Ф. Комиссаржевская, П.Н. Орленев, М.В. Дальский – биографии, репертуар, особенности творческой манеры, общественное значение. Расцвет и кризис «модели» театра, возглавляемого актером-гастролером.

4.6. Дореволюционная деятельность В.Э. Мейерхольда **Содержание учебного материала**

Этапы биографии. Становление и эволюция творческих принципов. Важнейшие постановки в студиях, театре Комиссаржевской, Александринском театре.

4.7. Обзор театральной жизни России в предреволюционное десятилетие **Содержание учебного материала**

Состояние столичных и провинциальных театров. Театральные эксперименты режиссеров Н.Н. Евреинова, Ф.Ф. Комиссаржевского, А.Я. Таирова, К.А. Марджанова. Многообразие форм творческого поиска в театре страны.

Раздел 5. Русский театр в период с 1917 до середины 1950-х годов

5.1. Октябрьская революция и театр **Содержание учебного материала**

Театральная политика советской власти в первые годы. А.В. Луначарский. Присвоение лучшим театрам страны статуса академических, работа с ними. Свертывание частных театров.

Опыты революционного театра: «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского и её постановки; массовые зрелища. В.Э. Мейерхольд в первые революционные годы.

5.2. МХАТ и его студии в первые советские годы **Содержание учебного материала**

Творческие и организационные трудности МХАТ в переходный период, пути их преодоления. Понятие о театральных студиях и принципе студийности. Студии Московского художественного театра.

5.3. Е.Б. Вахтангов и основание театра его имени **Содержание учебного материала**

Евгений Багратионович Вахтангов, биография, изучение системы Станиславского,

работа в студиях и постановки: «Росмерсхольм» Ибсена, «Эрик XIV» Стриндберга в Первой студии, «Чудо Святого Антония» Метерлинка в Третьей студии, «Принцесса Турандот» Гоцци в Третьей студии, «Гадибук» С. Анского (Семен Раппопорт) в еврейской студии «Габима». Основные творческие принципы режиссуры Вахтангова. Теория «фантастического реализма». Трагический гротеск Вахтангова. Создание на базе студии самостоятельного театра им. Е.Б. Вахтангова в 1926г.

5.4. Характеристика театров в 1920-е годы

Содержание учебного материала

Пьесы и спектакли о революции и гражданской войне (К.А. Тренев, В.Н. Билль-Белоцерковский и др.) Пьесы на современные темы (Н.Р. Эрдман, В.В. Маяковский и др.). Проблемы и победы театров в работе над классическим репертуаром.

5.5. М.А. Булгаков и его работа с МХАТ

Содержание учебного материала

«Дни Турбиных» - история создания пьесы, принципиальное значение и судьба спектакля МХАТ. Последующие пьесы Булгакова, их участь. Характер и масштаб творчества.

5.6. Михаил Чехов и МХАТ 2-й

Содержание учебного материала

Биография, личность, актёрское творчество, театральные взгляды и педагогические принципы М.А. Чехова. Творческое лицо и судьба МХАТа Второго.

5.7. Театральные поиски В.Э. Мейерхольда

Содержание учебного материала

Эволюция общественных и эстетических взглядов В.Э. Мейерхольда в 1920-х-1930-х годах. Репертуар, актёры, спектакли его театра. Понятие о биомеханике как принципе актерской игры и системе воспитания актёра.

5.8. Камерный театр. А.Я. Таиров и А.Г. Коонен

Содержание учебного материала

Творческие принципы, репертуарная политика, основные спектакли Камерного театра. Особенности режиссуры А.Я. Таирова. А.Г. Коонен – выдающаяся отечественная актриса.

5.9. Характеристика театров в 1930-е годы

Содержание учебного материала

Стационарирование сети государственных театров в стране. Запрет иных форм организации театрального дела. Резкое ужесточение системы идеологических требований и запретов по отношению к театру.

Репертуар театров. Пьесы А.М. Горького советских лет. Пьесы 30-х годов о революции и гражданской войне, образ Ленина на сцене. Пьесы о современности. Принципы отбора классики для постановок.

Панорама театральной жизни страны. Создание и становление системы театров для детей. Организация новой системы театрального образования.

5.10. Театр в годы великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы

Содержание учебного материала

Театр как вид «оружия» в борьбе против фашизма. Организационная и творческая перестройка театра, его работа «для фронта, для победы».

Пьесы К.М. Симонова, Л.М. Леонова и других о войне, спектакли по ним. Актуальные постановки классики и исторической драматургии.

5.11. Выдающиеся актёры второй четверти XX века

Содержание учебного материала

Второе поколение ведущих актеров МХАТ (А.К. Тарасова, Н.П. Хмелев, Б.Г. Добронравов, М.М. Яншин и др.). Мастера Малого театра, Вахтанговской сцены, театров Ленинграда и российской периферии.

5.12. Российская режиссура второго поколения

Содержание учебного материала

Деятельность режиссеров А.Д. Попова, И.Н. Берсенева, Н.П. Охлопкова, А.М. Лобанова, Ю.А. Завадского и других.

5.13. Обобщение материала

IV курс

7 семестр

Раздел 6. Зарубежный театр XX века

6.1. Условия функционирования театра в XX веке

Содержание учебного материала

Общественное значение театра в XX веке. Способы организации театрального дела. Театр и технический прогресс. Взаимоотношения театра с новыми видами зрелищных искусств.

6.2. Многообразие художественных направлений в театре XX века. Театр стран Европы в XX века

Содержание учебного материала

Пути поиска театром собственного художественного языка, характера и меры условности сценического зрелища. Развитие искусства режиссуры.

Театр Франции в XX веке. Деятельность «КомедиФрансез» и театра TNP, работа театров Бульваров. Режиссер и актёр Ж. Вилар. Актёры Ж. Филип, Ж.-Л.Барро, М. Марсо. Понятие об идеях и практике театрального авангарда (А. Жарри, А. Арто). Авиньонские фестивали. Широта и разнообразие театральной жизни.

6.3. Театр США XX века

Содержание учебного материала

Система коммерческих и некоммерческих (Бродвейских и вне-Бродвейских) театров, взаимосвязь между этими видами театров, контакты их с киноиндустрией (Голливудом). Жанр мюзикла, его высшие достижения и серийные образцы.

6.4. Театр стран зарубежного Востока

Содержание учебного материала

Традиционные театральные системы Китая (цзинси), Японии (Но и Кабуки). Их отличия от европейского театра. Тщательное многовековое сохранение театральных традиций. Опыты использования языка и приемов восточного театра европейскими режиссерами XX века. Театра европейского типа в странах Востока.

Раздел 7. Русский театр второй половины XX века и наших дней

7.1. Общественная атмосфера и условия работы театров в период с 1950-х по 1980-е годы

Содержание учебного материала

«Хрущевская оттепель», подъем общественной и театральной жизни России в

1950-60-х годах. Расширение репертуара и сферы творческого поиска. Попытки возродить лучшие театральные традиции рубежа веков и 1920-х годов. Этапные спектакли.

Дальнейшие колебания «общественного климата» в 1970-80-х годах. Общие требования власти к театру и их эволюция. Система организации театрального дела в стране.

7.2. Московский театр «Современник» и судьба МХАТ

Содержание учебного материала

История создания театра «современник», его творческие принципы и их эволюция. Репертуар. Режиссура О.Н. Ефремова. Ведущие актёры. Общественное и художественное значение «Современника».

«Современник» после 1070 года. Режиссура Г.Б. Волчек, новые поколения актёров.

7.3. Ленинградский Большой драматический театр под руководством Г.А. Товстоногова

Содержание учебного материала

Предшествовавшие этапы истории БДТ. Личность, творческая и организационная деятельность Г.А. Товстоногова. Плеяда крупнейших актёров, выращенных им. Направления репертуарного поиска. Ленинградский БДТ – лидер театрального процесса страны в 1960х-80х годах.

7.4. Московский театр драмы и комедии на Таганке

Содержание учебного материала

История создания, творческая программа, репертуар театра, режиссура Ю.П. Любимова. Актёры В.С. Высоцкий, А.С. Демидова и др. Роль театра на Таганке в общественной жизни страны.

7.5. Режиссура А.В. Эфроса

Содержание учебного материала

Особенности художественной манеры А.В. Эфроса. Работа его в ЦДТ, театрах им. Ленинского Комсомола, на Малой Бронной, на Таганке, во МХАТе. Лучшие спектакли. Актёры, воспитанные Эфросом.

7.6. Панорама театральной жизни страны в последний период советской истории

Содержание учебного материала

Творческая судьба МХАТ. Состояние других театров Москвы, Ленинграда, российской провинции.

7.7. Обзор творчества выдающихся актеров и режиссеров второй половины XX века

Содержание учебного материала

Творческая деятельность Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Актеры Товстоногова – В. Стрельчик, К. Лавров, С. Юрский, Е. Копелян, З. Шарко, Т. Доронина, П. Лучпекаев, О. Басилашвили, Н. Трофимов, Е. Копелян, Л. Макарова. Постановки по М. Горькому- «Варвары», «Мещане», «Дачники». Постановка «Идиота» Ф.М. Достоевского с И.М. Смоктуновским в главной роли. Ученики Товстоногова по классу режиссуры – Л. Додин, И. Владимиров, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

Творческая деятельность Андрея Александровича Гончарова (1918–2001). Работа с А.М. Лобановым в театре им. Ермоловой. Знаменитые ученики А.А. Гончарова: П. Фоменко, Е. Гротовский, Э. Някрошюс, А. Борисов и др.

Создание театра «Современник»(1956), актеры – Г. Волчек, И. Кваша, О. Табаков, Е. Евстигнеев Т. Лаврова и др.

Творческий путь: актерская и режиссерская работа Олега Николаевича Ефремова (1927-1999). С 1970 – художественный руководитель и актер МХАТа. Приглашение во МХАТ актеров А. Калягина, И. Смоктуновского, Т. Лавровой, О. Табакова, Е. Евстигнеев, А. Вертинской. Лучшие постановки: «Заседание парткома» А. Гельмана, «Так победим!» М. Шатрова, «Три сестры» А. Чехова и др.

Создание Ю. П. Любимовым театра на Таганке (1964).

Актеры – Н. Губенко, В. Золотухин, З. Славина, И. Бортник, А. Демидова, В. Высоцкий. Работа Ю.П. Любимова в драматических и оперных спектаклях за границей. Спектакли последнего пятнадцатилетия XX века и начала XXI века: «Пир во время чумы»(Маленькие трагедии») А. Пушкина, «Живой» Мозжухина, «Марат/Сад» П. Вайса, «Медея» Ж. Расина и др.

Анатолий Васильевич (Натан Исаевич) Эфрос (1925-1987) - выдающийся российский режиссер. Работа с актерами О. Ефремовым, Л. Дуровым, О. Табаковым. Новаторство «негромкой» режиссуры Эфроса. Работа с артистами А. Збруевым, А. Ширвиндтом, Л. Дуровым, О. Яковлевой и др. 1984г. – назначение Эфроса главным режиссером театра на Таганке после отъезда Ю. Любимова. Постановки: «На дне» Горького, «Мизантроп» Мольера. Конфликт с труппой.

Марк Анатольевич Захаров (р.1933г.) – выдающийся российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». Работа в качестве актера в драматическом театре в Перми. Лучшие спектакли – «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам произведений Ш. Алейхема, «Варвар и еретик» по Ф. Достоевскому, «Чайка» А. Чехова, «Шут Балакирев» Г. Горина и др.

Лев Абрамович Додин (р.1944г.) - выдающийся российский режиссер. Постановки в театрах России и за рубежом. С 1983г. Л. Додин – художественный руководитель Малого Драматического театра. В 1998 г. МДТ получил статус Театра Европы, третьим после парижского театра Одеон и Пикколо театро ди Милано Джорджо Стрелера.

Анатолий Александрович Васильев (р.1942г.) известный российский режиссер. В 1973г. ставит во МХАТе легендарным спектакль «Соло для часов с боем» О. Заградника В 1977г. начинает работать в Московском театре им. Станиславского. В 1987г. открытие театра А. Васильева «Школа драматического искусства». С 1987г. путешествия театра по странам мира, участие в театральных фестивалях. Мировое признание театра А. Васильева. В 2001г. театр «Школа драматического искусства» получил статус Театра Европы, в этом же году состоялось открытие нового театрального здания театра на Сретенке.

Роман Григорьевич Виктюк (р. 1936г.) – известный российский режиссер. В 1956 окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах Советского Союза, поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова, «Валентин и Валентина» М. Рощина. В 80-е годы ставит в Москве: «Уроки музыки» Л. Петрушевской, ««Квартира Коломбины» Петрушевской в Студенческом театре МГУ, «Царскую охоту» Л. Зорина в театре им. Моссовета, «Татуированную розу» Т. Уильямса во МХАТе. В 1991г. спектаклем «М. Батерфляй по пьесе Д.Г. Хуана открылся Театр Романа Виктюка». Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени – эстетизм, сопряженный с философией духа, поиск гармонии. Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в театре «Сатирикон». Постановки в Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиле. Неоднозначность оценки творчества Р. Виктюка.

Кама Миронович Гинкас (р. в 1941г.) - известный российский режиссер, педагог.

Петр Наумович Фоменко (р.1932г.)- выдающийся российский режиссер, руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко. Творческий путь. С 1992-художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко». Режиссерский стиль Фоменко – апология театральной игры, полноты жизни. Спектакли: «Волки и овцы» А. Островского, «Война и мир. Начало романа» Л. Толстого, «Лес» А. Островского, «Одна абсолютно счастливая деревня» Б. Вахтина, «Бесприданница» А.Островского и др. Постановка пьесы А. Островского «Лес» в театре Комеди Франсез.

Мирзоев Владимир Владимирович (р. 1957) – режиссер, в 1990 г. основал в Торонто театральную компанию «Горизонтальная восьмерка». Неоднозначность оценок творчества В. Мирзоева.

7.8. Условия работы и общая характеристика современного отечественного театра

Содержание учебного материала

События в общественной жизни страны и резкое изменение условий театральной жизни на рубеже 1980-90-х гг. Расширение сети театров, обогащение репертуара литературной, ранее запрещавшейся к постановке. Широкий идеологический и художественный поиск.

Проблемы и трудности театра – идейные, организационные, материальные.

7.9. Панорама сегодняшней театральной жизни Москвы

Содержание учебного материала

Популярные московские театры: «Ленком», «Сатирикон», театра под руководством О.П. Табакова, «Мастерская П.Н. Фоменко».

7.10. Панорама сегодняшней театральной жизни Санкт-Петербурга

Содержание учебного материала

Санкт-Петербургский Малый Драматический театр под руководством Л.А. Додина. Экспериментальные театры режиссеров А.А. Васильева, В.В. Фокина, К.М. Гинкаса, Ю.Н. Погребничко, С.В. Женовача и др.

МХТ, Малый и другие традиционные театры.

Практика антреприз и отдельных театральных проектов, её достоинства и недостатки.

7.11. Театральная жизнь российской провинции на современном этапе

Содержание учебного материала

Обзор театральной жизни Иркутска и других городов региона.

7.12. Связи отечественного театра с мировым театральным процессом

Содержание учебного материала

Спектакли и проекты с участием российских актёров и видных зарубежных режиссёров (П. Штайн, Д. Доннелан и др.) Международные театральные фестивали в России.

7.13. Обобщение материала

Темы самостоятельных работ

Раздел 1.

1. Организация театральных представлений на празднествах в честь бога Диониса.
2. Литургическая драма в средневековом театре.
3. Особенности Миракля: достоинство, наличие религиозного чувства и реалистические мотивы, дидактика.
4. Итальянский театр: жонглёры, карнавал, ателлана.
5. “Пафос” в испанском театре.
6. Публичные театры в Мадриде 17 века.
7. Особенности театрального дела в Англии 16-17 веков.

Раздел 2.

1. Сценические каноны театра классицизма в актёрском мире.
2. Вездесущие актёры театра «Пале-Рояль».
3. Дени Дидро как драматург и теоретик театра.
4. Вольтеровская школа актёрского искусства.
5. Особенности развития сценографии в 18 веке.
6. Упадок театра дель Арте: причины и значение.
7. Французский театр в период Великой французской революции.
8. Развитие комедийного жанра во Франции первой половины 19 века. История водевиля.
9. Пантомима в английском театре.
10. Актёрская школа Шредера.
11. «Свободный театр» Антуана.

Раздел 3.

1. Школьный театр.
2. Попытки царя Петра I создать публичный театр в России.
3. Театральные труды первой половины 18 века.
4. Создание провинциальных театров в Сибири.
5. Судьба крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой.
6. Николай Дюр – один из выдающихся комических актёров Александрийского театра.
7. Иван Соснецкий – актёр императорского театра: судьба и роли.
8. Варвара Асенькова: театр и судьба.
9. Е. Семёнова и м-ль Жарне: творческое соперничество актрис.
10. М.Н. Ермолова и её роли.

11. Мария Тавриловна Савина и её роли.
12. Теликерия Николаевна Федотова и её роли.
13. Система обучения актёра в конце 19 века.

Раздел 4-5.

1. Жизнь, судьба, творчество К.С. Станиславского.
2. Что такое «система Станиславского»?
3. В.И. Немирович – Данченко: педагог, драматург и создатель МХТ.
4. Эстетические искания МХТ в первые десятилетия 20 века.
5. Театр в Комиссаржевской и её сотрудничество с Майфуольдом.
6. Театральные эксперименты режисёров начала 20 века.
7. Н. Евреинова, Ф. Комиссаржевского, К. Марджанова и др.
8. Пьесы и спектакли о революции и гражданской войне.
9. Судьба булгаковских пьес в театрах Москвы и Ленинграда в конце 1920-х годов.
10. Организация театрального дела в СССР в 30-е годы.
11. Создание и становление системы театров для детей.
12. Мастера Малого театра 20 века.

Раздел 6-7.

1. «Картель 4-х»: история создания, особенности режиссуры и эстетики.
2. Жанр мюзикла в Америке: история создания, его высшие достижения, особенности.
3. Театр Эдуардо де Филиппо.
4. Театр «Пикколо де Михано»: история создания, выдающиеся постановки и значение.
5. История китайского театра.
6. Театры Японии.
7. История индийского театра.
8. Плеяда крупнейших актёров БДТ.
9. История Иркутского драматургического театра драмы им. Н.П. Охлопкова.
10. История Иркутского театра зрителя им. А. Вампилова.
11. История Иркутского музыкального театра им. Загурского

Информационное обеспечение

Основные источники

1. История театра : учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е.В. Берсенева ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт театра и др. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. — 52 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438708> (дата обращения: 29.01.2021). — Библиогр. в кн. — Текст : электронный.
2. *Гвоздев, А. А.* Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А. А. Гвоздев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09547-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453700>

Дополнительные источники:

1. *Бахрушин, Ю. А.* История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05282-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454543>
2. *Белинский, В. Г.* О театре и драматургии. 1831-1840 годы / В. Г. Белинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11875-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454315>
3. *Бескин, Э. М.* История русского театра. XVIII век / Э. М. Бескин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11147-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456993>
4. *Дынник, Т. А.* Крепостной театр / Т. А. Дынник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10103-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456411>
5. *Кизеветтер, А. А.* Театр / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06747-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455476>
6. *Коган, П. С.* Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией А. К. Дживелегова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05840-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454937>
7. *Кречмар, Г.* История оперы / Г. Кречмар ; переводчик П. В. Грачев ; под редакцией Б. В. Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07431-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455054>
8. *Мюллер, В. К.* Драма и театр эпохи Шекспира / В. К. Мюллер. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05602-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454912>

9. Плещеев, А. А. Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/431353>