

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище

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

специальности 52.02.04 «Актерское искусство»

вида «Актёр театра кукол»

Иркутск 2019

Одобрена предметно-цикловой
комиссией «Общеобразовательные,
гуманитарные, социально-
экономические и
общепрофессиональные
дисциплины»
Иркутского театрального училища
(протокол № 1 от 03.09.2019)

Составлена в соответствии
с ФГОС СПО
по специальности 52.02.04
«Актёрское искусство»

Председатель предметно-цикловой
комиссии И.С. Седых *И.С. Седых*

Зам. директора по учебной части
Н.И. Бормотова *Н.И. Бормотова*

Составитель:

В.В. Кирсанова, преподаватель
Иркутского театрального
училища

Рецензент:

старший методист, председатель
ПЦК «Общеобразовательные,
гуманитарные, социально-
экономические и
общепрофессиональные
дисциплины»
Иркутского театрального
училища,
кандидат социологических наук
И.С. Седых

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 по виду «Актер театра кукол» 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 6 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» является

обще профессиональной дисциплиной обязательной части профессионального учебного цикла в структуре ППССЗ. 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 обще профессиональной 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»
«Актер театра кукол»

Наименование разделов и тем	Макс.нагруз. студ.	Количество аудиторных часов		Сам.раб студ	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. раб.			
II курс, 4 семестр	60	40	4	20		
Раздел 1. Театр от истоков до XVII века	36	24	2	12	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
Раздел 2. Европейский театр XVII– XIX веков	24	16	2	8	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
III курс, 5 семестр	48	32	4	16		
Раздел 2. Европейский театр XVII– XIX веков (продолжение)	48	32	4	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
III курс, 6 семестр	60	40	7	20		
Раздел 3. История кукольного театра Азии и Европы	45	30	5	15	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
Раздел 4. Русский театр XX в.	15	10	2	5	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
IV курс. 7-8 семестр	102	68	16	34		
Раздел 4. Русский театр XX в. (продолжение)	42	28	6	14	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
Раздел 5. Зарубежный театр XX в.	60	40	10	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 12	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
Итого	270	180	31	90		
По итогам изучения дисциплины - экзамен						

Календарно-тематический план
«История театра»
«Актер театра кукол»

№	Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка	Количество аудиторных часов		Самост. работа студента
			всего	в т.ч. практ. работа	
II курс, 4 семестр		60	40	4	20
Раздел 1. Театр от истоков до XVII века		36	24	2	12
1.1.	Введение. Происхождение театра	3	2		1
1.2.	Истоки античного театра	3	2		1
1.3.	Древнегреческий театр	3	2		1
1.4.	Древнегреческий театр: эволюция	3	2		1
1.5.	Актёры и маски театра Греции	3	2		1
1.6.	Древнеримский театр эпохи Республики	3	2		1
1.7.	Древнеримский театр эпохи Империи	6	4	2	2
1.8.	Театр эпохи Средних веков	3	2		1
1.9.	Театр эпохи Возрождения	3	2		1
1.10.	Театр Италии XVI-XVII вв.	3	2		1
1.11.	Театр Испании XVI-XVII вв.	3	2		1
Раздел 2. Европейский театр XVII– XIX веков		24	16	2	8
2.1.	Театр эпохи классицизма: обзор	3	2		1
2.2.	Театр эпохи Мольера	3	2		1
2.3.	Эпоха Просвещения в театре	3	2		1
2.4.	Английский театр XVIII в.: обзор	3	2		1
2.5.	Итальянский театр XVIII в.: обзор	3	2		1
2.6.	Немецкий и испанский театры в XVIII в.: обзор	3	2		1
2.7.	Обобщение материала. Контрольный урок	6	4	2	2
III курс, 5 семестр		48	32	4	16
Раздел 2. Европейский театр XVII– XIX веков (продолжение)		48	32	4	16
2.8.	Европейский театр эпохи классицизма	3	2		1
2.9.	Эстетика и идеология Просвещения	3	2		1
2.10.	Английский театр XVIII в.	3	2		1
2.11.	Французский театр эпохи классицизма	3	2		1
2.12.	Французский театр эпохи Просвещения	6	4	2	2
2.13.	Итальянский театр XVII-XVIII в.	3	2		1
2.14.	Театр Германии XVII-XVIII в.	3	2		1
2.15.	Европейский театр XIX в.: обзор	3	2		1
2.16.	Особенности французского театра XIX в.	3	2		1
2.17.	Выдающиеся французские актёры	3	2		1
2.18.	Английский театр XIX в.	3	2		1
2.19.	Итальянский и немецкий театр XIX в.	3	2		1
2.20.	Возникновение театра режиссуры	3	2		1

2.21.	«Свободные» театры Европы.	4	2		2
2.22.	Обобщение материала. Зачёт	2	2	2	
III курс, 6 семестр		60	40	7	20
Раздел 3. История кукольного театра Азии и Европы		45	30	5	15
3.1.	История кукольного театра Азии и Европы: обзор	3	2		1
3.2.	История кукольного театра: Индия, Египет	3	2		1
3.3.	Кукольные театры востока: Китай	3	2	1	1
3.4.	Кукольные театры Японии: истоки и развитие	3	2		1
3.5.	Японский театр: Но, Кабуки	3	2	1	1
3.6.	Кукольный театр Греции и Рима	3	2		1
3.7.	Кукольный театр средневековой Европы	3	2		1
3.8.	Испанский и португальский кукольные театры: история	3	2		1
3.9.	Итальянский кукольный театр	3	2	1	1
3.10.	Французский кукольный театр	3	2		1
3.11.	Английский кукольный театр	3	2		1
3.12.	Немецкий кукольный театр	3	2		1
3.13.	История кукольного театра России	3	2	2	1
3.14.	Современный российский кукольный театр. Обзор	3	2		1
3.15.	Основные тенденции развития кукольного театра Европы	3	2		1
Раздел 4. Русский театр XX в.		15	10	2	5
4.1.	Основание МХТ	6	4		2
4.2.	Студии МХТ	3	2		1
4.3.	Значение МХТ для мирового театра. Выдающиеся актёры	3	2		1
4.4.	Обобщение материала. Зачёт	3	2	2	1
IV курс. 7-8 семестр		102	68	16	34
Раздел 4. Русский театр XX в. (продолжение)		42	28	6	14
4.5.	Выдающиеся актёры II половины XX в.	9	6	2	3
4.6.	Русская школа режиссуры II половины XX в. (Э. Эфрос, Ю. Любимов, О. Ефремов, П. Фоменко, М. Захаров и др.)	6	4	2	2
4.7.	Современная режиссура: за и против	3	2		1
4.8.	Сценическая интерпретация русской классики	6	4	2	2
4.9.	Многообразие художественный направлений современного российского театра	6	4		2
4.10.	Выдающиеся театры русской провинции (Горький, Саратов, Омск, Новосибирск, Иркутск и др.)	6	4		2

4.11.	Проблемы современной антрепризы	3	2		1
4.12.	Влияние русской актёрской школы на театры Америки и Европы	3	2		1
Раздел 5. Зарубежный театр XX в.		60	40	10	20
5.1.	Основные художественные направления европейского театра I половины XX в.	6	4		2
5.2.	Французский театр до 1945 г.	6	4		2
5.3.	Французский театр конца XX в. и сегодня	3	2	2	1
5.4.	Немецкий театр I половины XX в.	3	2		1
5.5.	Немецкий театр II половины XX в. и сегодня	6	4	2	2
5.6.	Итальянский театр I половины XX в.	3	2		1
5.7.	Итальянский театр II половины XX в. и сегодня	6	4	2	2
5.8.	Английский театр I половины XX в.	3	2		1
5.9.	Английский театр II половины XX в. и сегодня	3	2		1
5.10.	История американского театра XVIII-XXвв.	6	4		2
5.11.	История мюзикла	6	4	2	2
5.12.	История русского мюзикла	6	4	2	2
5.13.	Обобщение материала. Экзамен	3	2		1
Итого		270	180	31	90

По итогам изучения дисциплины - экзамен

Содержание учебного материала

II курс, 4 семестр

Раздел 1. Театр от истоков до XVII века

1.1. Введение. Происхождение театра

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. Истоки античного театра

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

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

1.4. Древнегреческий театр: эволюция

Географическое распространение театра по образцу родившегося в Афинах. Профессионализация актёров. Актёры и хор.

1.5. Актёры и маски театра Греции

Костюмы и маски в театре Древней Греции. Функции театральной маски. Категории масок: старики, молодые люди, рабы, женщины. Обязательные атрибуты масок божеств, героев, исторических личностей.

1.6. Древнеримский театр эпохи Республики

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

1.7. Древнеримский театр эпохи Империи

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.

1.8. Театр эпохи Средних веков

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 беседке». «Игра о Робене и Марион».

1.9. 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.

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.

1.10. Театр Италии XVI-XVII вв.

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, 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.

1.11. Театр Испании XVI-XVII вв.

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.

Раздел 2. Европейский театр XVII– XIX веков

2.1. Театр эпохи классицизма: обзор

Основные принципы классицизма в театре. Взаимосвязь с Греческим классическим театром. Классическое единство времени, места и действия. Французский классицизм (основные сведения).

2.2. Театр эпохи Мольера

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-Ройяль. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

2.3. Эпоха Просвещения в театре

Общая характеристика эпохи Просвещения – одной из ключевых эпох в истории европейской культуры. Развитие научной, философской и общественной мысли. Рационализм и свободомыслие. Пролог театральной постановки как инструмент влияния на общество.

2.4. Английский театр XVIII в.: обзор

Особенности социально-политического развития Англии в XVII веке. Английская революция 1648–1649 гг., ее воздействие на социокультурную атмосферу Англии и Западной Европы. Переход от театра Возрождения к театру Просвещения. Жанр мещанской трагедии.

2.5. Итальянский театр XVIII в.: обзор

Характеристика эпохи Просвещения в Италии. Упадок Комедии дель арте. Роль Венеции в развитии театрального искусства. Литературная комедия нравов.

2.6. Немецкий и испанский театры в XVIII в.: обзор

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов.

Театр Испании в XVIII в. Дон Педро Кальдерон де ла Барка

2.7. Обобщение материала. Контрольный урок

III курс, 5 семестр

Раздел 2. Европейский театр XVII– XIX веков (продолжение)

2.8. Европейский театр эпохи классицизма

Характеристика исторического периода (повторение). Зарождение классицизма во Франции.

2.9. Эстетика и идеология Просвещения

Просвещение как исторический и культурологический феномен. Предпосылки, основные характеристики (повторение).

2.10. Английский театр XVIII в.

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»), Джорджа Фаркера («Близнецы-соперники», «Офицер-вербовщик»). Выдающиеся актеры периода Реставрации: Томас Беттертон, Элизабет Барри, Томас Доггет.

Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Опера. «Опера нищего» Джона Гей. 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.

2.11. Французский театр эпохи классицизма

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 актерам Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.

2.12. Французский театр эпохи Просвещения

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.

2.13. Итальянский театр XVII-XVIII в.

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.

2.14. Театр Германии XVII-XVIII в.

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

IV курс. 7-8 семестр

Раздел 4. Русский театр XX в. (продолжение)

4.1. Выдающиеся актёры II половины XX в.

Плеяда выдающихся актёров театра БДТ (К. Лавров, О. Басилашвили, Е. Лебедев, Т. Доронина, Е. Копелян и др.). Звёзды московской сцены (И. Смоктуновский, Т. Лаврова, И. Савина, В. Зельдин, Л. Касаткина, Ф. Раневская и др.)

4.2. Русская школа режиссуры II половины XX в. (Э. Эфрос, Ю. Любимов, О. Ефремов, П. Фоменко, М. Захаров и др.)

Режиссёрские поиски О. Ефремова. Г. Товстопногов – реформатор русской сцены. Эстетика театра Анатолия Эфроса. Театр на Таганке как отображение творческих поисков Юрия Любимова. М. Захаров и театр «Ленком». Театр П. Фоменко.

4.3. Современная режиссура: за и против

Творческие поиски современных режиссёров. Режиссура Серебренникова и Богомолова как отображение нравственного кризиса европейского сознания. Режиссёрские искания Бутусова. Творческие эксперименты на русской сцене.

4.4. Сценическая интерпретация русской классики

Спектакли в театре П. Фоменко («Война и мир», пьесы А. Чехова, А. Островского). Выдающиеся постановки театра «Современник». «Ричард III» в Театре им. Вахтангова. «Ревизор» в Театре Калягина и др.

4.5. Многообразие художественных направлений современного российского театра

Символизм, дадаизм, экспрессионизм «театр жестокости», реализм – основные направления русской сцены (обзор).

4.6. Выдающиеся театры русской провинции (Горький, Саратов, Омск, Новосибирск, Иркутск и др.)

История театра в Омске, Иркутске, Горьком – Нижнем Новгороде, Саратове, Новосибирске, Томске и др.

4.7. Проблемы современной антрепризы

Что такое антреприза, её происхождение и развитие в Европе и России. Возрождение театра антрепризы в конце 80-х гг. XX в. в России. Положительные и отрицательные стороны антрепризы. Значение театра антрепризы.

4.8. Влияние русской актёрской школы на театры Америки и Европы

Характеристика современной русской актёрской школы. Германия и Россия. Англия и Россия. Франция и Россия. Актёрская школа Михаила Чехова как основа формирования американских актёров.

Раздел 5. Зарубежный театр XX в.

5.1. Основные художественные направления европейского театра I половины XX в.

Разнообразие стилевых направлений в культуре Европы начала XX в. Модернизм и реализм. Модернистские направления и их содержание: символизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм.

5.2. Французский театр до 1945 г.

Театр «Комеди Франсез» как отображение истории и консерватизма в искусстве. «Свободный театр» Андре Антуара – первый режиссёрские театр и театр запрещённых цензурой пьес (Г. Ибсен, Л. Толстой, М. Горький и т.д.). Театры бульваров: экспериментальные поиски. Театр Жака Копо «Старая голубятня» как основа современной театральной школы. «Картель четырёх» – Шарль Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев.

5.3. Французский театр конца XX в. и сегодня

Образование и развитие государственного театра – Национального народного театра (TNP). Плодотворная деятельность режиссёра и актёра Жана Вилара на посту руководителя театра. Авиньонский театральный фестиваль. Знаменитые актёра театра TNP: Жерар Филип, Мария Казарес и др. Разнообразие театров Бульвар. Синтетизм как основа современного французского театра.

5.4. Немецкий театр I половины XX в.

Экспрессионизм как эстетическая основа немецкого театра. Художественный мир экспрессионализма. Режиссура Леопольда Йесснера: завершённая форма, активная роль архитектурной мизансцены («лестница Йесснера» – образ социальной лестницы), скульптурная композиция. Спектакль «Ричард III» (1922)

Эрвин Пискатор: режиссёр и пропагандист, отстаивающий идеи социальной справедливости. Пролетарский театр Пискатора, форма театрального зрелища «Спектакль-обозрение». Театр Бертольда Брехта («Барабаны в ночи», «Трёхгрошовая опера»). Эмиграция. Возвращение на родину. Официальный театр Третьего Рейха: идеология и эстетика.

5.5. Немецкий театр II половины XX в. и сегодня

Две Германии. Театр ГДР. Идеология. Создание театра «Берлинер

Ансамбль». Теория эпического театра Бертольда Брехта. Спектакли «Антигона» и «Мамаша Кураж» в Еленой Вайгель в главной роли. Петер Штайн как выдающийся немецкий режиссёр второй половины XX в. Театр «Шаубюне» в Западном Берлине: выдающиеся постановки режиссёра. Традиции К.С. Станиславского в режиссуре П. Штайна. «Русская» направленность репертуара. Постановки в России. Петер Цаден как воплощение режиссуры для молодёжи.

5.6. Итальянский театр I половины XX в.

Футуризм как эстетическая основа авангардного театра Италии: пьесы-синтезы, футуристические лозунги в оформлении сцены, иллюзионистские декорации, условные станки и т.д. Запрет футуристических театров декретом Муссолини (1930). Новые формы представителей итальянского авангарда: «интимисты», «сумеречники», театр гротеска и др. Театр Луиджи Пиранделло. Театр-стабиле и его характеристика. Диалектные театры. Неоклассицизм как основа государственного театра режима Муссолини.

5.7. Итальянский театр II половины XX в. и сегодня

Неореализм в искусстве послевоенных лет. Политический театр Дарио Фо. Актёр и режиссёр Эдуардо де Филиппо и его театр «Сан-Фердинандо». История Римской оперы. Знаменитый театр-стабиле «Пикколо театро ди Милано» во главе с Джорждем Стреллером. Выдающиеся постановки («На дне», «Арлекин» и др.). Театры-стабиле в Генуе и Турине. Великие актёры: Анна Маньяни, Тино Карраро и др.

5.8. Английский театр I половины XX в.

Постепенное формирование режиссёрского театра. Генри Ирвинг, Эллен Терри. Театр «Лицеум». Режиссёр и актёр Гордон Крэг. Режиссёрская концепция Гордона Крэга и её воплощение. Рождение режиссёрского театра – Бернард Шоу. Театр «Роял Корт». Создание Национального театра – Харли Гренвилл – Баркер.

Фёдор Комиссаржевский, открывший Англии настоящего Чехова. «Три сестры» и «Чайка» на английской сцене. Театр «Олд Вик» и его репертуар.

5.9. Английский театр II половины XX в. и сегодня

Гамлет в исполнении Джона Гилгуда в театре «Олд Вик». Трактовка Гамлета по Фрейду в исполнении Лоуренса Оливье. Психологизм в основе создания образов Макбета, Яго и др. Драматургия «сердитых молодых людей» на английской сцене. Выдающийся Пол Скофилд в роли Гамлета. Шекспировский мемориальный театр на родине драматурга. Творчество выдающегося режиссёра Питера Брука.

5.10. История американского театра XVIII-XXвв.

Американская театральная культура. Истоки. Формирование театра США в XVIII в.: первые профессиональные труппы, Лондонская труппа и т.д. Романтизм в американском театре – творчество Эдвина Форреста. Театр варьете. Расцвет американского театра в конце XIX в. (театральный траст). Создание Малого театра в Чикаго (1912). Первые пьесы национального драматурга Юджина О’Нила на подмостках театров «Вашингтон Сквер Плейерз», «Провинстаун Преверз» и др. Театр «Гилд» и МХТ. Театр «Груп» как последователь системы Станиславского и первооткрыватель молодых американских драматургов. Коммерческие театры Бродвея. Студенческие театры. Внекоммерческие театры.

5.11. История мюзикла

Характеристика и история развития жанра: истоки, театр менестрелей, варьете, оперетта, джаз. Возникновение в первой половине XX в. 40-е гг. – «Целуй меня, Кэт» Портера (1948). 50-60-е гг. – расцвет жанра. 60-е гг. – наивысшая точка развития и начало кризиса. 70-е гг. – два направления: авангардное и консервативное. Классики мюзикла: Бернстайн, Гершвин, Лоу, Портер и др. Современный мюзикл.

5.12. История русского мюзикла

Первый русский мюзикл «Орфей и Эвридика» А. Журбина. Литературная основа русских мюзиклов: «Два капитана», «Юнона и Авось» и др. Особенности национальных мюзиклов.

5.13. Обобщение материала. Экзамен

Темы самостоятельной работы студентов

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. “Пасос” 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. Архаические виды кукольных театров
2. Театр плоских изображений
3. Театр теней Китая и Японии: сравнительная характеристика
4. Театр кукол в контексте русской национальной культуры
5. Театр кукол в контексте итальянской национальной культуры
6. Театр кукол в контексте французской национальной культуры
7. Иркутский театр кукол: в поисках индивидуального стиля
8. Театр кукол как феномен советской культуры (на примере театра С. Образцова, Ленинградского театра им. Деммени)
9. Драматургия театра кукол в XX-XXI вв. (Европа)
10. Драматургия театра кукол современной России.

Раздел 4.

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 режиссёров 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 5.

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.

Информационное обеспечение

Основные источники

1. Берсенева, Е.В. История театра: учебно-методическое пособие / Е.В. Берсенева. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 52 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79367> (дата обращения: 01.09.19).
2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра : учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1267-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2045> (дата обращения: 01.09.19).
3. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А. А. Гвоздев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09547-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438503> (дата обращения: 01.09.19).
4. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; переводчик П. В. Грачев; под редакцией Б. В. Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07431-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441788> (дата обращения: 01.09.19).
5. Чистюхин, И.Н. О драме и драматургии: учебное пособие / И.Н. Чистюхин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-3514-2. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114088> (дата обращения: 01.09.19).

Дополнительные источники

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05282-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441358> (дата обращения: 01.09.19).
2. Белинский, В. Г. О театре и драматургии. 1831-1840 годы / В. Г. Белинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11875-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/446325> (дата обращения: 01.09.19).
3. Белинский, В. Г. О театре и драматургии. 1840-1848 годы / В. Г. Белинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11874-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/446326> (дата обращения: 01.09.19).

4. Бескин, Э. М. История русского театра. XVIII век / Э. М. Бескин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11147-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/444539> (дата обращения: 01.09.19).
5. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Театральные здания в Санкт-Петербурге в XVIII столетии / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 1910. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/68386> (дата обращения: 01.09.19).
6. Дынник, Т. А. Крепостной театр / Т. А. Дынник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10103-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/429336> (дата обращения: 01.09.19).
7. Кизеветтер, А. А. Театр / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 93 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06747-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442120> (дата обращения: 01.09.19).
8. Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией А. К. Дживелегова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05840-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441696> (дата обращения: 01.09.19).
9. Мюллер, В. К. Драма и театр эпохи Шекспира / В. К. Мюллер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 140 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05602-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441678> (дата обращения: 01.09.19).
10. Перетц, В. Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк / В. Н. Перетц. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 120 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12599-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447844> (дата обращения: 01.09.19).
11. 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://biblio-online.ru/bcode/431353> (дата обращения: 01.09.19).