

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 «Актёрское искусство»
вида «Актёр музыкального театра»

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» по виду «Актёр музыкального театра» 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» относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин федерального

компонента среднего общего образования 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 общепрофессиональной дисциплины «История театра» обучающийся должен:

уметь:

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

знать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

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

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

Тематический план учебной дисциплины «История театра»

«Актер музыкального театра»

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 Раздел 1. Театр от истоков до XVII века	60	40	4	20	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 9	ПК 1.1, ПК 1.7, ПК 1.9
III курс 5 семестр Раздел 2. Европейский театр XVII– XIXвеков	108 48	72 32	4 2	36 16	ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5, ОК 8, ОК 9	ПК 1.1, ПК 1.7 - ПК 1.9
6 семестр Раздел 3. Русский театр от истоков до 1917 года	60	40	2	20	ОК1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК 1.1, ПК 1.7 - ПК 1.9
IV курс 7 - 8 семестр	102	68	16	34		
Раздел 4. История музыкального театра	60	40	16	20	ОК1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК 1.1, ПК 1.7 - ПК 1.9
Раздел 6. Русский в XX веке	42	28	-	14	ОК1, ОК 2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9	ПК 1.1, ПК 1.7 - ПК 1.9
Итого	270	180	24	90		
По итогам изучения дисциплины - экзамен						

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

№	Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка	Количество аудиторных часов		Самост. работа студента
			всего	в т.ч. практ. работа	
<i>II курс 4 семестр</i>					
Раздел 1. Театр от истоков до XVII века		60	40	4	20
1.1	Введение. Происхождение театра	6	4		2
1.2	Древнегреческий театр - основание	3	2		1
1.3	Древнегреческий театр классического периода	3	2		1
1.4	Эллинистический театр древнегреческого театра	3	2		1
1.5	Древнеримский театр эпохи Республики	3	2		1
1.6	Древнеримский театр эпохи Империи	3	2		1
1.7	Театр средневековой Европы	6	4		2
1.8	Введение в раздел о театре эпохи Возрождения	3	2		1
1.9	Комедия дель арте	3	2		1
1.10	Театр эпохи Возрождения в Испании	4	2		2
1.11	Английское Возрождение. Шекспировский театр	6	4	2	2
1.12	Театр французского классицизма	3	2		1
1.13	Ж.Б. Мольер как актёр и теоретик театра	6	4		2
1.14	Обобщение материала	8	6	2	2
<i>III курс 5 семестр</i>					
Раздел 2. Европейский театр XVII–XIX веков		48	32	2	16
2.1	Введение в раздел о театре XVIII века. Формирование оперы	2	2		1
2.2	Европейский театр эпохи Просвещения	3	2		1
2.3	Общие сведения о европейском театре XIX века	3	2		1
2.4	Эволюция жанра оперы от Монтеверди до Моцарта	3	2		1
2.5	История оперы в странах Европы XIX века	3	2		1

2.6	Этапы формирования балета как вида театра. Возникновение оперетты	3	2		1
2.7	Эволюция драматического театра в Европе XIX века	3	2		1
2.8	Выдающиеся французские актёры XIX века	3	2		1
2.9	Выдающиеся английские и итальянские актёры XIX века	3	2		1
2.10	Возникновение театральной режиссуры в конце XIX века	6	4		2
2.11	Общий обзор состояния театра в странах Европы в конце XIX века	6	4		2
2.12	Обобщение материала	8	6	2	2
	6 семестр				
	Раздел 3. Русский театр от истоков до 1917 года	60	40	2	20
3.1	Истоки и пути формирования театра в России	3	2		1
3.2	Основание русского театра (1756) и первый период работы	3	2		1
3.3	Русский театр XVIII века	3	2		1
3.4	Крепостной театр в России	3	2		1
3.5	Общая характеристика русского театра в начале XIX века	3	2		1
3.6	Русская комедия первой четверти XIX века	3	2		1
3.7	Пьесы А.С. Пушкина и театр	3	2		1
3.8	Русская романтическая драма	3	2		1
3.9	Русский музыкальный театр	3	2		1
3.10	Русский водевиль, его актёры	3	2		1
3.11	Н.В. Гоголь и театр	3	2		1
3.12	Первое поколение крупнейших актеров Малого и Александринского театров	3	2		1
3.13	Актёр М.С. Щепкин	3	2		1
3.14	Условия развития и общая характеристика театра 1850 - 1870-х годов	3	2		1
3.15	Театральная деятельность А.Н. Островского. Актёры его эпохи	3	2		1
3.16	Характеристика русского театра 1880-х – 1890-х годов	3	2		1
3.17	Эволюция русской национальной оперы	3	2		1
3.18	Становление и развитие оперной режиссуры	3	2	2	1
3.19	Русский театр предреволюционного периода (1898 -1917)	4	2		2
3.20	Обобщение материала	2	2		

<i>IV курс 7 - 8 семестр</i>					
	Раздел 4 История музыкального театра	<i>102</i>	<i>68</i>	<i>16</i>	<i>34</i>
4.1	Жанровые истоки оперетты	60	40	16	20
4.2	Музыкальная драматургия оперетты	6	4	2	2
4.3	Характеристика и история развития жанра оперетты	3	2	2	1
4.5	Французская оперетта	3	2		1
4.6	Венская оперетта	6	4	2	2
4.7	Неовенская оперетта	6	4	2	2
4.8	Оперетта в России	6	4	2	2
4.9	Мюзикл. Характеристика и история развития жанра	9	6	2	3
4.10	Классики мюзикла	9	6	2	3
4.11	Современный мюзикл	6	4	2	2
	Раздел 5. Русский театр в XX в.	6	4	2	2
5.1	Театр и революция	42	28	-	14
5.2	МХТ и его студии в первые советские годы	3	2		1
5.3	Е. Вахтангов и основание театра его имени	3	2		1
5.4	Характеристика театров 1920-е гг.	3	2		1
5.5	М. Булгаков и его работа в МХТ	3	2		1
5.6	Михаил Чехов и МХАТ-2-й	3	2		1
5.7	Театральные поиски В. Мейерхольда	3	2		1
5.8	Общественная атмосфера и условия работы театров в период с 50-х по 80-е гг. XX в.	3	2		1
5.9	Московский театр «Современник» и судьба МХАТ	3	2		1
5.10	Ленинградский Большой драматический театр под руководством Г. Товстоногова	3	2		1
5.11	Московский театр драмы на Таганке	3	2		1
5.12	Основные тенденции развития европейского театра XX в.	3	2		1
	Обобщение материала	6	4		2
	Итого за весь период обучения	270	180	24	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

Содержание учебного материала

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

1.2. Древнегреческий театр – основание

Содержание учебного материала

Роль античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра. Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

1.3. Древнегреческий театр классического периода

Содержание учебного материала

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

1.4. Эллинистический театр древнегреческого театра

Содержание учебного материала

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

1.5. Древнеримский театр эпохи Республики

Содержание учебного материала

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

1.6. Древнеримский театр эпохи Империи

Содержание учебного материала

Общая характеристика театра императорской эпохи. Постройка новых театров в Риме в конце I в. до н.э. Витрувий о плане римского театра. «Греко-римский» тип театрального здания. Репертуар римского театра императорской эпохи.

1.7. Театр средневековой Европы

Содержание учебного материала

Общая характеристика эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с античным искусством. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, менизингеры, шпильманы, трубадуры, труверы). Поэзия вагантов.

Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. «Действо о пастырях вифлеемских». «Действо о волхвах». «Действо об избииении младенцев». «Действо о пророках». «Действо о Рождестве». Пасхальный цикл. Полулитургическая драма: «Действо о волхвах». «Действо о Воскресении». «Действо об Адаме». Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники.

Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс.

Мистерия: три цикла – ветхозаветный, новозаветный, апостольский. (Мистерия Страстей, Мистерия Ветхого завета, Мистерия об осаде Орлеана). Организация мистерий, способы постановок. Миракль. Двойственность миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. «Миракль о Роберте-дьяволе». «Миракль о Берте с большими ногами». Моралите. Нравоучительная дидактика как единственная цель действия. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. «Благоразумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух», «Осуждение пиршеств». Фарс. Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Цикл фарсов о адвокате Патлене. Организация спектаклей. Приемы постановки. Актерское исполнение. Творческие объединения, занимающиеся постановкой театральных представлений – «Базошь», «Беззаботные ребята». Первый прославленный французский актер Жан де л'Эспин (Понтале). Влияние фарса на драматургию Европы.

Светский театр. Драматургическая деятельность Адама де лаАлля. «Игра в беседке». «Игра о Робене и Марион».

1.8. Введение в раздел о театре эпохи Возрождения

Содержание учебного материала

Общая характеристика эпохи Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви. Начало – в Италии на рубеже XV–XVI вв., золотой век – в Испании XVI–XVII вв., апогей развития – в Англии XVI–XVII вв.

1.9. Комедия дель арте

Содержание учебного материала

Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Выдающиеся исполнители: Джулио Паскуати, ФранческоАндреини, Фламинио Скала, Никколо Барбьери,

Изабелла Андреини, Диана Понти, Лидия Баньякавалло, Виценца Армани и другие. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Дзибальдоне. Техника. Спектакль. Основные эстетические принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр XX века.

1.10. Театр эпохи Возрождения в Испании

Содержание учебного материала

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

Театр Лопе де Руэды. Гастрольные разъезды по испанской провинции. Образцы пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – «пасос», имеющих при наивности фарсового сюжета сатирический смысл: «Страна Хауха», «Оливы».

Мигель Сервантес Сааведра. Общая характеристика драматургии. «Нумансия». «Саламанкская пещера».

Эстетические принципы школы Лопе де Вега. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («Фуэнте Овехуна»), исторический факт и его театральное воплощение. Специфика конфликта драмы и этапы его развития. Роль народных сцен в пьесе. Драмы чести. «Звезда Севильи». Комедия Лопе де Вега и ее структура и жанровое своеобразие («Собака на сене». «Дурочка», «Учитель танцев»).

Общая характеристика драматургии Т. де Молины. Прагматизм и честолюбие – доминирующие черты характеров персонажей. Мастерство построения комедии положений. «Севильский озорник», «Дон Хиль Зеленые штаны», «Благочестивая Марта».

Творчество Кальдерона – центральное художественное явление испанского театра XVII века. Особенности комедийного творчества П. Кальдерона – соотношение характеров и интриги, их роль в сюжетном развитии («Дама-невидимка»). Художественное воплощение идеи чести в драмах П. Кальдерона. («Стойкий принц»). «Жизнь есть сон» как лучшая философско-религиозная пьеса П. Кальдерона.

Сцена, актеры и спектакль испанского театра Золотого века. Публичные театры в Мадриде XVII века. Виды актерских трупп. Условность испанской сцены. Сведения о первых профессиональных актерах. Актер и драматург Хуан дель Энсина.

1.11. Английское Возрождение. Шекспировский театр

Содержание учебного материала

Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актеры и драматурги. Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп. Исполнение мужчинами женских ролей. Общая характеристика драматургии У. Шекспира. Особенности творчества:

искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального в образах), широкий круг жизненных отношений, драматизм действия, динамизм развития, отсутствие строгого деления пьес на жанры, построение действия путем контрастного сопоставления, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Эстетика У. Шекспира. Таблица хронологии пьес Шекспира, составленная У. Чемберсом. Определение Г.Н. Бояджиева для «главных» пьес Шекспира: «Отелло» – трагедия сердца, «Гамлет» – трагедия разума, «Король Лир» – трагедия духа.

1.12. Театр французского классицизма

Содержание учебного материала

Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е гг. XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и классицистической литературы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Ранние комедии П. Корнеля, особенности героя и конфликта, специфика комического. Нарушение классицистических канонов. Поэтика пьесы «Сид». Особенности трагической коллизии, образная система и этапы развития конфликта. Герой и проблема выбора. Идея долга в драматургии П. Корнеля. Трагедия «Гораций», ее героический и гражданский пафос. Значение драматургии П. Корнеля для французского театра XVIII–XIX веков. Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест.

Жан Расин – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» Ж. Расина. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. Расина. Сценическая судьба «Федры». Актеры времени П. Корнеля, Ж. Расина: Монфлери, Флоридор, Тереза Дюпарк, Мари Шанмеле. Ж.-Б. Мольер об актерам Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.

1.13. Ж.Б. Мольер как актёр и теоретик театра

Содержание учебного материала

Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Творческая история комедии «Гартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии «Версальский экспромт». 1680 – создание театра «Комеди Франсез». Распоряжение о слиянии труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Рояль. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

1.14. Обобщение материала

**III курс
5 семестр**

Раздел 2. Европейский театр XVII – XIX веков

2.1. Введение в раздел о театре XVIII века. Формирование оперы.

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.

Рождение оперы. Флорентийская, венецианская, неаполитанская и римская оперные школы. Французская лирическая трагедия. Ж.-Б. Люлли «Армида». Особенности декламационного стиля. Связь французской оперы с драматическим искусством.

2.2. Европейский театр эпохи Просвещения

Содержание учебного материала

Общая характеристика эпохи Просвещения. Итальянская опера-buffa. Дж. Перголези «Служанка-госпожа». Французская опера-comique. «Оперные войны» 18 века. Модификации жанра в эпоху Просвещения. Реформа Х.-В. Глюка на примере оперы «Альцеста».

2.3. Общие сведения о европейском театре XIX века

Содержание учебного материала

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

2.4. Эволюция жанра оперы от Монтеверди до Моцарта

Содержание учебного материала

Характерные черты итальянская оперы 17 века. Оперы К. Монтеверди, «Коронация Помпеи». Оперное творчество В. А. Моцарта - квинтэссенция развития жанра. Итальянские и немецкие традиции в операх.

2.5. История оперы в странах Европы XIX века

Содержание учебного материала

Традиции «Оперы спасения» в «Фиделио» Л. ван Бетховена. Опера во Франции. Монументальность, красочность, сценические эффекты «большой оперы». Обзор оперного творчества Д. Обера и Г. Берлиоза. Немецкая и австрийская романтическая опера. Э.-Т. Гофман, К.-М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шуберт. Сюжеты и образы «романтики ужасов». «Музыкальная драма» Р. Вагнера. Развитие романтических и реалистических традиций в творчестве Верди.

**2.6. Этапы формирования балета как вида театра.
Возникновение оперетты**

Содержание учебного материала

Происхождение балета. В 18 в. стремительно развивались 2 стиля танца – благородный и виртуозный. В области театрального танца появились мастера, сформировавшие свой индивидуальный стиль. Дюпре, Гаэтан Вестрис, высокотехнический Пьер Гардель и новатор Огюст Вестрис, отличавшийся необычной внешностью и феноменальной элевацией (т.е. способностью высоко прыгать). Балет эпохи романтизма.

2.7. Эволюция драматического театра в Европе XIX века

Содержание учебного материала

Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции. Декрет о свободе театров (1791) Изменения в социальном статусе актеров. Театры в период якобинской диктатуры. Театральная политика Директории.

Драматургия революционного классицизма. Трагедия «Карл IX» М.-Ж. Шенье. Агитационные пьесы якобинского театра. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров.

2.8. Выдающиеся французские актёры XIX века

Содержание учебного материала

Развитие комедийного жанра во Франции первой половины XIX века. Водевиль. Исполнительское искусство в первой половине XIX века. Первенство Пьера Бокажа в создании на французской сцене романтического героя. Гиперболизация страстей и экспрессивность образов. Образ Антони из одноименной пьесы Дюма. Актриса Мари Дорваль и первый триумф в роли Амалии («Тридцать лет или жизнь игрока» В. Дюканжа). Тема творчества Дорваль – утверждение человечности и любви. Лучшие роли актрисы: Китти Белл в «Чаттертоне» А. В. Виньи, Марион в «Марион Делорм» В. Гюго. Фредерик Леметр – «король французского театра». Широта актерского диапазона – от гротесково-комедийных до трагических. Лучшие роли актера: бандит Робер Маркер («Постоялый двор Андрэ» Б. Антье), Жорж Жермани («Тридцать лет или жизнь игрока» В. Дюканжа), Рюи Блаз в одноименной драме В. Гюго, папаша Жан в «Парижском тряпичнике» Ф. Пиа.

2.9. Выдающиеся английские и итальянские актёры XIX века

Содержание учебного материала

Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – Ковент-Гардена и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины XIX века. Творчество Сары Сиддонс, Джона Кембла, Эдмунда Кина, Чарлза Макреди. Пантомима в английском театре. Актер пантомимы Джозеф Гримальди – создатель маски Арлекина, его работа в Англии. Театральная деятельность Чарльза Кина. Создание Ч. Кином системы устойчивого репертуара.

Исполнительское искусство первой половины XIX века в Италии. Реалистические тенденции в актерском искусстве Густаво Модена. Творчество великих итальянских трагиков. Эрнесто Росси (1827–1896) –

трагический артист Италии. Сценическая правда, романтическая страстность исполнения, утверждение идей гуманизма. Роли в тираноборческих пьесах итальянских авторов – В. Альфьери, С. Пеллико. Шекспировские роли России: Макбет, Отелло, Гамлет, Шейлок, Ромео, Лир, Кориолан, Ричард III. Интерес к русской драматургии. Роли в «Маленьких трагедиях А.С. Пушкина, «Смерти Иоанна Грозного» А.К. Толстого. Выступление против «Парадокса об актере» Дидро, стремление к искусству перевоплощения, переживания. Совершенствование актерской техники. Томазо Сальвини (1829–1916) – один из крупнейших актеров XIX века. Творческие принципы Сальвини. Актер-реалист с повышенной эмоциональностью. Утверждение в творчестве высоких человеческих идеалов. Глубина раскрытия человеческих страстей и характеров. Шекспировские роли Сальвини. Отстраненность актера от буржуазной драмы и пьес Г. Ибсена.

2.10. Возникновение театральной режиссуры в конце XIX века

Содержание учебного материала

Основные этапы становления режиссуры XIX века.

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

Содержание учебного материала

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

2.12. Обобщение материала

бсеместр

Раздел 3. Русский театр от истоков до 1917 года

3.1. Истоки и пути формирования театра в России

Содержание учебного материала

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

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артаксерксово действо» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины(храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или «Иудифь», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологические сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и др. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств театра.

Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы Симеона Полоцкого – «О Навоходоносоре царе, о теле злате и о трех отроцех в печи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Первые московские школьные театры – театр Славяно-латинской академии (первое представление в 1701г.), театр гошпитальный (хирургической школы). Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-монахом Дмитрием Ростовским (1702г.). Пьесы Дмитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др.

3.2. Основание русского театра (1756) и первый период работы *Содержание учебного материала*

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

3.3. Русский театр XVIII века

Содержание учебного материала

Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра I создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.

Расцвет школьного театра - Хирургической школы, Шляхетного корпуса. Влияние иностранных актерских трупп, гастролировавших в России на стиль актерской игры русских актеров.

Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра. Расцвет театра - 30-50-е годы XVIII века. Репертуар театра «охочих комедиантов» - шутовские (пародийные) комедии и интермедии. «Охочие комедианты» Москвы, Петербурга, Ярославля, Пензы.

Спектакли иностранных трупп, гастролировавших в России – оперно-балетные представления на основе сюжетов античной мифологии. Влияние оперно-балетных спектаклей на развитие русской театральной культуры, сценической техники, декорационной живописи. Открытие в 1738г. Первой русской танцевальной школы во главе с преподавателем Шляхетного корпуса, балетмейстером Ж.- Б. Ланде.

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

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

Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии. Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779г.,

Петровский театр (Москва) 1780г., Университетский театр (Русский театр) (Москва) 1759г.

Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:

- реалистическое (представители - А. Аблесимов («Мельник –колдун, обманщик и сват»), Я. Княжнин («Несчастье от кареты». «Сбитенщик»), Н. Николев («Розанна и Любим»), М. Попов («Анюта»). И. Крылов («Кофейница»);

- идиллическое – В. Майков («Деревенский праздник или Увенчанная добродетель».

Формирование национальной исполнительской школы. Крупнейшие актерские имена конца XVIII в. – Яков Шушерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.

3.4. Крепостной театр в России

Содержание учебного материала

Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А.Р. Воронцова и др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева.

3.5. Общая характеристика русского театра в начале XIX века

Содержание учебного материала

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

3.6. Русская комедия первой четверти XIX века

Содержание учебного материала

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

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

3.7. Пьесы А.С. Пушкина и театр

Содержание учебного материала

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

3.8. Русская романтическая драма

Содержание учебного материала

Становление и судьбы жанров русской драматической драмы. Н.В. Кукольник. Н.А. Полевой. Театральные интересы молодого М.Ю. Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Странный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада»- невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтов и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

3.9. Русский водевиль, его актёры

Содержание учебного материала

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

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

Николай Осипович Дюр – один из выдающихся комических актеров. Широкая одаренность актера, владение искусством трансформации. Роли повес, проказников, комедийных стариков. Роль Хлестакова в «Ревизоре». Оценка Н.В. Гоголя.

Варвара Николаевна Асенкова, сценические данные актрисы, успех в водевилях с переодеваниями: юнкер Лелев в «Гусарской стоянке», гусар Стружкин в «Шалостях корнета». Раскрытие драматического таланта

актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»).

Иван Иванович Сосницкий. - один из крупнейших представителей реалистического искусства. Разнохарактерное дарование – от водевиля до сатирической комедии. Исполнение роли Городничего в первой постановке «Ревизора» Оценка Н.В. Гоголя. Лучшие роли в классическом репертуаре – Тартюф («Тартюф»), Сганарель («Дон Жуан») Мольера Режиссура и оформление спектаклей в 1 половине 19 в. Развернутые режиссерские ремарки драматургов – Грибоедова, Гоголя, Тургенева.

3.10. Н.В. Гоголь и театр

Содержание учебного материала

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

3.11. Первое поколение крупнейших актеров Малого и Александринского театров

Содержание учебного материала

Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму. Творчество Алексея Семеновича Яковлева. Репертуар актера. Лучшие роли актера. Дмитрий Самозванец в одноименной трагедии Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, Фингал в «Фингале» Озерова, Карл Моор в «Разбойниках» Шиллера. А. С. Яковлев и первые постановки Шекспира в России. Отелло – одна из лучших ролей актера. Развитие эстетических традиций Яковлева в творчестве П.С. Мочалова. Екатерина Семеновна Семенова – царица русской сцены. Простота и естественность Семеновой в пьесах Коцебу. Первое выступление на профессиональной сцене в комедии Вольтера «Нанина» (роль Нанины). Роли в трагедиях Озерова, безошибочное чувство логики развития страсти. Успех в роли Ксении в трагедии «Димитрий Донской». Знакомство Семеновой со стилем актерской игры м-ль Жорж. Творческое соперничество актрис. Роли в трагедиях Расина (Ифигения, Гермиона, Есфирь, Федра), Шиллера (Амалия, Иоанна д’Арк).

Утверждение романтизма в актерском искусстве. Значение индивидуальности актера. Новый характер трагического героя.

Выразительные средства романтического актера - подчеркнутая экспрессивность голоса, движений, речи, мимики. Расцвет театральной жизни в Москве.

Павел Степанович Мочалов – актер Московского Малого театра. Дебют в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Творческая манера Мочалова: отсутствие закрепленного рисунка, разнообразие мимики, интонаций. Стихийность вдохновения, глубокие переживания, возникающие на сцене, экспрессия речи и жеста, игра на контрастах. Романтические роли Мочалова - Карл Моор «Разбойники», Дон Карлос «Дон Карлос» Шиллера, Чацкий «Горе от ума» Грибоедова. Шекспировские роли – Отелло, Ричард III, король Лир, Ромео. Исполнение роли Гамлета.

Василий Андреевич Каратыгин – актер Петербургского Александринского театра. Актерское искусство Каратыгина и эстетика Ф. Шеллинга об изображении характера в искусстве: проявление в действии сильных противоречивых страстей значение красоты формы как положительной силы, умеряющей и сдерживающей непосредственное выражение страстей. Дебют в роли Фингала в трагедии Озерова «Фингал». Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» школы – Зотов, Кукольник, Полевой. Роль Ляпунова в пьесе Кукольника «Князь Скопин-Шуйский», эффектные приемы игры в пьесах Шиллера. Шекспировские роли. Исполнение роли Гамлета. Лучшие роли актера – Гамлет, Карл Моор, король Лир. Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры на поздних этапах творчества: роль Велизария в «Велизарии» Э. Шенка, вторая версия роли Гамлета.

3.12. Актёр М.С. Щепкин

Содержание учебного материала

Михаил Семенович Щепкин – актер, реформатор русской сцены. Первое выступление на профессиональной сцене в Курском театре. Встреча с князем Мещерским. Изменение старой манеры игры в сторону простоты и естественности исполнения. Щепкинская реформа актерского искусства. Поступление на московскую сцену. Сближение с передовыми деятелями культуры – Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым, Белинским и др. Две группы ролей, в которых наиболее отчетливо проявился талант Щепкина.

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

Содержание учебного материала

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

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

Содержание учебного материала

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

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

3.15. Характеристика русского театра 1880-х – 1890-х годов *Содержание учебного материала*

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

3.16. Эволюция русской национальной оперы *Содержание учебного материала*

Появление оперы в России. Роль зарубежных композиторов в становлении жанра. Европейские и национальные традиции на примере творчества Д.Бортнянского, Е.Фомина и В.Пашкевича. А.Верстовский и традиции романтической оперы. Обзор творчества М.Глинки, А.Даргомыжского, А.Рубинштейна («Демон»), композиторов «Могучей кучки». Жанровые открытия Н.Римского-Корсакова.

3.17. Становление и развитие оперной режиссуры *Содержание учебного материала*

Роль в становлении оперной режиссуры частных театров - оперы С.И.Мамонтова, а затем и оперы С.И.Зимины. Первые крупные русские режиссеры - П.Мельников, Н.Арбатов, К.Лалицкий, П.Оленин, Ф.Комиссаржевский - постановками своих спектаклей заложили основы реформы, продолженной через некоторое время усилиями новаторов русской сцены – Вс.Э.Мейерхольда, К.С. Станиславского и Вл. И.Немировича-Данченко

3.18. Русский театр предреволюционного периода (1898-1917)

Содержание учебного материала

К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко, их личности и театральная программа. Новизна творческих принципов. Открытие МХТ. Направления репертуарного поиска. Сценическая история чеховской драматургии в России. В.Ф. Комиссаржевская, П.Н. Орленев, М.В. Дальский – биографии, репертуар, особенности творческой манеры, общественное значение.

3.19. Обобщение материала

Раздел 4. История музыкального театра

4.1. Жанровые истоки оперетты

Содержание учебного материала

Своеобразие жанра оперетты (принадлежность к так называемому развлекательному театру, особый выбор выразительных средств, синтез искусств).

Жанровые истоки: итальянская народная «комедия масок» (комедия дель арте), испанская сарсуэла, французская комическая опера, английская балладная опер («опера нищих»), зингшпиль в Германии и Австрии.

Демократическая направленность, актуальная проблематика, тесная интонационная связь с музыкой быта, интонациями текущего дня.

4.2. Музыкальная драматургия оперетты

Содержание учебного материала

Музыкальная драматургия как система выразительных средств и приёмов воплощения драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра. Опора на общие законы драмы (наличие конфликта противоборствующих сил, экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка).

Средства сквозной музыкальной драматургии в музыкальном театре: использование лейтмотивов, принципа репризности, всевозможных «арок» между более или менее удалёнными друг от друга моментами сценического действия, единство тонального плана, слияние речитативов и вокальных эпизодов в единую сцену.

4.3. Характеристика и история развития жанра оперетты

Содержание учебного материала

У истоков жанра – комическая опера и её разновидности. Исторические особенности развития жанра в разных странах. Противопоставление аристократическому искусству. Изменение направленности комической оперы в преддверии революции 1789 года (прославление буржуазных идеалов). Расцвет французской комической оперы второй половины XVIII в. (Филидор, Монсиньи, Гретри) и исчезновение комических сюжетов. Возрождение жанра в 20-40-е гг. XIX в. на романтической основе (Буальдьё, Герольд, Обер, Адан).

Возникновение во Франции в 50-е гг. XIX в. нового жанра – оперетты. Скрещивание в оперетте различных тенденций, идущих от комической оперы и комедии с водевилями, эксцентрической буффонады, пантомимы, пародии, обозрения, кафе-концерта (кафе-шантана).

4.4. Французская оперетта

Содержание учебного материала

Театр Эрве «Фоли-Нувель». Л. Делиб. Ж. Оффенбах. Театр Оффенбаха «Буфф-Паризьен». Преимущественно пародийный тип оперетты в творчестве Эрве и Оффенбаха.

Первый грандиозный успех Оффенбаха («Орфей в аду», 1858) и расцвет творчества в 60-е гг.: «Песнь Фортуню», 1861, «Прекрасная Елена», 1864, «Синяя борода», 1866, «Герцогиня Герольштейнская», 1867, «Перикола», 1868, «Трапезундская принцесса», 1869, «Разбойники», 1869. Острая социальная сатира, злободневность, пародия и блестящая увлекательная форма. 70-е гг. – лучшие страницы творчества Оффенбаха: оперетты «Мадам Фавар», 1878, «Дочь тамбурмажора», 1879.

Истоки творчества Оффенбаха: эстрадная и бытовая музыка (французская песня, демократический фольклор современного города), музыкальная классика (Моцарт, Глюк) и творчество старших современников композитора (Россини, Обер, Мейербех).

Творчество Эрве. Оперетты-пародии 60-х: «Простреленный глаз», «Хильперик», «Маленький Фауст». Музыкальная комедия «Мадемуазель Нитуш», сохранившая популярность до наших дней.

Ш. Лекок. Расцвет творческой деятельности в 70-е гг.: «Дочь мадам Анго», «Жирофле-Жирофля», «Маленький герцог». Новое направление в развитии оперетты: уход от сатиры и пародии в область лёгкой занимательной комедии с любовной интригой.

Э. Одран («Маскотта», 1880) и Р. Планкетт («Корневильские колокола») – лирико-бытовой характер, традиции романтической и комической оперы.

4.5. Венская оперетта

Содержание учебного материала

Первый период – 60-е гг. – подражание французской оперетте.

Особенности: отсутствие социальной и политической сатиры и нехватка полноценных в художественном отношении либретто. В музыкальном отношении – опора на жанр вальса. Классика австрийской оперетты: Ф. Зуппе (1819 – 1895), И. Штраус (1825 – 1899). Расцвет венской оперетты в 70-е и начало 80-х гг.

Ф. Зуппе – использование национальных сюжетных мотивов и отечественного музыкального фольклора (студенческие песни Вены, венская бытовая танцевальная музыка, венский чардаш и т.д.) – «Весёлые школяры», «Лёгкая кавалерия», «Прекрасная Галатея». Вершина творчества: «Фатиница», 1876, «Боккачо», 1879, «Донна Жуанита», 1880.

Лучшее произведение Миллекера – «Нищий студент», 1881.

И. Штраус-сын – «король вальсов». Уже первые оперетты прошли с шумным успехом. Настоящий шедевр – «Летучая мышь», 1874. Расцвет творчества – сочинения 80-х гг: «Весёлая война», «Ночь в Венеции», «Цыганский барон».

Вторая половина 80-х и 90-е гг. – новое поколение композиторов в венской оперетте, которые продолжают традиции классиков: К.Целлер (1842 – 1898) («Продавец птиц» и «Мартин-рудокоп»).

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

4.6. Неовенская оперетта

Содержание учебного материала

И. Кальман (1882 – 1953) и Ф. Легар (1870 – 1948) – обращение к современности и стремление к правдивому изображению чувств. Герои – люди, гонимые судьбой, утратившие своё положение в обществе, несчастные в любви. Оперетта начинает перерастать в сентиментальную драму, в своих лучших произведениях тяготеет к психологизму. Родство с веризмом. Музыкальные источники: венская бытовая музыка, в первую очередь венский вальс, венгерская народная и эстрадная музыка, современная танцевальная музыка мюзик-холла и джаза.

Легар: «Весёлая вдова», 1905, «Граф Люксембург», 1909, и др. Его поздние оперетты – «Паганини», 1925, «Царевич», 1925, «Фридерика», 1928, «Джудитт», 1934, – лирические драмы.

Кальман: «Осенние маневры» («Гусарская любовь», 1909), «Маленький король» («Матео», 1912), «Цыган-премьер», 1912, «Княгиня чардаша» («Сильва», 1915), «Голландочка», 1920, «Баядера», 1921, «Графиня Марица», 1924, «Принцесса цирка» («Мистер Икс», 1926), «Фиалка Монмартра», 1930, «Дьявольский наездник», 1932

4.7. Оперетта в России

Содержание учебного материала

Первая русская оперетта – «Богатыри» П. Бородина – пародия на псевдоисторический стиль в опере, а также мелодические пародии на

Мейербера, России и др.

В XIX и начале XX вв. в основном постановки зарубежных авторов.

В конце 20-х гг. – оперетты Н. Стрельникова и И. Дунаевского, которые заложили фундамент российской оперетты. Конец 20-х – начало 30-х гг. – активные творческие поиски (различные жанровые истоки и разная тематика, современность и история, социальные проблемы, образы советской молодёжи и т.д.):

Стрельников (в Ленинграде): «Чёрный амулет», 1927, «Луна-парк», 1928, «Холопка», 1929, «Чайхана в горах», 1930, «Сердце поэта», 1934.

Дунаевский (в Москве): «Женихи», 1927, «Ножи», 1928, «Полярные страсти», 1929, «Миллион терзаний», 1932.

Проблема музыкального языка: разнообразные стилистические веяния – и «венщина», и джаз, и мещанские романсы, и советские песенные интонации.

30-е гг. – расцвет советской культуры. Появление «кинооперетты»: «Весёлые ребята», 1934, «Цирк», 1936, «Волга-Волга»

Связь оперетты с развитием других жанров, окончательное утверждение современной советской темы: «Золотая долина» Дунаевского, 1937, «Свадьба в Малиновке», 1937.

Продолжение этих традиций в оперетте 50-х и 60-х гг.

4.8. Мюзикл. Характеристика и история развития жанра

Содержание учебного материала

Истоки мюзикла: балладная опера, шутовские представления «дроллс», «эфиопские оперы», театр менестрелей («минстрел-шоу»), экстраваганца, бурлеск, варьете, ревю, оперетта, джах.

Возникновение в первой половине XX века.

40-е гг. – первые классические мюзиклы: «Оклахома» Р.Роджерса и «Целуй меня, Кэт!» К. Портера, 1948.

50-60-е гг. – расцвет жанра: «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, 1956, «Вестсайдская история» Л. Бернстайна, 1957, «Звуки музыки» Р. Роджерса, 1959, «Хелло, Долли!» Дж. Хермана, 1964, «Скрипач на крыше» Дж. Бока, 1964, и др. Мюзиклы создаются по классическим драмам, современным романам, комедиям, рассказам, киносценариям.

60-е гг. – наивысшая точка развития и начало кризиса.

70-е гг. – два направления: 1) авангардное – актуальное по своей проблематике и говорящее с аудиторией «передовым» языком; 2) консервативное, ориентированное преимущественно на развлекательность, на проверенные образцы и стиль предыдущих десятилетий.

4.9. Классики мюзикла

Содержание учебного материала

Гарольд Арлен. Эрвин Берлин. Леонард Берстайн. Джерри Бок. Курт Вайль. Джорж Гершвин. Джон Кандер. Джером Керн. Фрэнк Лессер. Митч

Ли. Фредерик Лоу. Кол Портер. Ричард Роджерс. Гарольд Роум. Стивен Сондхейм. Джул Стайн. Джерри Херман.

4.10. Современный мюзикл

Содержание учебного материала

В конце 90-х гг. с появлением «Notre-Dame de Paris» Дж. Кандера во Франции выработался новый стандарт театрального шоу: либретто на основе классической любовной истории; партитура, состоящая из поп-песен; эффектное оформление и модная хореография («Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, 2001).

Мюзиклы делают из «чего угодно»: «Кошки» Дж Маркса и Л. Лопеса созданы на цикл детских стихотворений Т.С. Элиота, «Мамма Миа» - из песен АВВА, а «Мы потрясём вас» - на творчестве рок-группы «Queen».

Красочность и фееричность – основные признаки поп-мюзиклов (использование электроники, сложного грима; наряду с певцами и танцорами нередко встречаются артисты оригинального жанра – акробаты, силачи, дрессировщики, иллюзионисты).

Примерная тематика практических занятий

1. Жанровые истоки оперетты
2. Комическая опера и её истоки
3. Французская оперетта (видео): Оффенбах «Перикола»
4. Венская оперетта (видео): Штраус «Летучая мышь»
5. Русская оперетта (видео): Дунаевский «Свадьба в Малиновке»
6. Американский мюзикл (видео): Лоу «Моя прекрасная леди»
7. Современный мюзикл (видео): Уэббер «Призрак оперы»

Раздел 5. Русский театр в XX в.

5.1. Театр и революция

Содержание учебного материала

Первые декреты советской власти о театре. нарком просвещения А.В. Луначарский (1875 – 1933). Новые задачи театра. новые формы театра: театр улиц, массовые спектакли, театр на фронтах войны. Декрет об объединении театрального дела, 1919.

5.2. МХТ и его студии в первые советские годы

Содержание учебного материала

Работа К. Станиславского над «системой» и попытка внедрить её в жизнь театра. Л. Сулержицкий – друг и единомышленник К. Станиславского и Е. Вахтангова в театральной школе Алашева, актёра МХТ. Сложная судьба 1-ой и 2-ой студий МХТ.

5.3. Е. Вахтангов и основание театра его имени

Содержание учебного материала

Работа в Первой студии МХТ. Поиски в области экспрессионизма. Третья студия МХТ. Система воспитания студента. Последние работы Вахтангова: «Гадибук» в еврейской студии, 1922, «Принцесса Турандот», 1922, в Третьей студии. Принципы и эстетика постановок. Студия после смерти Е. Вахтангова. Получение статуса Государственного театра имени Евгения Вахтангова, 1926.

5.4. Характеристика театров 1920-е гг.

Содержание учебного материала

Русская классическая драматургия на сцене советского театра. Теория «вульгарного социологизма». Театр Революции и поиски «своего» репертуара. Шекспир на сцене советских театров: «Гамлет» на сцене Театра им. Е. Вахтангова, С. Михоэлс в роли Короля Лира в Еврейском театре и т.д. Первые пьесы советских авторов: пьесы В. Маяковского в театре Мейерхольда, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова в МХТ и др.

5.5. М. Булгаков и его работа в МХТ

Содержание учебного материала

Приглашение и работа в МХТ над пьесой «Дни Турбиных». Значение этой пьесы для развития МХТ советского периода. История постановок пьес «Бег» и «Зойкина квартира». Запрет советского правительства на публикации всех пьес Мю Булгакова. Кризис. Возвращение в МХТ. Пьеса «Кабала святош (Мольер)» и история её постановки. Инсценировка «Мёртвых душ». Причины ухода М. Булгакова из МХТ.

5.6. Михаил Чехов и МХАТ-2-й

Содержание учебного материала

Студия Чехова. Основные роли актёра. Чехов – директор Первой студии МХТ, 1922 – 1928. Создание театра МХАТ Второй. Репертуар: «Гамлет» Шекспира, «Петербург» А. Белого, «Дело» А. Сухово-Кобылина и др. Занятия Чехова с актёрами новой актёрской техникой. Уход Чехова из театра и отъезд из России, 1928. Дальнейшая судьба актёра: Германия, Франция, США. Создание работы «О технике актёра».

5.7. Театральные поиски В. Мейерхольда

Содержание учебного материала

Поиски новых форм в Студии на Поварской. Опыты символистского театра в Театре на Офицерской («Сестра Беатрисса» М. Метерлинка, «Жизнь человека» Л. Андреева). Опыты утверждения условного театра «Гедда Габлер» Г. Ибсена, «Балаганчик» А. Блока. Взаимоотношения В. Комиссаржевской и В. Мейерхольда: причины расхождения двух

художников. Работа режиссёра в императорских театрах («Маскарад» М. Лермонтова). Работа В. Мейерхольда в а первые годы советской власти: лозунг «Октябрём по театру!». Отказ от агитационного театра. Эстетика театра Мейерхольда. Арест В. Мейерхольда, 1939. Расстрел, 1940.

5.8. Общественная атмосфера и условия работы театров в период с 50-х по 80-е гг. XX в.

Содержание учебного материала

Театр в годы Великой Отечественной войны. Теория бесконфликтности в театре конца 40-х– начала 50-х гг. 1953 г. – смерть Сталина и изменение театральной атмосферы после 20-го съезда Партии. Центральный детский театр и драматургия В. Розова. Деятельность театра Советской Армии. Спектакли Театра Сатиры и Театра им. Моссовета. Обновление театра. Период рождения новой драматургии и новых театров (обзор).

5.9. Московский театр «Современник» и судьба МХАТа

Содержание учебного материала

Рождение «Современника». Идея театра: доказать жизнеспособность психологического театра, осваивая и развивая метод К. Станиславского. Эстетика театра-студии «Современник». Актёры, репертуар. Кризис МХАТа и приглашение О. Ефремова, 1970. Новое «дыхание» МХАТа. «Современник» без Ефремова, театр Галины Волчек. Репертуар, актёры.

5.10. Ленинградский Большой драматический театр под руководством Г. Товстоногова

Содержание учебного материала

История создания театра. А. Блок – первый руководитель. Репертуар. Актёры. Кризис театра. Творческий путь Г. Товстоногова до БДТ.: учёба, Ленинградский театр им. Ленинского комсомола («Униженные и оскорблённые»), Театр им. А. Пушкина («Оптимистическая трагедия»). Назначение главным режиссёром в Большой драматический театр. Реформа Г. Товстоногова. Выдающиеся постановки. Эстетика театра. Актёры.

5.11. Московский театр драмы на Таганке

Содержание учебного материала

Возникновение театра. Творческий путь Ю. Любимова как актёра. Рождение театра драмы и комедии под руководством Ю. Любимова. Новая труппа. Идеи. Четыре портрета в фойе театра – определение эстетики театра. Основные спектакли. Актёры Театра на Таганке. Борьба за право голоса. Вынужденная эмиграция Любимова. Возвращение, 1989. Раскол труппы. Строительство нового театра постсоветской эпохи. Яркие спектакли того времени. Смерть Ю. Любимова.

5.12. Основные тенденции развития европейского театра XX в.

Содержание учебного материала

Основные направления в режиссуре театров Европы и России.
Основные направления в драматургии. Театр-эксперимент. Синтетический актёр. Новая технология сцены.

Обобщение материала

Темы самостоятельных работ

Раздел 1.

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

Раздел 2.

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

Раздел 3.

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

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

Раздел 4.

1. Своеобразие жанра оперетты
2. Жанровые истоки оперетты
3. Музыкальная драматургия как система изобразительных средств
4. Развитие жанра оперетты: от истоков до XIX в. (основные этапы)
5. История и своеобразие французской оперетты
6. История и особенности венской оперетты
7. Неовенская оперетта: И. Кальман и Ф. Легар
8. Русская оперетта XIX – начала XX вв.
9. Советская оперетта
10. Истоки мюзикла и возникновение в первой половине XX вв.
11. Мюзикл 40-х гг. («Целуй меня, Кэт!», «Вестсайдская история» и др.)
12. Расцвет жанра мюзикла («Хэлло, Долли!» и др.)
13. Авангардное и консервативное направления развития мюзикла
14. Современный мюзикл

Раздел 5.

1. Система К. Станиславского в студиях МХТ
2. Творческие искания Е. Вахтангова
3. История постановки пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных»
4. История постановки пьес М. Булгакова «Бег» и «Зойкина квартира»
5. Студия Михаила Чехова и её деятельность. Михаил Чехов – актёр и создатель новой актёрской техники
6. Творческий путь В. Мейерхольда
7. История постановки в Императорском театре пьесы М. Лермонтова «Маскарад»
8. Театры хрущёвской оттепели. Создание театра «Современник»
9. История создания Театра драмы и комедии на Таганке под руководством Ю. Любимова
10. Шедевры А. Эфрома
11. М. Захаров и «Ленком»
12. История БДТ

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).