

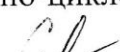
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище

Рабочая программа
учебной дисциплины ОД.02.03
«История мировой и отечественной драматургии»
специальности 52.02.04 «Актёрское искусство»

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 Седых И.С.

Зам. директора по учебной части
Н.И. Бормотова

Составители:

В.В. Кирсанова, И.С. Седых
преподаватели
Иркутского театрального училища

Рецензент:

А.А. Худяков, преподаватель
Иркутского театрального училища,
Заслуженный работник культуры РФ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» углублённой подготовки (по видам), с учетом федерального компонента среднего общего образования и предназначена для изучения профильной учебной дисциплины «История мировой и отечественной драматургии».

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

Задачи дисциплины:

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

Курс «История мировой и отечественной драматургии» вплотную связан с предметами общеобразовательного и профессионального циклов. Наиболее тесные межпредметные связи с такими дисциплинами, как «История мировой культуры» и «Литература».

Рабочая программа содержит: пояснительную записку, тематический план; содержание учебной дисциплины, состоящее из 9 основных разделов;

материалы для самостоятельной работы студентов, обеспечивающие возможность самоконтроля и контроля преподавателем результативности изучения дисциплины; темы рефератов-сообщений; перечень вопросов, выносимых на зачет; перечень рекомендуемой литературы и электронных источников информации.

Освоение программы предусмотрено на 2,5 года обучения (на 1 - 5 семестр по учебному плану).

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

Итоговый контроль изучения дисциплины - зачет.

В результате изучения профильной учебной дисциплины федерального компонента среднего общего образования обучающийся должен:

уметь:

- анализировать конкретные пьесы;
- использовать основы литературоведческого анализа при разборе пьесы;
- осуществлять сравнительный анализ режиссерских интерпретаций пьес;

знать:

- основные этапы (эпохи, периоды, направления) в развитии драматургии;
- особенности национальных традиций, исторические имена и факты, связанные с развитием драматургии;
- содержание конкретных пьес, включенных в программу курса;
- характеристики различных жанров в драматургии.

В результате освоения обучающимися профильной учебной дисциплины «История мировой и отечественной драматургии», 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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования 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 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

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

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских театральных школ.

Тематический план учебной дисциплины «История мировой и отечественной драматургии»
«Актер драматического театра и кино»

Наименование разделов и тем	Макс. нагруз. студ.	Количество аудиторных		Сам.раб студента	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. работа			
1 курс						
1 семестр						
I Раздел: Мировая драматургия от античности до XVII века	48	32	2	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
2 семестр						
II Раздел: Зарубежная драматургия XVII – XIX веков	60	40	2	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
По итогам года - зачёт						
2 курс						
3 семестр						
III Раздел: Отечественная драматургия от истоков до 1917 года	48	32	2	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
4 семестр						
IV Раздел: Зарубежная драматургия XX века	60	40	4	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.9, ПК 2.7
5 семестр						
V Раздел: Советская и отечественная постсоветская драматургия	54	36	4	18	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.9, ПК 2.7
Итого	270	180	14	90		
По итогам изучения дисциплины - зачёт						

Тематический план учебной дисциплины «История мировой и отечественной драматургии»

«Актер музыкального театра», «Актёр театра кукол»

Наименование разделов и тем	Макс. нагруз. студ.	Количество аудиторных		Сам.раб студента	ОК	ПК
		Всего	В т.ч. практ. работа			
1 курс						
1 семестр						
I Раздел: Мировая драматургия от античности до XVII века	48	32	2	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9
2 семестр						
II Раздел: Зарубежная драматургия XVII – XIX веков	60	40	2	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9
По итогам года - зачёт						
2 курс						
3 семестр						
III Раздел: Отечественная драматургия от истоков до 1917 года	48	32	2	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9
4 семестр						
IV Раздел: Зарубежная драматургия XX века	60	40	4	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.9, ПК 2.7
5 семестр						
V Раздел: Советская и отечественная постсоветская драматургия	48	32	4	16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК 8, ОК 11	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.9, ПК 2.7
Итого	264	176	14	88		
По итогам изучения дисциплины - зачёт						

Календарно-тематический план
«История мировой и отечественной драматургии»
«Актер драматического театра и кино»

Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка	Количество аудиторных часов		Самост. работа студента
		всего	в т.ч. практ. работа	
Курс 1 семестр	48	32	2	16
Раздел 1. Мировая драматургия от античности до XVII века				
Введение. Драматургия как род литературы и как фундамент театрального искусства.	6	4		2
Зарождение и развитие драматургии в Древней Греции (VI – V вв. до н.э.)	3	2		1
Становление жанра трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид.	6	4		2
Становление жанра комедии. Аристофан	3	2		1
«Поэтика» Аристотеля	2	1		1
Древнегреческая драматургия в IV – I вв. до н.э.	2	1		1
Драматургия Древнего Рима	3	2		1
Характер и жанры европейской драматургии в Средние века	4	2		2
Общее понятие об эпохе Возрождения. Итальянская драматургия XVI века	3	2		1
Испанская драматургия эпохи Возрождения. Лопе де Вега и его последователи	6	4		2
Английская драматургия эпохи Возрождения. Творчество Шекспира	10	8	2	2
2 семестр				
Раздел 2. Зарубежная драматургия XVII– XIX веков	60	40	2	20
Понятие о художественных стилях. Классицизм	3	2		1
Драматургия П. Корнеля	3	2		1
Драматургия Ж. Расина	3	2		1
Драматургия Ж.Б. Мольера	9	6		3
Понятие об идеологии и эстетике эпохи Просвещения	3	2		1
Английская драматургия XVIII века. Р. Шеридан	3	2		1

Французская драматургия XVIII века. Ф. Вольтер, Д. Дидро, П. Бомарше	3	2		1
Итальянская драматургия XVIII века. К. Гольдони, К. Гоцци	3	2		1
Немецкая драматургия XVIII века. И.В. Гёте, Ф. Шиллер	6	4		2
Общая характеристика европейской драматургии XIX века	3	2		1
Романтическая и неоромантическая драма (Д. Байрон, В. Гюго, Э. Ростан)	6	4		2
Жанры мелодрамы и водевиля	3	2		1
Драматургия Г. Ибсена и А. Стриндберга	6	4		2
Английская драматургия в конце XIX века (Б. Шоу, О. Уайльд)	6	4	2	2
Курс 3 семестр				
Раздел 3. Отечественная драматургия от истоков до 1917 года	48	32	2	16
Русская драматургия в XVII – XVIII веках	3	2		1
Драматургия первой четверти XIX века. «Горе от ума» А.С. Грибоедова	3	2		1
Пьесы А.С. Пушкина	3	2		1
Русская романтическая драма. Пьесы М.Ю. Лермонтова	3	2		1
Русский водевиль	3	2		1
Драматургия Н.В. Гоголя	3	2		1
Драматургия И.С. Тургенева	3	2		1
Творчество А.Н. Островского	9	6		3
Драматурги–современники А.Н. Островского	3	2		1
Пьесы Льва Толстого	3	2		1
Драматургия А.П. Чехова	6	4		2
Дореволюционные пьесы М. Горького	3	2		1
Направления и имена в русской драматургии рубежа – XIX – XX веков	3	2	2	1
4 семестр				
Раздел 4. Зарубежная драматургия XX века	60	40	4	20
Общие черты мировой драмы XX века	3	2		1
Драматургия Франции на рубеже XIX – XX веков (Э. Золя, А. Жарри, М. Метерлинк)	6	4		2
Французская интеллектуальная драма (Ж.П. Сартр, Ж. Ануй)	3	2		1
Основоположники «драмы абсурда» (С. Беккет, Э. Ионеско)	3	2		1
Бернард Шоу и современная ему английская драма	6	4		2

Английская драматургия второй половины XX века	3	2		1
Драматургия в Италии первой половины XX века. Л. Пиранделло	3	2		1
Эдуардо де Филиппо и его последователи в Италии	6	4		2
Драматургия Г. Гауптмана	3	2		1
Пьесы и теоретические труды Б.Брехта	6	4		2
Немецкоязычная драматургия после Второй мировой войны	3	2		1
Юджин О. Нил – основоположник американской драматургии	3	2		1
Драматургия США во второй половине XX века (Т. Уильямс, А. Миллер, Э.Олби)	6	4		2
Жанр мюзикла в США и Европе, его специфика и образцы	3	2		1
Понятие о драматургии стран Востока	3	2		1
III курс 5 семестр Раздел 5. Советская и отечественная постсоветская драматургия	54	36	4	18
Пьесы 1920-х и 1930-х годов о революции и гражданской войне. М.А. Булгаков	6	4		2
Пьесы 30-х годов о современности	6	4		2
Послереволюционные пьесы А.М. Горького	3	2		1
Драматургия военных и первых послевоенных лет	6	4		2
Драматургия 1950-х – 80-х годов (А.Н. Арбузов, В.С. Розов, Л.Г. Зорин, М.М. Рощин и др.)	18	12	2	6
Драматургия А.В. Вампилова и его последователей	9	6		3
Современная отечественная драматургия	6	4	2	2
Итого:	270	180	14	90

Календарно-тематический план
«История мировой и отечественной драматургии»

«Актёр музыкального театра», «Актёр театра кукол»

Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка	Количество аудиторных часов		Самост. работа студента
		всего	в т.ч. практ. работа	
Курс 1 семестр	48	32	2	16
Раздел 1. Мировая драматургия от античности до XVII века				
Введение. Драматургия как род литературы и как фундамент театрального искусства.	6	4		2
Зарождение и развитие драматургии в Древней Греции (VI – V вв. до н.э.)	3	2		1
Становление жанра трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид.	6	4		2
Становление жанра комедии. Аристофан	3	2		1
«Поэтика» Аристотеля	2	1		1
Древнегреческая драматургия в IV – I вв. до н.э.	2	1		1
Драматургия Древнего Рима	3	2		1
Характер и жанры европейской драматургии в Средние века	4	2		2
Общее понятие об эпохе Возрождения. Итальянская драматургия XVI века	3	2		1
Испанская драматургия эпохи Возрождения. Лопе де Вега и его последователи	6	4		2
Английская драматургия эпохи Возрождения. Творчество Шекспира	10	8	2	2
2 семестр				
Раздел 2. Зарубежная драматургия XVII– XIX веков	60	40	2	20
Понятие о художественных стилях. Классицизм	3	2		1
Драматургия П. Корнеля	3	2		1
Драматургия Ж. Расина	3	2		1
Драматургия Ж.Б. Мольера	9	6		3
Понятие об идеологии и эстетике эпохи Просвещения	3	2		1

Английская драматургия XVIII века. Р. Шеридан	3	2		1
Французская драматургия XVIII века. Ф. Вольтер, Д. Дидро, П. Бомарше	3	2		1
Итальянская драматургия XVIII века. К. Гольдони, К. Гоцци	3	2		1
Немецкая драматургия XVIII века. И.В. Гёте, Ф. Шиллер	6	4		2
Общая характеристика европейской драматургии XIX века	3	2		1
Романтическая и неоромантическая драма (Д. Байрон, В. Гюго, Э. Ростан)	6	4		2
Жанры мелодрамы и водевиля	3	2		1
Драматургия Г. Ибсена и А. Стриндберга	6	4		2
Английская драматургия в конце XIX века (Б. Шоу, О. Уайльд)	6	4	2	2
Шкурс 3 семестр				
Раздел 3. Отечественная драматургия от истоков до 1917 года	48	32	2	16
Русская драматургия в XVII – XVIII веках	3	2		1
Драматургия первой четверти XIX века. «Горе от ума» А.С. Грибоедова	3	2		1
Пьесы А.С. Пушкина	3	2		1
Русская романтическая драма. Пьесы М.Ю. Лермонтова	3	2		1
Русский водевиль	3	2		1
Драматургия Н.В. Гоголя	3	2		1
Драматургия И.С. Тургенева	3	2		1
Творчество А.Н. Островского	9	6		3
Драматурги–современники А.Н. Островского	3	2		1
Пьесы Льва Толстого	3	2		1
Драматургия А.П. Чехова	6	4		2
Дореволюционные пьесы М. Горького	3	2		1
Направления и имена в русской драматургии рубежа – XIX – XX веков	3	2	2	1
4 семестр				
Раздел 4. Зарубежная драматургия XX века	60	40	4	20
Общие черты мировой драмы XX века	3	2		1
Драматургия Франции на рубеже XIX – XX веков (Э. Золя, А. Жарри, М. Метерлинк)	6	4		2
Французская интеллектуальная драма (Ж.П. Сартр, Ж. Ануй)	3	2		1
Основоположники «драмы абсурда» (С. Беккет, Э. Ионеско)	3	2		1

Бернард Шоу и современная ему английская драма	6	4		2
Английская драматургия второй половины XX века	3	2		1
Драматургия в Италии первой половины XX века. Л. Пиранделло	3	2		1
Эдуардо де Филиппо и его последователи в Италии	6	4		2
Драматургия Г. Гауптмана	3	2		1
Пьесы и теоретические труды Б.Брехта	6	4		2
Немецкоязычная драматургия после Второй мировой войны	3	2		1
Юджин О. Нил – основоположник американской драматургии	3	2		1
Драматургия США во второй половине XX века (Т. Уильямс, А. Миллер, Э.Олби)	6	4		2
Жанр мюзикла в США и Европе, его специфика и образцы	3	2		1
Понятие о драматургии стран Востока	3	2		1
III курс 5 семестр Раздел 5. Советская и отечественная постсоветская драматургия	48	32	4	16
Пьесы 1920-х и 1930-х годов о революции и гражданской войне. М.А. Булгаков	6	4		2
Пьесы 30-х годов о современности	6	4		2
Послереволюционные пьесы А.М. Горького	3	2		1
Драматургия военных и первых послевоенных лет	6	4		2
Драматургия 1950-х – 80-х годов (А.Н. Арбузов, В.С. Розов, Л.Г. Зорин, М.М. Рощин и др.)	12	8	2	4
Драматургия А.В. Вампилова и его последователей	9	6		3
Современная отечественная драматургия	6	4	2	2
Итого:	264	176	14	88

СОДЕРЖАНИЕ учебной дисциплины «История мировой и отечественной драматургии»

I курс 1 семестр

Раздел 1. Мировая драматургия от античности до XVII века

1.1. Введение. Драматургия как род литературы и как фундамент театрального искусства.

Содержание учебного материала

Цели, задачи, способы изучения курса «История мировой и отечественной драматургии». История учений о драме, основных элементов драматического произведения и принципов драматургии. Основы литературоведческого анализа драматического произведения

Самостоятельная работа обучающихся

Прочитать пьесу для литературоведческого анализа. Работать с конспектом.

1.2. Зарождение и развитие драматургии в Древней Греции (VI – V вв. до н.э.)

Содержание учебного материала

География и хронология античной литературы. Мифологическая основа первых драматических опытов. Первые театральные жанры. Основные свойства драматического жанра. Происхождение греческой драмы и ее виды. Первые трагические поэты и общий характер греческой трагедии. Структура древнегреческой трагедии.

Самостоятельная работа обучающихся

Прочитать древнегреческие поэмы «Илиада» и «Одиссея».

Знать: общий характер поэм, главные образы поэм, особенности эпического стиля, народность и национальное значение поэм Гомера.

1.3. Становление жанра трагедии. Эсхил, Софокл, Еврипид.

Содержание учебного материала

Эсхил — «отец трагедии» и его время. Биография Эсхила. Произведения Эсхила. Социально-политические и патриотические воззрения Эсхила. Религиозные и нравственные взгляды Эсхила. Вопрос о судьбе и личности у Эсхила. Трагическая ирония. Структура трагедии. Образы трагедий Эсхила. Язык Эсхила. Оценка Эсхила в древности и его мировое значение.

Биография Софокла. Произведения Софокла. Социально-политические воззрения Софокла. Религиозно-нравственные воззрения Софокла. Вопрос о судьбе и личности у Софокла. Общий характер творчества Софокла. Образы трагедий Софокла. Язык Софокла. Национальное и мировое значение Софокла.

Биография Еврипида. Произведения Еврипида. «Философ на сцене». Социально-политические воззрения Еврипида. Религиозно-нравственные воззрения Еврипида. Общий характер творчества Еврипида, Образы трагедий Еврипида. Речи действующих лиц и язык трагедий Еврипида. Национальное и мировое значение Еврипида. Второстепенные трагические поэты. Трагедия «Рес».

Самостоятельная работа обучающихся

Прочитать произведения рассматриваемых драматургов. Провести сравнительный анализ пьес.

1.4. Становление жанра комедии. Аристофан

Содержание учебного материала

Первичные формы комических представлений. Комедия в Пелопоннесе и в Сицилии Зпихарм. Мелкие комические жанры: мимы и флиаки. Возникновение «древней» аттической комедии Ее характер и социальная основа. Аристофан - «отец комедии» и его

произведения. Социально-политические и религиозные воззрения Аристофана
Литературные взгляды Аристофана. Драматургия Аристофана. Действующие лица в комедиях Аристофана. Язык комедий Аристофана. Значение Аристофана в мировой драматургии.

Самостоятельная работа обучающихся

Прочитать произведения Аристофана. Провести анализ пьес.

1.5. «Поэтика» Аристотеля

Содержание учебного материала

Общий характер деятельности Аристотеля. Учение Аристотеля об искусстве и поэзии. «Поэтика» Аристотеля.

Самостоятельная работа обучающихся

Определение сущности трагедии по Аристотелю.

1.6. Древнегреческая драматургия в IV – I вв. до н.э.

Содержание учебного материала

Новые формы лирики. Поэзия Тимофея, Антимаха и др. Происхождение «новой» аттической комедии и ее главные представители. Менандр и его творчество. «Брюзга». Эллинистическая образованность. Ученая литература. Театр и драма эллинистической эпохи.

Самостоятельная работа обучающихся

Творчество Ликофрона.

1.7. Драматургия Древнего Рима

Содержание учебного материала

Творческая индивидуальность и особенности драматургии Плавта, Теренция, Сенеки. Их литературное наследие и его сохранность, личность писателя, задачи творчества, проблематика произведений, сюжеты, образы, восприятие современниками и потомками.

Самостоятельная работа обучающихся

Прочитать по одному произведению Плавта, Теренция, Сенеки. Сравнить с древнегреческими произведениями тех же жанров.

1.8. Характер и жанры европейской драматургии в Средние века

Содержание учебного материала

Гистрионы и их творчество. Церковная драма и ее эволюция. Литургическая драма. Полулитургическая драма. Миракль. Мистерия. Специфика реалистического направления драматургии Адама де Ла-Аля. Дидактическая направленность театра моралите. Исторические предпосылки и истоки развития театрального жанра фарса. Герой серии фарсов Адвокат Патлен, как типичный образ предприимчивого горожанина.

Самостоятельная работа обучающихся

Знать характер и жанры европейской драматургии в Средние века.

1.9. Общее понятие об эпохе Возрождения. Итальянская драматургия XVI века

Содержание учебного материала

История написания и общая характеристика комедии «Мандрагора» Макиавелли. Анализ основных тем и сюжетов создателя итальянской комедии Лодовико Ариосто. Своеобразие и образы комедий Пьетро Аретино. «Придворная жизнь», «Лицемер».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать комедии «Мандрагора» Макиавелли.

1.10. Испанская драматургия эпохи Возрождения. Лопе де Вега и его

последователи

Содержание учебного материала

Теоретические взгляды Лопе де Веги на драматургию в трактате «Новое искусство сочинять комедии в наши дни». Идеи и содержание героических пьес Лопе де Веги. «Фуэнта Авехуна». Политическая проблематика пьесы «Звезда Севильи». Анализ содержания и сюжета комедии «плаща и шпаги» — «Собака на сене». Творчество Хуана Руиса, как представителя драматургической школы Лопе де Веги. Анализ «Книги благой любви».

Самостоятельная работа обучающихся

Просмотр кинофильма «Собака на сене», постановка Я. Фрида.
Прочитать комедию Лопе де Веги. Анализ.

1.11. Английская драматургия эпохи Возрождения. Творчество Шекспира

Содержание учебного материала

Проблемы историографии о жизни и творчестве У. Шекспира. Любовная тематика комедий У. Шекспира. Тема свободной любви противостоящей «древнему праву» родителей, в комедии «Сон в летнюю ночь». О нелепости аскетического отказа от любви в «Бесплодных усилиях любви». Против педантизма, надуманности и риторической страсти в «Двенадцатой ночи». Тема противостояния двух миров: красоты, радости, великодушия и стяжательства, скупости, злобы, похотливости в комедиях «Венецианский купец» и «Виндзорские насмешницы». Анализ роли шутов в драматургии У. Шекспира. Смысл и цель трагического и героического в трагедиях У. Шекспира. Влияние У. Шекспира на мировую драматургию.

Самостоятельная работа обучающихся

Прочитать драматургию У. Шекспира.

2 семестр

Раздел 2. Зарубежная драматургия XVII – XIX веков

2.1. Понятие о художественных стилях. Классицизм

Содержание учебного материала

Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е годы XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и классицистической литературы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство».

Самостоятельная работа обучающихся

Познакомиться с трактатом Н. Буало «Поэтическое искусство».

2.2. Драматургия П. Корнеля

Содержание учебного материала

Пьер Корнель (1606–1684). Основные периоды творчества. Ранние комедии П. Корнеля, особенности героя и конфликта, специфика комического. Нарушение классицистических канонов. Поэтика пьесы «Сид». Особенности трагической коллизии, образная система и этапы развития конфликта. Герой и проблема выбора. Идея долга в драматургии П. Корнеля. Трагедия «Гораций», ее героический и гражданский пафос. Значение драматургии П. Корнеля для французского театра XVIII–XIX веков. Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест.

Самостоятельная работа обучающихся

Система персонажей произведения «Сид». Своеобразие конфликта в трагедии «Гораций».

2.3. Драматургия Ж. Расина

Содержание учебного материала

Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии

классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» Ж. Расина, уравновешенность формы и напряженность нравственно-психологического конфликта пьесы. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. Расина. Сценическая судьба «Федры».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Ж. Расина «Андромаха» и «Федра».

2.4. Драматургия Ж.Б. Мольера

Содержание учебного материала

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732). Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Творческая история комедии «Тартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии «Версальский экспромт». 1680 – создание театра «Комеди Франсез».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать комедии Ж.Мольера.

2.5. Понятие об идеологии и эстетике эпохи Просвещения

Содержание учебного материала

Общая характеристика эпохи Просвещения. Философская и политическая основа идей.

Самостоятельная работа обучающихся

Идеология Просвещения.

2.6. Английская драматургия XVIII века

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.

Драматургия Уильяма Конгрива («Любовь за любовь», «Двоедушный»), Джоржа Фаркера («Близнецы-соперники», «Офицер-вербовщик»). 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.

Самостоятельная работа обучающихся

Особенности Английской драматургии XVIII века.

2.7. Р. Шеридан

Содержание учебного материала

Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана. «Школа злословия».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать «Школа злословия».

2.8. Французская драматургия XVIII века

Содержание учебного материала

Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. Влияние эстетики рококо на искусство классицистского театра. Формирование буржуазного реализма. 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.

Самостоятельная работа обучающихся

Особенности Французской драматургии XVIII века.

2.9. Ф. Вольтер, Д. Дидро, П. Бомарше

Содержание учебного материала

Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694–1778). Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». 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.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Вольтера «Кандид, или Оптимизм», Д. Дидро «Монахиня», П. Бомарше «Женитьба Фигаро».

2.10. Итальянская драматургия XVIII века

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. Задача создания литературной комедии нравов. Эволюция «комедии дель арте».

Самостоятельная работа обучающихся

Особенности Итальянской драматургии XVIII века.

2.11. К. Гольдони, К. Гоцци

Содержание учебного материала

Карло Гольдони. Общая характеристика творчества. Гольдониевская реформа импровизационной комедии. Комедия-программа «Комический театр». Социальная конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию. «Мемуары» К. Гольдони.

Карло Гоцци. Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая птичка», «Принцесса Турандот». Театральная полемика К. Гоцци с К. Гольдони и аббатом Кьяри. Работа К. Гоцци с актерами труппы А. Сакки. Предромантические тенденции в творчестве Гоцци. Влияние К. Гоцци на романтиков (Л.Тик, Э.-Т.-А. Гофман, Я. и В. Гримм, В. Гауф и др.)

Самостоятельная работа обучающихся

Читать комедии Гольдони. «Слуга двух господ», «Трактирщица». К. Гоцци «Любовь к трём апельсинам», «Турандот».

2.12. Немецкая драматургия XVIII века

Содержание учебного материала

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Готхольд-Эфраим Лессинг, первая немецкая национальная комедия "Минна фон Барнхольм", антифеодалная трагедия "Эмилия Галотти".

Самостоятельная работа обучающихся

Особенности немецкой драматургии XVIII века.

2.13. И.В. Гёте, Ф. Шиллер

Содержание учебного материала

Периодизация драматургии Гете. Классицистический период: «Совиновники». Увлечение штюрмерством: «Гец фон Берлихинген». Сентиментализм: «Стелла». Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста». Посмертное опубликование трагедии «Фауст» в 1832 году. Сценическая история «Фауста». Веймарский театр и режиссура Гете.

Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес Шиллера: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь». Тираноборческие пьесы Шиллера: «Дон Карлос», «Трилогия о Валленштайне», «Мария Стюарт». Шиллер и Гете. Театр в г. Веймаре.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Шиллера: «Разбойники», «Коварство и Любовь».

2.14. Общая характеристика европейской драматургии XIX века

Содержание учебного материала

Характерные черты романтизма, реализма, натурализма как направлений в драматургии. Формирование и развитие новых видов театрального искусства и жанров драматургии.

Самостоятельная работа обучающихся

Характерные черты европейской драматургии XIX века.

2.15. Романтическая и неоромантическая драма (Д. Байрон, В. Гюго, Э. Ростан)

Содержание учебного материала

Джордж Гордон Байрон (1788–1824). Исключительность романтических героев Байрона. Тяготение пьес Байрона к классицизму. Трагедия «Манфредфред». Мистерия «Каин», драма «Вернер или наследство». Трагедия «Сарданапал».

Виктор Гюго (1802–1885). Борьба классицизма и романтизма. Театральный манифест в предисловие к «Кромвелю». Драматургия В. Гюго. «Мария Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз».

Романтическое направление французского театра.

Драматургия Эдмона Ростана (1868–1918), её роль в развитии европейской сцены рубежа XIX–XX веков. Неоромантические пьесы Ростана: «Принцесса Греза», героическая комедия «Сирано де Бержерак», комедия «Романтики».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать В. Гюго «Рюи Блаз», Д. Байрона «Каин».

2.16. Жанры мелодрамы и водевиля

Содержание учебного материала

Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров.

Самостоятельная работа обучающихся

Жанры мелодрамы и водевиля.

2.17. Драматургия Г. Ибсена и А. Стриндберга

Содержание учебного материала

Специфический характер норвежского романтизма – господство до 1860-х годов, так называемой, «национальной романтики».

Генрик Ибсен (1828–1906). Пьесы на сюжеты богатырских саг: «Богатырский курган», «Фру Ингер из Эстрота», «Воители в Хельгеланде». Философские пьесы Г. Ибсена: «Бранд», «Пер Гюнт». Реалистическая драматургия Г. Ибсена. Психологизм драматургии Г. Ибсена. «Кукольный дом». «Привидения». «Враг народа». Г. Ибсен как режиссер. Символистские пьесы: «Маленький Эйольф», «Женщина с моря», «Дикая утка», «Когда мы мертвые пробуждаемся». Понятие о творчестве А. Стриндберга.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы Г. Ибсена: «Пер Гюнт», «Кукольный дом». «Привидения». «Враг народа».

2.18. Английская драматургия в конце XIX века (Б. Шоу, О. Уайльд)

Содержание учебного материала

Идеология «викторианства». Влияние коммерциализации на театральное дело. Влияние драматургии Г. Ибсена на реалистическую английскую драматургию. Ведущая роль музыкальной комедии и оперетты в английском театре 1870-х годов.

Оскар Уайльд (1856–1900). Чувство красоты, эстетизм Уайльда. Критический этюд «Упадок лжи». Романтические тенденции драматургии Уайльда: «Герцогиня Падуанская», «Саломея». Влияние декаданса. Жанровая специфика и блестящая театральность комедий О. Уайльда. Комедии на современные сюжеты сочетают приемы комедии интриги с национальной традицией комедии нравов («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»). Словесные парадоксы Уайльда.

Бернард Шоу (1856–1950). Социальные драмы Б. Шоу. Теория театра Б. Шоу. «Квинтэссенция ибсенизма». Идейная драма, драма-дискуссия. Излюбленный прием Б. Шоу – интеллектуальный парадокс. Богатство драматургической техники Б. Шоу: «Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Оружие и человек», «Ученик дьявола», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца».

Театры Ковент-Гарден и Дрюри-Лейн в последние десятилетия XIX века. Коммерческие театры: Водевиль, Гейети, Корт и другие. Возникновение жанра театральной пародии – «экстраваганцы».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать О. Уайльда «Как важно быть серьезным», Б.Шоу «Профессия миссис Уоррен», «Пигмалион».

II курс 3 семестр

Раздел 3. Отечественная драматургия от истоков до 1917 года

3.1. Русская драматургия в XVII –XVIII веках

Содержание учебного материала

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. 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.

Пьесы Симеона Полоцкого – «О Навоухудоносоре царе, о теле злате и о трех отроцех в печи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Пьесы Дмитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др.

Александр Петрович Сумароков (1718-1777). Роль А.П. Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды Сумарокова на предназначение театра. Трактовка истории в трагедиях Сумарокова, их тираноборческое звучание. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец». Перевод «Гамлета» У. Шекспира, отход от сюжета и изменение философской концепции. Комедии Сумарокова «Чудовищи», «Пустая ссора».

Д.И. Фонвизин (1745-1792), «Бригадир», «Недоросль». Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии.

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»).

Самостоятельная работа обучающихся

Читать А.П. Сумарокова («Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец»), Д.И. Фонвизина («Бригадир», «Недоросль»).

3.2. Драматургия первой четверти XIX века. «Горе от ума»

А.С. Грибоедова

Содержание учебного материала

Новаторство драматургии В. А. Озерова, равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова. Продолжение и переосмысление поэтики аллюзионных ходов русской политической трагедии в созвучие сюжетов античной, скандинавской мифологии, русской истории с актуальными, современными, волнующими общество. Трагедии В.Озерова «Эдип в Афинах»(1804), «Фингал»(1805), «Дмитрий Донской»(1807).

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия. Представители сатирической комедии: Иван Андреевич Крылов(1769-1844) - «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подщипа».

Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского («Урок кокеткам или Липецкие воды»). 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. («Нерешительный», «Светский случай»).

Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург, своим творчеством обобщил достижения русской комедиографии первой четверти XIX века: его комедии «Молодые супруги», «Студент». Комедия «Горе от ума» - венец творчества А.С. Грибоедова. Рождение в российской драматургии положительного героя (Чацкий),

несущего новую программу жизни – служение общественному долгу. История создания комедии (Рождение замысла – 1816г., завершение – 1825 г.)

Самостоятельная работа обучающихся

Читать трагедии В.Озерова, комедии И.А. Крылова, А.С. Грибоедова.

3.3. Пьесы А.С. Пушкина

Содержание учебного материала

Александр Сергеевич Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Занимательность и поучительность драмы, эмоциональное воздействие театра на зрителя; сочетание в драме трагического и комического. Пушкин о придворном и народном театре. Судьба человеческая – судьба народная. Драматургия А.С. Пушкина. «Драматургичность» романтических поэм «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Общественно-политическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма. Сценическая история «Маленьких трагедий». «Неоконченная пьеса «Русалка» - романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы А.С. Пушкина.

3.4. Русская романтическая драма. Пьесы М.Ю. Лермонтова

Содержание учебного материала

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Театральные интересы молодого Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Станный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада»- невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Мысль о бессилии добра, не вооруженного гневом. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Воплощение в Неизвестном общественного зла и лицемерия. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтов и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы М.Ю. Лермонтова.

3.5. Русский водевиль

Содержание учебного материала

Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль. Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевили Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»). П.А. Каратыгина («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»).

Самостоятельная работа обучающихся

Чтение водевилей и просмотр.

3.6. Драматургия Н.В. Гоголя

Содержание учебного материала

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драматург. Взгляд Гоголя на театр как средство очищения мира от зла путем выявления и осмеяния общественных пороков. Теория «общественной комедии», разработанная Гоголем на основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова. Комедия «Ревизор». Творческая история создания комедии, литературно-театральные источники сюжета. Особенности художественного метода Гоголя – преувеличение и сатирическое заострение раскрытия сути событий. Прием реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору». Мини-театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.). Пьесы «Женитьба», «Игроки»

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы «Женитьба», «Игроки», «Ревизора».

3.7. Драматургия И.С. Тургенева

Содержание учебного материала

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Эстетические, литературно-театральные взгляды и художественный метод Тургенева-драматурга. Основные черты художественного метода Тургенева: тонкий психологический анализ внутреннего мира человека, сюжетная полифония, введение подтекста. Драматургия И.С. Тургенева. «Нахлебник» - драма «среднего» человека, в условиях социальной несправедливости и низкой оценки окружающими его личностных качеств. Комедия «Месяц в деревне» - пример новых приемов сценической выразительности, особых черт драматургической манеры (создание настроения, подтекст, значение пейзажа, характер ремарок).

Самостоятельная работа обучающихся

Читать «Нахлебник», «Месяц в деревне».

3.8. Творчество А.Н. Островского

Содержание учебного материала

Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.

Александр Николаевич Островский (1823-1886) – 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 Захарыч Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы Островского.

3.9. Драматурги–современники А.Н. Островского

Содержание учебного материала

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817-1903). Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Сценическая и цензурная истории «Дела» и «Смерти Тарелкина».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать трилогию Сухово-Кобылина.

3.10. Пьесы Льва Толстого

Содержание учебного материала

Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Отношение к театру. Оценка драматургии

А.П. Чехова История постановки «Власть тьмы». «Плоды просвещения». Особенности композиции драмы «Живой труп». Сценическая и цензурная история «Живого трупа».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп».

3.11. Драматургия А.П. Чехова

Содержание учебного материала

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – 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.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы А.П. Чехова, знать особенности.

3.12. Дореволюционные пьесы М. Горького

Содержание учебного материала

Алексей Максимович Горький (Пешков) (1868-1936) – выдающийся русский писатель и драматург. («Старик», «На дне», «Васса Железнова», «Дачники», «Варвары», Враги»).

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы М. Горького, знать особенности.

3.13. Направления и имена в русской драматургии рубежа – XIX – XX веков

Содержание учебного материала

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919)- великий русский писатель и драматург. «Репертуарность» пьес Андреева в предреволюционное десятилетие. Тяготение драматургии Андреева к символизму, разнородность художественных приемов. Пессимистические мотивы в его драматургии. («Жизнь человека», «Савва», «Дни нашей жизни»), Александр Александрович Блок (1880-1921) – великий русский поэт. Театр Блока - явление в основном литературно-политическое, не получившее широкого выхода на сценические подмостки. Реальные социально-исторические противоречия эпохи, время кризиса, катастроф, свидетельствующее о близкой гибели старых форм общественного устройства. Отражение перелома мироощущения автора в сборнике «Лирические драмы: Балаганчик. Король на площади. Незнакомка». Особенности построения пьес, прием романтической иронии, близость к приемам балаганного театра и Комедии дель Арте. Проблема взаимоотношений народа и интеллигенции в «Песне судьбы». Трагический разрыв мечты и действительности в пьесе «Роза и крест». Сценическая история драматургии А.А. Блока.

Самостоятельная работа обучающихся

Знать направления, имена, особенности в русской драматургии рубежа – XIX – XX веков.

4 семестр

Раздел 4. Зарубежная драматургия XX века

4.1. Общие черты мировой драмы XX века

Содержание учебного материала

Общественное значение театра. Пути поиска театром собственного художественного языка. Характера и меры условности сценического зрелища.

Самостоятельная работа обучающихся
Общие черты мировой драмы XX века.

4.2. Драматургия Франции на рубеже XIX – XX веков (Э.Золя, А. Жарри, М.Метерлинк)

Содержание учебного материала

Разработка натуралистической теории Эмилем Золя. Статьи Э. Золя: «Экспериментальный роман»; «Натурализм в театре»; «Романисты-натуралисты». Натурализм во французском театре. Драммы Э. Золя. Влияние Э. Золя на европейский театр.

Символизм 80–90-х годов. Философско-эстетические манифесты символизма (П. Верлен, С. Малларме, М.Метерлинк).

Новое прочтение конкретного образа у символистов. Мистическое содержание символизма. Звуковое начало речи как выразительное средство символизма.

Морис Метерлинк (1862–1949) – крупнейший драматург и теоретик символизма. Влияние средневековых моралите, мираклей, ярмарочного театра и театра марионеток на творчество Метерлинка, связь с традициями народного театра. Книга Метерлинка «Сокровище смиренных». Понятие символа. Теория «статического театра», теория Молчания. Ранние пьесы: «Принцесса Мален», «Непрошенная», «Там внутри», «Слепые», «Смерть Тентажиля», – отражение страха перед жизнью, неверие в человека, мысль во бесплодности и обреченности человеческого существования. Поздние пьесы, имеющие реалистический характер: «Монна Ванна», «Бургомистр Стильмонда». Пьеса-сказка «Синяя птица».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Э.Золя, А. Жарри, М.Метерлинка.

4.3. Французская интеллектуальная драма (Ж.П. Сартр, Ж. Ануй)

Содержание учебного материала

Французская интеллектуальная драма. Пьеса Сартра «За закрытой дверью» (1944). Момент превращения «бытия-в-себе» в «бытие-для-себя», т. е. «вещи» в свободное сознание зафиксирован в драме «Мухи» (1943). Драматургия Жана Ануй, от «Антигоны» (1942) к «Жаворонку» (1953).

Самостоятельная работа обучающихся

Читать драмы Ж.П. Сартра, Ж. Ануй.

4.4. Основоположники «драмы абсурда» (С.Беккет, Э. Ионеско)

Содержание учебного материала

Термин «театр абсурда». Принципы абсурдизма в драмах «Лысая певица», «Носорог» драматурга Эжена Ионеско и «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать С.Беккета, Э. Ионеско.

4.5. Бернард Шоу и современная ему английская драма

Содержание учебного материала

Бернарда Шоу – выдающийся английский драматург, один из основателей реалистической драмы XX в. «Неприятные пьесы»: «Дома Вдовца», «Профессия миссис Уоррен» и «Волокита». Второй цикл пьес Бернарда Шоу - «Приятные пьесы»: «Война и человек», «Кандида», «Избранник судьбы», «Никогда вы не можете сказать». Цикл пьес «Пьесы для пуритан»: «Ученик дьявола», «Цезарь и Клеопатра», «Обращение капитана Брассбаунда». Шоу и Ибсен.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы Б.Шоу.

4.6. Английская драматургия второй половины XX века

Содержание учебного материала

Драматургия и театральная эстетика "рассерженных". Драматургия Джона Осборна, Арнольда Уэскера, Шейлы Дилени и др.

Драматургия Д. Осборна. «Оглянись во гневе», «Комедиант», «Лютер». Проблематика и поэтика.

Драматургия А. Уэскера. «И ко всему картошка». Проблематика и поэтика.

Вторая волна "рассерженных". Драматургия Джона Ардена, Бернарда Коппе, Роберта Болта.

Драматургия Гарольда Пинтера, Нормана Симпсона, Тома Стоппарда и английская модель театра абсурда.

Пьесы Гарольда Пинтера «Сторож», «Коллекция», «Пейзаж» и др. Проблематика и поэтика. Сатирические комедии Нормана Симпсона. Пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Проблематика и поэтика.

Драматургия Питера Шеффера. Пьеса «Амадей». Проблематика и поэтика.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Д. Осборна «Оглянись во гневе», А. Уэскера «И ко всему картошка».

4.7. Драматургия в Италии первой половины XX века.

Л. Пиранделло

Содержание учебного материала

Авангардистские эксперименты авторов «театра гротеска» («сумеречники», «интимисты» и футуристы). Поиски новых форм «сумеречниками» и «интимистами» в практике итальянского театра. Луиджи Пиранделло (1867–1936) как один из создателей интеллектуального театра XX века. Комедии «озорного треугольника»: «Лиола», «Это так, если вам так кажется», «Дурацкий колпак». Лучшие пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV», «Обнаженные одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня мы импровизируем».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV», «Обнаженные одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня мы импровизируем».

4.8. Эдуардо де Филиппо и его последователи в Италии

Содержание учебного материала

Создатель новой художественной концепции в итальянском театре – драматург **Луиджи Пиранделло**, пьесы «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV». Драматург **Эдуардо Де Филиппо**. В духе неореализма написаны пьесы «Неаполь-миллионер» (1945), «Филумена Мартурано» (1946), «Ложь на длинных ногах» (1948). В комедиях «Эти призраки» (1946), «Внутренние голоса» (1948), «Великая магия» (1949) нашли продолжение традиции Луиджи Пиранделло.

Пьесы Де Филиппо, созданные в 1950 – 1960-х годах, говорят о его стремлении показать острейшие проблемы современности, раскрыть новые социальные аспекты («Страх номер один», 1950; «Моя семья», 1955; «Де Преторе Винченцо», 1957; «Суббота, воскресенье, понедельник», 1960; «Мэр района Санита», 1961).

В число лучших произведений итальянской драматургии второй половины XX века вошли комедии «Искусство комедии» (1965), «Цилиндр» (1966), «Контракт» (1967), «Монумент» (1970), «Каждый год точка и сначала» (1971), «Экзамены не кончаются никогда» (1973). **Луиджи Скуарцина** – драматург и режиссер, историк и теоретик театра.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Де Филиппо «Искусство комедии».

4.9. Драматургия Г. Гауптмана

Содержание учебного материала

Гергарт Гауптман — крупнейший драматург Германии конца XIX — начала XX века. Драма «Перед восходом солнца». Вторая пьеса Гауптмана «Праздник примирения» более всех других связана с натурализмом. «Одинокие» — реалистическая пьеса, построенная на остром столкновении между главным героем и окружающей мещанской средой. «Ткачи» явились вершиной драматургического творчества Гауптмана. Он выступил здесь как художник-новатор, впервые запечатлевший в немецкой и европейской драме важнейшие социальные конфликты эпохи. Драма-сказка «Потонувший колокол».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать «Перед восходом солнца», «Потонувший колокол».

4.10. Пьесы и теоретические труды Б.Брехта

Содержание учебного материала

Термин "эпический театр" Теоретические взгляды Брехта изложены в статьях: "Широта и многообразие реалистической манеры письма", "Народность и реализм", "Малый органон для театра", "Диалектика на театре", "Круглоголовые и остроголовые" и другие. Пьесы Брехта начального периода творчества - эксперименты, поиски и первые художественные победы. Дальнейшие поиски Брехта - пьесы «Трехгрошовая опера» (1928), «Святая Иоанна скотобоев» (1932) и «Мать», по роману Горького (1932). «Эпическое начало» в «Жизни Галилея». Пьесы-притчи.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы Б.Брехта.

4.11. Немецкоязычная драматургия после Второй мировой войны

Содержание учебного материала

Традиции немецкого театра. экспрессионизм в драме. Понятие о немецкоязычной драматургии М.Фриша, Ф. Дюрренматта, П. Вайса.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать М.Фриша, Ф. Дюрренматта, П. Вайса.

4.12. Юджин О. Нил – основоположник американской драматургии

Содержание учебного материала

Юджин О`Нил (1888–1953). Сложное переплетение экспрессионизма и реализма в творчестве драматурга, влияние этих процессов на любимый жанр Бродвея – семейную камерную драму. Экспрессионистские пьесы Ю. О`Нила: «Император Джонс», «Косматая обезьяна». Основная социально-философская тема творчества Юджина О`Нила – «какая польза человеку в том, что он получит весь мир и потеряет душу свою?». Драмы: «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Крылья даны всем детям человеческим», «Траур – участь Электры».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы Ю. О`Нила.

4.13. Драматургия США во второй половине XX века (Т. Уильямс, А. Миллер, Э. Олби)

Содержание учебного материала

Теннеси Уильямс (1911–1983). Сценическая законченность пьес, отказ от старых форм реалистического театра. Развитие лучших традиций социально-психологической драматургии в США. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец». Два противоположных типа сознания в пьесе «Трамвай «Желание».

Артур Миллер (1915–2005). Пьеса "Человек, которому так везло" (1944) и роман "Фокус" (1945) как квинтэссенция художнических интересов Миллера: нравственное достоинство рядового человека, поведение и психология личности в общественной среде. Ироническая коллизия между имманентной греховностью человека и поисками нравственного абсолюта в основе комедии «Сотворение мира и другие дела». Социальная природа человеческой трагедии в обществе – основная тема наиболее известных пьес А. Миллера: «Смерть коммивояжера», «Суровое испытание» (или «Сейлемские колдуньи»), «Вид с моста», «Цена», «После грехопадения», «Случай в Виши».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать Т. Уильямса, А. Миллера, Э.Олби.

4.14. Жанр мюзикла в США и Европе, его специфика и образцы

Содержание учебного материала

Зарождение мюзикла в США, его эволюция, специфика и образцы.

Самостоятельная работа обучающихся

Просмотр мюзикла «Оклахома».

4.15. Понятие о драматургии стран Востока

Содержание учебного материала

«Натьяшастра» - самый древний и один из уникальнейших трактатов индийской культуры. Дзэами Мотокиё ХЕ "Мотокиё Дзэами" (1363 - 1443) величайший драматург и теоретик Японского театра. «Истоки грушевого сада» Хуань-фань-чо.

Самостоятельная работа обучающихся

Драматургия стран Востока.

III курс

5 семестр

Раздел 5. Советская и отечественная постсоветская драматургия

5.1. Пьесы 1920-х и 1930-х годов о революции и гражданской войне.

М.А. Булгаков

Содержание учебного материала

Создание новых театров (БДТ, МГСПС и др.), первые советские пьесы. В.Билль-Белоцерковский («Шторм»), Н. Эрдман («Мандат», «Самоубийца»), Вс. Иванов («Бронепоезд 14-69») А. Афиногенов («Машенька»). К. Тренев («Любовь Яровая»), М. Булгаков («Дни Турбинных», «Зойкина квартира» и др). Театральный авангард . Объединение ОБУРИУ. Пьесы Д. Хармса и А. Введенского.

Михаил Афанасьевич Булгаков – великий русский писатель, драматург. Взаимоотношения Булгакова и МХАТа. История спектакля «Дни Турбинных» (пост. И. Судакова). Сценическая история пьес «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Кабала святош»(Мольер), «Бег». Работа Булгакова в качестве либреттиста в Большом театре.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы М. Булгакова.

5.2. Пьесы 30-х годов о современности

Содержание учебного материала

Пафос всенародной борьбы за торжество революционной правды – такова тематика большинства пьес 30-х годов. Драматурги продолжают поиски более выразительных форм, полнее передающих новое содержание.

В драматургии 30-х годов преобладает героико-романтическая и социально-психологическая драма.

Пьесы о современности. Вс.Вишневский и «**Оптимистическая трагедия**» (1933).Н.Погодин в «**Аристократах**» (1934) показывает перевоспитание бывших

преступников, работающих на строительстве Беломорского канала. В 1937 году появилась его пьеса «Человек с ружьем» – первая из эпической трилогии о Ленине. Теме труда были посвящены пьесы Н.Погодина «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы 1930-х годов.

5.3. Послереволюционные пьесы А.М. Горького

Содержание учебного материала

Послереволюционная драматургия Горького. («Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», 2 вар. «Вассы Железновой».

Самостоятельная работа обучающихся

Читать послереволюционные пьесы А.М. Горького

5.4. Драматургия военных и первых послевоенных лет

Содержание учебного материала

Советский театр в годы великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Драматургия: К.Симонов («Русские люди»), Л. Леонов («Нашествие»). Постановки патриотических пьес из классического репертуара, создание при театрах фронтовых бригад, влияние эвакуированных театров на культурную жизнь городов Сибири и Урала, Средней Азии. Документальная пьеса.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы К. Симонова.

5.5. Драматургия 1950-х – 80-х годов (А.Н. Арбузов, В.С. Розов, Л.Г. Зорин, М.М. Рошин и др.)

Содержание учебного материала

Ослабление «железного занавеса». «Оттепель». Расцвет советской драматургии, развитие сценического искусства. Драматургия А. Арбузова, Е. Шварца, С. Алешина, А. Володина, И. Дворецкого, М. Рошина, В. Розова, А. Салынского, М. Шатрова Э.Радзинского.

Обращение советских режиссеров к зарубежной драматургией. Постановки по А. Миллеру, Э. де Филиппо, У. Гибсону, Б. Брехту, Ф. Дюрренматту, Ж. Ануию.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать А. Арбузова («Таня», «Годы странствий»).

5.6. Драматургия А.В. Вампилова и его последователей

Содержание учебного материала

Новаторский характер, смысл и художественные особенности пьес А.В. Вампилова. Трудная прижизненная судьба и широкое посмертное признание драматургии Вампилова. «Поствампиловская» драматургия – Л.С. Петрушевская, Л.Н. Разумовская и другие.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать пьесы А. Вампилова.

5.7. Современная отечественная драматургия

Содержание учебного материала

Происхождение термина «новая драма». Основные приметы и особенности структуры пьес. Представители «новой драмы» - И. Вырыпаев, В. Сигарев, О. Мухина. бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, М. Курочкин, О. Богаев, П. Пряжко, К. Драгунская, А. Пулинович и др.

Самостоятельная работа обучающихся

Читать современную отечественную драматургию.

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. — Москв : 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. 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. 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).
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. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.Php
7. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>