Ю.В. ИВАНОВА

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В. Горбылева
«_____» _____ 2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / Ю.В. Иванова
Протокол № _____
от «_____» _____ 2022 г.

Ю.В. ИВАНОВА
ИСТОРИЯ ТЕАТРА

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,
направленности (профилю)**– Театрализованные представления и праздники**;
форме обучения: **очной**

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: приобщение к истории зарубежного и русского театрального искусства как важнейшей составляющей мировой художественной культуры и как одной из основ приобретения профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: - определение задач межкультурного взаимодействия в рамках общества и малой группы

Уметь: идентифицировать собственную личность по принадлежности к различным социальным группам; устанавливать контакт в процессе межкультурного взаимодействия; анализировать развитие и современное состояние общества на основе философских знаний

Владеть: анализом смены культурных ценностей общества в процессе исторического развития.

ПК -2 Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений;

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества;

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики.

ПК-9 знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм.

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры;

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства;

Владеть: навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализованных представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет **6** зачетных единиц, **216 часов**.

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения				Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по семестрам) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Самостоятельная	
1	1. История развития театрального искусства 2. Античный театр. 3. Театр Средневековья 4. Европейский театр XV-XX веков	4	18	30	24	-	54	Реферат Экзамен
2	5. Российский театр 6. Советский театр 7. Современный театральный процесс	5	18	24	30		54	
Всего: 216				**54**	**54**		**108**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы обучающихся используются:

Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-объяснение, практические работы, контрольная работа и др.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в (часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
				всего	л	с	срс	
1	История развития театрального искусства	4		25	6	6	13	Реферат Экзамен
2	Античный театр.	4		28	8	6	14	
3	Театр Средневековья	4		25	6	6	13	
4	Европейский театр XV-XX веков	4		28	8	6	14	
5	Российский театр	5		36	8	10	18	
6	Советский театр	5		36	8	10	18	
7	Современный театральный процесс	5		36	8	10	18	
				216	**54**	**54**	**108**	

Тема 1. Театр как синтетический вид искусства.

Специфика театрального искусства и понятие зрительской культуры. Особый набор выразительных средств, присущий театральному искусству. Функции театра в современном мире.

Театр как учреждение культуры. Возможности театра в качестве средства художественного воспитания личности.

Тема 2. Театр времен античности. Древнегреческий театр.

Театр как историческая сфера художественно-демократической человеческой культуры. Оценка достояний античного театра. Архитектурные решения и оформление театра античного периода.

Происхождение древнегреческого театра. Празднества в честь Диониса и дифирамбы покровителю поэзии и театра. Зарождение и изначальный смысл трагедии как театрального жанра. Основные свойства комедийного жанра. Организация театральных представлений. Актеры, хор, зрители.

Выдающиеся театральные деятели античной эпохи. Религиозно-мифологические основы трагедий Эсхила, Новаторские идеи в драматургии Софокла. Социально-этические настроения в трагедиях Еврипида. Аристофан – главный представитель древнегреческой комедии.

Театра эллинистической эпохи и его основные отличия от театра демократических Афин. Менандр – представитель жанра новой комедии.

Тема 3. История становления и развития Римского театра.

Истоки римского театра. Народная драма в республиканском Риме. Следы этрусков в истоках римского театра. Заимствование римлянами готовых форм литературной и театральной культуры от греков.

Римский театр эпохи республики от середины III века до конца I века до новой эры. Появление литературной драмы в Риме. Ливии Андроник и Гней Невий.

Организация театральных представлений. Архитектурные решения римского театра. Актеры.

Выдающиеся деятели римского театра. Тит Макций Плавт – последователь комедиографа Невия. Комедия «Братья» как показатель нравственных воспитательных начал в творчестве Теренция. Комедия тогата и её представители Титиний, Афраний, Атта.

Римский театр императорской эпохи. Философ Сенека – представитель трагедийного жанра в театре императорской эпохи. Литературный мим – драматический жанр. Пантомим – жанр, пришедший на смену трагедии.

Тема 4. Европейский театр средних веков.

Историческая обстановка эпохи феодализма. Театр средневековья – отражение противоборства между реалистическим народным началом и религиозным мировоззрением.

Гистирионы – первые профессиональные «забавники» (во Франции – жонглеры, в Германии – шпильманы, в Болгарии – кукеры, в Польше – франты, в России – скоморохи). Жанровое многообразие в искусстве буффонов и трубадуров,

Литургическая драма – форма театрального действа церковного содержания. Светская драматургия – росток нового реалистического направления. Миракль – решение реальных жизненных противоречий через вмешательство божественных сил. Мистерия – сценические воплощения религиозных сюжетов. Моралите – светское буржуазное мировоззрение в поисках морали посредством театра. Фарс – жанр комедийно-сатирического народного спектакля.

Тема 5. Театральное искусство эпохи Ренессанса.

Новая драматургия и профессиональное сценическое творчество эпохи Возрождения. Социальные основания пробуждения творческих сил и идей великих гуманистов.

Итальянский театр и его гуманистическая драматургия. Комедия в искусстве итальянского Ренессанса. Представители комедийного жанра Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли. Итальянская трагедия – жанр гуманистической драматургии. Третий жанр гуманистической драматургии – пастораль. Здание театра и сцена. Театр «Олимпико» в Виченце. Комедия дель арте –

высшее достижение итальянского театра эпохи Ренессанса и первые ростки профессионального европейского театра.

Испанский театр как воплощение гуманистических идеалов. Ранняя испанская драма – ярко выраженная народность в жанре комедии. Драматургия Мигель де Сервантеса Сааведра и его Дон Кихот. Лопе Фелис де Вега Карпьо – «самодержец театральной империи» поднял бытовую тематику до уровня высокой поэзии театра (свыше 2000 произведений). Педро Кальдерон де ла Барк – последний великий поэт испанского Возрождения.

Английский театр – театр высокого реализма, Ранний английский театр. Архитектура и обустройство театра и сцены. Публика, драматурги и актеры, Творчество Вильгельма Шекспира: его хроники, комедии, трагедии. Драматургия после Шекспира.

Тема 6. Театр французского классицизма.

Французский театр второй половины XVII века и его главенствующие позиции в мировом развитии европейского театра. Создатели классической трагедии Корнель, Расин, Мольер. Триада законов эстетики французского классического театра: единство действия, единство времени, единство места.

Публика, драматурги и актеры.

Пьер Корнель – создатель героической трагедии нового типа. Жан Расин и дальнейшее развитие жанра трагедии (с глубокой проработкой этической проблематики, с психологической обрисовкой образов. Жан Батист Подлен (настоящая фамилия Мольер) – создатель жанра высокой комедии. Бессмертные шедевры Мольера «Тартюф», «Скупой», «Дон Жуан».

Тема 7. Театр эпохи Просвещения.

XVIII век эпохи Просвещения и историческая ситуация в Европе (Англия, Франция, Германия, Италия).

Английский театр XVIII века и переход от театра Возрождения к театру Просвещения. Драматурги английского театра и тематическое содержание репертуара. Ричард Бринсли Шеридан и его «Школа злословия». Сценическое искусство и новации актерского мастерства.

Французский театр в творческой рефлексии Вольтера (настоящее имя Франсуа Мари Аруэ). Трагедии Вольтера «Заира», «Магомат», «Эдип». Дени Дидро и формирпование нового направления в драматургии – мещанской драмы. Пьер Огюстен Карон де Бомарше и его «Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник». Актеры и сценическое искусство.

Итальянский театр в реформаторской деятельности Карло Гольдони. Комедия среды или коллективная комедия «Кофейная», «Слуга двух господ». Карло Гоцци и «Любовь к трем апельсинам».

Немецкий театр и немецкие драматурги Лессинг, Гёте, Шиллер. Готгольд Эфраим Лессинг и главная теоретическая работа о театре «Гамбургская драматургия». Иоганн Вольфганг Гёте и его «Эгмонт», «Ифигения в Тавриде», «Фауст». Иоганн Кристофор Фридрих Шиллер и его «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карл ос», «Мария Стюарт». Выдающиеся актеры и сценическое искусство Германии эпохи Просвещения.

Тема 8. Театр конца XVIII – середины XIX веков.

Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века.

Французский театр. Влияние французской революции на сценическое искусство. Драматургия В. Гюго и французский романтизм.

Драматургия Альфреда де Мюссе.

Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. Тика.

Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк.

Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П.-Б. Шелли.

Тема 9. Театр Европы и США на рубеже XIX–XX веков.

Театр Европы и США в период с 1871 года по 1918 год. Актерское искусство: Б.-К. Кокленстарший, Ж. Муне-Сюлли, С. Бернар. Э. Терри, Г. Ирвинг, Э. Дузе.

Натурализм, теория Э. Золя. Создание «Свободного театра» А. Антуана. Сценическая реформа Антуана. Студийные театры Парижа. Ж. Копо и театр Старой Голубятни. Картель.

Английский театр. Драматургия О.Уайльда и Б. Шоу.

Скандинавский театр. Драматургия Г. Ибсена. Драматургия А. Стриндберга.

Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. Рейнгардта. Театр мейнингенцев. Театральная концепция Г. Крэга.

Неоромантизм и символизм в театре. Э. Ростан, М. Метерлинк.

Тема 10. Театр XX – XXI веков.

Драматургия и театральная деятельность Г. Гауптмана.

Новая драма и творчество Л. Пиранделло.

Французский театральный авангард начала XX века. Сюрреализм. Интеллектуальная драма: Ж. Жироду, А. Салакру, П. Клодель, А. Жарри, Ж. Ануй.

Театр жестокости А. Арто. Творчество Ж-Л. Барро.

Эксперессионизм в театре. Драматургия Э. Толлера, Г. Кайзера. Режиссура Л. Йеснера, К-Х. Мартина. Эпический театр Б. Брехта.

Экзистенциальная драма. А. Камю, Ж-П. Сартра.

Драматургия С. Моэма и Дж. Пристли.

Театр и драматургия абсурда. С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене, С. Мрожек, Ф. Арабаль.

Актерское искусство: Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. Гилгуд Л. Оливье, А. Маньяни, Ж. Филипп.

Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для людей» Дж. Стрелера.

Режиссерское искусство П. Брука.

Драматургия М. Фриша и Ф. Дюрренматта

Театр США. Драматургия Ю. О'Нила, Л. Хельман, Т. Уильямса, Э. Олби, А. Миллера.

Современная зарубежная драматургия: Э. Шмидт, М. Макдонах, Т. Стоппард. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века). Режиссура А. Мнушкиной, Ф. Касторфа, К. Марталера, Р. Уилсона, К. Люпы, Т. Остермайера, М. Тальхаймера и других. Театр танца П. Бауш, Ж. Наджа. Театр Бартабаса «Зингаро» и т.д.

Тема 11. Истоки русского театра.

Начальные попытки утвердить театр в России. Первый русский профессиональный театр (XI – начало XVIII века). Скоморохи на Руси. Деятельность зарубежных театральных предпринимателей в становлении театральной культуры.

Тема 12. Развитие театра в России. Утверждение классицизма.

Утверждение классицизма в России (Середина XVIII века). Александр Петрович Сумароков – основоположник русской классической драматургии. Федор Григорьевич Волков («отец русского театра» по-Белинскому).

Строгое деление на амплуа – характерная черта русского театра периода становления.

Тема 13. Идейно-творческие направления театра в конце 18 – начале 19 вв.

Борьба различных идейно-творческих направлений. Крестьянская тематика театра конца XVIII века («Мельник – колдун, обманщик и сват»). Сентиментализм М.М. Хераскова и Н.М Карамзина. Первые шаги реалистической комедии в творческой деятельности Д.И. Фонвизина («Бригадир», «Недоросль») Я.Б. Княжнин – представитель просветительского классицизма (комическая опера «Несчастье от кареты», пьеса «Вадим Новгородский»). Шедевры зарубежной драматургии на российской сцене.

Новации декоративного оформления спектаклей и деятельность театрального художника П.Г. Гонзаго с целью эмоционального воздействия на зрителя.

Выдающиеся актеры на рубеже 18–19 вв. В.Капнист, Василий Померанцев, Яков Шушерин, В. Озеров, Алексей Яковлев, Екатерина Семенова, Степан Мочалов.

Тема 14. Театр романтизма и утверждение реализма в 19 в.

Идеологическая направленность театра в начале 19 в. Героический и гражданственный репертуар. В. Кюхельбекер и его «Аргивяне». Шиллер и Шекспир на русской сцене.

Трагедия А.Пушкина «Борис Годунов» – венец русской драматургии. Новаторство А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» – новый этап в истории русской реалистической драматургии. Романтизм как интерес к духовной жизни, утверждение эмоционального начала в интерпретациях актеров. «Марфа Посадница» М. Погодина, «Маскарад» М.Лермонтова.

Последекабристский период в театре – постепенный переход от романтизма к реализму. Творчество драматурга Н.В. Кукольника. Маленькие трагедии А.Пушкина. Пьесы М. Лермонтова, запрещенные цензурой, и «Маскарад». Н.В. Гоголь в театре: «Женитьба», «Игроки», «Ревизор».

Выдающиеся актеры эпохи романтизма и реализма Василий Каратыгин, Александр Колосов, П.Мочалов, Михаил Щепкин.

Тема 15. Идеи реализма в творчестве драматургов и актеров середины 19 в.

Эпоха середины 19 века: Александр II, отмена крепостного права и утверждение реализма как реакция театра. Деятельность императорских театров. Психологические драмы И.С. Тургенева «Нахлебник», «Холостяк». «Месяц в деревне». Провинциальные театры и пьесы А.В. Сухово-Кобылнна («Свадьба Кречинского», А.Ф. Писемского («Горькая судьба»), М.Е Салтыкова-Щедрина («Смерть Пазухина»).

Особое место драматургии Александра Николаевича Островского в театре реализма. Сатира А.Островского («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «В чужом пиру похмелье»), фольклорно-сказочные мотивы («Снегурочка»), острота социальных проблем («Лес», «Доходное место»), психологическая драма («Гроза»).

Выдающиеся актеры середины 19 в. А.Мартынов, П.Садовский, И.Самарин, В.Самойлов, Н.Рыбаков.

Тема 16. Театральная культура в предреволюционный период.

Реализм – основа русского театра конца 19 века. Репертуарная политика столичных и императорских театров. Общество литературы и искусства, его влияние на историю русского театра.

К.С. Станиславский в начале пути разработки системы актерского w искусства и режиссуры. Л.Н.Толстой – талант высокого драматурга («Власть тьмы», «Плоды просвещенья»). А.П. Чехов и его драматургия «Иванов», «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры».

Выдающиеся актеры Г.Федотова. М.Ермолова, А.Ленский, А.Южин. М.Садовский, О.Садовская, Н.Медведева, К.Варламов, В.Давыдов. В.Далматов и др.

Театр на рубеже веков. 1898 г. – открытие Московский Художественный театр В.И. Немировича-Данченко спектаклем «Царь Федор Иоаннович». Совместная деятельность В.Немировича-Данченко и К.Станиславского в идее новой театральной системы режиссуры и актерского мастерства. Новые требования к репертуару, Творчество М.Горького для художественного театра («Мещане», «На дне», «Враги»), Выдающиеся актеры эпохи Василий Качалов, Иван Москвин, Вера Комиссаржевская, Леонид Леонидов, Ольга Книппер-Чехова, Александр Остужев. Режиссеры Всеволод Мейерхольд, Константин Морджанов и художники театра А.Бенуа, Б.Кустодиев. М. Добужинский.

Тема 17. Театр эпохи становления советской власти.

Театр в годы гражданской войны. Открытие Театрального отдела (ТЕО) при Наркомпросе и деятельность В.Луначарского в новой политике театра. Первый советский драматург В.Маяковский («Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня» в постановке В.Мейерхольда). Теревсат (Театр революционной сатиры) в Витебске.

Новая форма агитационного театра «Синяя блуза» – живая газета клубной самодеятельности. Евгений Вахтангов – режиссер нового времени и его «Поинцесса Турандот» по мотивам пьесы-сказки К. Гоцци.

Спектакль «Виринея» режиссера А.Попова. Актеры вахтанговской студии Б. Щукин, Е. Алексеева, Е. Любимов-Ланской. Драма В. Биль-Белоцерковского «Шторм» и творческий дебют А. Андреева, В.Ванина. Пьеса Б. Тренева «Любовь Яровая» и дебют П. Садовского, С. Кузнецова, В. Пашенной.

Театр в 30-е годы и постановление «О перестройке литературно-художественных организаций». Драматурги А.Корнейчук («Платон Кречет»), А.Арбузов («Таня»), К.Симонов («Парень из нашего города»), А.Афиногенов («Машенька»), В.Вишневский («Первая конная», «Оптимистическая трагедия»), Н.Погодин («Человек с ружьем»).

Тема 18. Театральное искусство е период Великой Отечественной войны.

Свыше 40 тысяч актеров в составе 3500 артистических бригад на передовых рубежах фронта. Театральная деятельность в условиях блокады Ленинграда. Творческая деятельность эвакуированных в тыл театров. Репертуар новой тематики: «Фронт» А.Корнейчука, «Русские люди» К.Симонова, «Нашествие» Л.Леонова, «Глубокая разведка» А.Крона.

Режиссеры и актеры военного времени А. Дикий, Р. Симонов, И. Москвин, В. Пашенная, Р. Плятт, А. Грибов. Д. Орлов, Д. Добронравов.

Произведения русской и мировой театральной классики на сиенах военного времени.

Тема 19. Российский театр нового времени.

Тема героической борьбы – ведущая тема послевоенного периода. «Молодая гвардия» по роману Фадеева на сценах московских театров в постановке Н.Охлопкова. Г.Товстоногов и его спектакль «Дорога бессмертия» по мотивам Ю.Фучика на сцене ленинградского драматического театра. Пьеса К.Симонова «Русский вопрос» направлена против «холодной войны». Горьковская драматургия в Малом театре – спектакль «Васса Железнова» с М. Жаровым и В.Пашенной в главных ролях. «Гроза» Островского в постановке Н.Охлопкова.

Жанровое многообразие нового времени. Новые имена драматургов нового времени В. Розов («В добрый час»), А.Штейн («Персональное дело»). Б. Васильев («А зори здесь тихие»).

Театр 60-х гг. Первый спектакль театра «Современник» О.Ефремова – «Вечно живые» В.Розова (1957 г.), «В поисках радости» его же. МХАТ со спектаклем «Золотая книга» Л.Леонова. Театр им. Вахтангова со спектаклями А.Арбузова – «Варшавская мелодия и «Иркутская история» в исполнении Ю.Борисовой и М.Ульянова. Сценический образ академика Дронова в исполнении Н.Черкасова в пьесе Алешина «Все остается людям». Триумфальная слава И.Смоктуновского в исполнении заглавной роли в спектакле «Идиот». Новые имена: С.Юрский, П.Луспекаев, К.Лавров, В.Стржельчик, Е.Лебедев. Г.Волчек, В.Васильева, М.Казаков, О.Янковский, О.Табаков. О.Даль, А.Миронов, Г.Вицын, Ю.Никулин, Е.Леонов. В.Шукшин. Н.Мордюкова, Ю.Борисова, Э.Быстрицкая, Т.Самойлова, Л.Хитяева.

Тема 20. Виды и жанры современного театрального искусства.

Определения театральных видов и жанров. Жанры драматического театра.

Условная классификация театральной деятельности по устойчивым признакам единства области (сферы) профессионального творчества (виды деятельности) и по выделению общих признаков устойчивых специфических качеств, присущих только данной группе произведений в какой-либо области искусства (жанры искусства). Виды театрального искусства: оперное, драматическое, мюзик-холл, кукольный театр и т.д., Жанры присущи каждому виду искусства, например, драматические жанры: комедия, трагедия, драма, водевиль и т.д.

Исторические судьбы трагедии от античности до наших дней. Выдающиеся драматурги в области трагедии и актеры-трагики. Происхождение комедии и основные комедийные жанры. Творения гениев в области комедии. Драма – социально-бытовое произведение с психологической глубиной конфликта. Синтезирующие жанры; водевиль, фарс, трагикомедия.

Опера как синтез театрального искусства. Специфика и ценности искусства балета.

Балет как хореографический вид театрального искусства.

Театр музыкальной комедии (театр оперетты), мюзикл, мюзик-холл.

Кукольный театр. Театр юного зрителя.

Новые пути развития современного театра. Современное состояние театрального искусства и театральной культуры в России и на международной театральной сцене.

5.2. Практические занятия - *Не предусмотрено*

5.3. Семинарские занятия

Семинарское занятие № 1.
Театр времен античности. Древнегреческий театр.

Вопросы для подготовки:

1. Зарождение в Древней Греции трагедии как театрального жанра.
2. Религиозно-мифологические основы трагедий Эсхила. Социально-этические настроения в трагедиях Еврипида.
3. Новаторские идеи в драматургии Софокла.
4. Основные свойства комедийного жанра. Аристофан – главный представитель древнегреческой комедии.
5. Театра эллинистической эпохи и его основные отличия от театра демократических Афин.

Список литературы:

1. Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К.. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года [Электронный ресурс] / Москва | Ленинград: Государственное издательство "Искусство", 1941. – 615 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Варнеке Б.В. История античного театра [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2004. – 479с. – 978-5-94865-844-5
4. Венгловский С. А. Рассказы об античном театре [Электронный ресурс] / СПб.: Алетейя, 2015. – 272с. – 978-5-9905979-2-1
5. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999. – 256с.

Семинарское занятие № 2.
История становления и развития Римского театра.

Вопросы для подготовки:

1. Истоки римского театра. Следы этрусков в истоках римского театра.
2. Римский театр эпохи республики от середины III века до конца I века до новой эры. Ливии Андроник и Гней Невий.
3. Организация театральных представлений. Архитектурные решения римского театра и его основные отличия от греческого.
4. Римский театр императорской эпохи.
5. Литературный мим – драматический жанр. Пантомим – жанр, пришедший на смену трагедии.

Доклады: Выдающиеся деятели римского театра: Тит Макций Плавт, Теренций, Титиний, Афраний, Атта.

Список литературы

1. Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К.. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года [Электронный ресурс] / Москва | Ленинград: Государственное издательство "Искусство", 1941. – 615 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Варнеке Б. В. История античного театра [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2004. – 479с. – 978-5-94865-844-5
4. Венгловский С. А. Рассказы об античном театре [Электронный ресурс] / СПб.: Алетейя, 2015. – 272с. – 978-5-9905979-2-1
5. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999. – 256с.

Семинарское занятие № 3.
Европейский театр средних веков.

Вопросы для подготовки:

1. Литургическая драма – форма театрального действа церковного содержания.
2. Миракль – решение реальных жизненных противоречий через вмешательство божественных сил.
3. Мистерия – сценические воплощения религиозных сюжетов.
4. Моралите – светское буржуазное мировоззрение в поисках морали посредством театра.
5. Фарс – жанр комедийно-сатирического народного спектакля.

Список литературы

1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
2. Паушкин М. Средневековый театр. – М.: Просвещение, – 2000. – 230с.
3. Царёв М. Мир театра. – М.: Просвещение, 1987. – 245 с.

Семинарское занятие № 4.
Театральное искусство эпохи Ренессанса.

Вопросы для подготовки:

1. Комедия в искусстве итальянского Ренессанса.
2. Итальянская трагедия.
3. Жанр гуманистической драматургии – пастораль.

Доклады: Представители комедийного жанра итальянского Ренессанса: Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли; выдающиеся испанские драматурги эпохи Возрождения: Мигель де Сервантес Сааведра и его Дон Кихот. Лопе Фелис де Вега Карпьо. Педро Кальдерон де ла Барк – последний великий поэт испанского Возрождения.

Список литературы

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
4. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 5.
Театральное искусство эпохи Ренессанса. Творчество Вильгельма Шекспира.

Вопросы для подготовки:

1. Биография
2. Творчество
2.2. Драматургия: хроники, комедии, трагедии.
2.3. Поэмы
2.4. Сонеты
3. Влияние

Список литературы

1. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
2. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
3. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО – 2012.
4. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.

Семинарское занятие № 6.
Театр французского классицизма.

Просмотр и обсуждение видеофильма: «Тартюф» – российский полнометражный цветной музыкальный художественный фильм, поставленный режиссёром Яном Фридом; экранизация комедии «Тартюф, или Обманщик» Ж.-Б. Мольера. 1992 г.

План занятия:

1. Прослушивание подготовленных сообщений о фильме (режиссер, актеры, съемки).
2. Просмотр картины с обсуждением отдельных эпизодов.
3. Обсуждение картины, сопоставление с драматическим произведением.

Список литературы:

1. Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К.. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года [Электронный ресурс] / Москва | Ленинград: Государственное издательство "Искусство", 1941. – 615 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Варнеке Б.В. История античного театра [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2004. – 479с. – 978-5-94865-844-5
4. Венгловский С. А. Рассказы об античном театре [Электронный ресурс] / СПб.: Алетейя, 2015. – 272с. – 978-5-9905979-2-1
5. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999. – 256с.

Семинарское занятие № 7.
Театр эпохи Просвещения.

Вопросы для подготовки:

1. Английский театр XVIII века и переход от театра Возрождения к театру Просвещения.
2. Французский театр в творческой рефлексии.
3. Итальянский театр.
4. Немецкий театр.

Доклады: биография и творчество драматургов: Шеридан, Вольтер, Дидро, Лессинг, Гёте, Шиллер.

Список литературы

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.

2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
4. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 8.
Театр конца XVIII – середины XIX веков.

Вопросы для подготовки:

1. Французский театр. Драматургия В. Гюго и французский романтизм. Драматургия Альфреда де Мюссе.
2. Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. Тика.
3. Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П-Б. Шелли.

Список литературы

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
4. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 9.
Театр Европы и США на рубеже XIX–XX веков.

Семинар проводится в форме дискуссии. Вопросы для подготовки:

1. Натурализм, теория Э. Золя.
2. Создание «Свободного театра» А. Антуана.
3. Английский театр. Драматургия О.Уайльда и Б. Шоу.
4. Скандинавский театр. Драматургия Г. Ибсена и А. Стриндберга.

Список литературы

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
4. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 10.
Театр XX – XXI веков. Драматургия и театральная деятельность Г. Гауптмана.

Вопросы для подготовки:

1. Французский театральный авангард начала XX века. Сюрреализм. Интеллектуальная драма.
2. Театр жестокости А. Арто. Творчество Ж-Л. Барро.
3. Эксперессионизм в театре.
4. Театр и драматургия абсурда. С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене, С. Мрожек, Ф. Арабаль.
5. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века).

Доклады: Л. Пиранделло, Ж. Жироду, А. Салакру, А. Жарри, А. Арто, Ж-Л. Барро, Э. Толлер, Л. Йеснер, К-Х. Мартин, Б. Брехт, А. Камю, Ж-П. Сартр, Моэм, Дж. Пристли, С. Беккет, Г.

Пинтер, Ж. Жене, С. Мрожек, Дж. Стрелер, П. Брук, М. Фриш, Ф. Дюрренматт, Ю. О'Нил, Л. Хельман, Т. Уильямс, Э. Олби, А. Мнушкин, Ф. Касторф, К. Марталер, Р. Уилсон.

Список литературы

1. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.

Семинарское занятие № 11.
Истоки русского театра.

Вопросы для подготовки:

1. Скоморошество на Руси.
2. Кукольный театр и его роль в становлении русского театрального искусства.
3. Первый русский профессиональный театр (XI – начало XVIII века).

Список литературы

1. Божерянов И. Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.:1903. – 91с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160с.
4. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
5. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 12.
Развитие театра в России. Утверждение классицизма.

Вопросы для подготовки:

1. Александр Петрович Сумароков – основоположник русской классической драматургии.
2. Федор Григорьевич Волков – «отец русского театра».

Список литературы

1. Божерянов И. Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.:1903. – 91с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160с.
4. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
5. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 13.
Идейно-творческие направления театра в конце 18 – начале 19 вв.

Семинар проводится в форме дискуссии. Вопросы для подготовки:

1. Сентиментализм М.М. Хераскова и Н.М Карамзина.
2. Первые шаги реалистической комедии в творческой деятельности Д.И. Фонвизина.

3. Я.Б. Княжнин – представитель просветительского классицизма.

Список литературы

1. Ауслендер С. А. Петербургские театры [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2012. – 23с.
2. Божерянов И. Н., Карпов Н. Н.. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 1, [Электронный ресурс] / СПб.: Торговая типография А. А. Тырина,1903. – 82с.
3. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
4. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
5. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320с.

Семинарское занятие № 14.
Театр романтизма и утверждение реализма в 19 в.

Вопросы для подготовки:

1. Трагедия А.Пушкина «Борис Годунов» – венец русской драматургии.
2. Новаторство А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума».
3. Творчество драматурга Н.В. Кукольника.

Доклады: Выдающиеся актеры эпохи романтизма и реализма: Василий Каратыгин, Александр Колосов, Михаил Щепкин.

Список литературы

1. Божерянов И. Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.:1903. – 91с.
2. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
3. История русского театра. Т. 1 [Электронный ресурс] / М.: Книгоиздательство & quot; Объединение & quot; 1914. – 423с.
4. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
5. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320с.

Семинарское занятие № 15.
Идеи реализма в творчестве драматургов и актеров середины 19 в.

Семинар проводится в форме дискуссии. Вопросы для подготовки:

1. Психологические драмы И.С. Тургенева «Нахлебник», «Холостяк». «Месяц в деревне».
2. Особое место драматургии Александра Николаевича Островского в театре реализма.

Список литературы

1. Божерянов И. Н.. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.: 1903. – 91с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160с.
4. История русского театра. Т. 1 [Электронный ресурс] / М.: Книгоиздательство & quot; Объединение & quot; 1914. – 423с. – 978-5-4458-0104-7
5. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.

Семинарское занятие № 16.
Театральная культура в предреволюционный период.

Вопросы для подготовки:

1. К.С. Станиславский и В.Немировича-Данченко, система актерского искусства и режиссуры.

2. А.П. Чехов и его драматургия «Иванов», «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры».

Доклады: выдающиеся актеры: Василий Качалов, Иван Москвин, Вера Комиссаржевская, Леонид Леонидов, Ольга Книппер-Чехова, Александр Остужев. Режиссеры Всеволод Мейерхольд, Константин Морджанов, Г.Федотова. М. Ермолова, А.Ленский, А.Южин, М.Садовский, О.Садовская, Н.Медведева, К.Варламов, В.Давыдов. В.Далматов и др. и художники театра А.Бенуа, Б.Кустодиев. М. Добужинский.

Список литературы

1. Божерянов И. Н., Карпов Н. Н.. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 1, [Электронный ресурс] / СПб.: Торговая типография А. А. Тырина, 1903. – 82с.
2. Божерянов И. Н.. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.: 1903. – 9с.
3. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
4. Дризен Н. В. Материалы к истории русского театра [Электронный ресурс] / М.:Т-во скоропеч. А.А. Левенсон,1905. – 302с.
5. История русского театра. Т. 1 [Электронный ресурс] / М.: Книгоиздательство & quot; Объединение & quot; 1914. – 423с.
6. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.

Семинарское занятие № 17.
Театр эпохи становления советской власти.

Семинар проводится в форме дискуссии. Вопросы для подготовки:

1. Первый советский драматург В.Маяковский.

2. Новая форма агитационного театра «Синяя блуза» – живая газета клубной самодеятельности.

3. Евгений Вахтангов – режиссер нового времени.

Список литературы

1. Божерянов И. Н.. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.: 1903. – 91с.
2. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
3. Дризен Н. В. Материалы к истории русского театра [Электронный ресурс] / М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1905. – 302с.
4. История русского театра. Т. 1 [Электронный ресурс] / М.: Книгоиздательство & quot; Объединение & quot; 1914. – 423с.
5. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 18. (4 часа)
Театральное искусство в период Великой Отечественной войны.

Вопросы для подготовки:

1. Творческая деятельность эвакуированных в тыл театров
2. Театральная деятельность в условиях блокады Ленинграда.
3. Произведения русской и мировой театральной классики на сценах военного времени.

Доклады: режиссеры и актеры военного времени: А. Дикий, Р.Симонов, И.Москвин, В.Пашенная, Р.Плятт, А.Грибов. Д.Орлов, Д.Добронравов.

Список литературы

1. Божерянов И. Н.. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.:1903. – 91с.
2. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.
3. Дризен Н. В. Материалы к истории русского театра [Электронный ресурс] / М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон,1905. – 302с.
4. История русского театра. Т. 1 [Электронный ресурс] / М.: Книгоиздательство & quot; Объединение & quot; 1914. – 423с.
5. Людвиковский В. История русского театра. – М, 201 1
6. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. 1012

Семинарское занятие № 19. (4 часа)
Российский театр нового времени.

Вопросы для подготовки:

1. Горьковская драматургия в Малом театре.
2. Деятельность театра «Современник» О.Ефремова.
3. МХАТ со спектаклем «Золотая книга» Л.Леонова.
4. Театр им. Вахтангова со спектаклями А.Арбузова – «Варшавская мелодия и «Иркутская история».

Доклады: выдающиеся актеры: С.Юрский, П.Луспекаев, К.Лавров, В.Стржельчик, Е.Лебедев. Г.Волчек, В.Васильева, М.Казаков, О.Янковский, О.Табаков. О.Даль, А.Миронов, Г.Вицын, Ю.Никулин, Е.Леонов. В.Шукшин. Н.Мордюкова, Ю.Борисова, Э.Быстрицкая, Т.Самойлова, Л.Хитяева.

Список литературы

1. Божерянов И. Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.:1903. – 91с.
2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
3. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160с.
4. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
5. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.

Семинарское занятие № 20.
Виды и жанры театрального искусства.
Опера как синтез театрального искусства.

Вопросы для подготовки:

1. Истоки оперы.
2. Основные оперные жанры.
3. Важнейшие достижения итальянской оперы.
4. Отличительные признаки французской оперы.
5. Достижения немецкой оперы.
6. Рождение русской оперы.

Список литературы

1. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
2. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
3. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. 2012.
4.

Семинарское занятие № 21.
Виды и жанры театрального искусства.
Специфика и ценности искусства балета.

Вопросы для подготовки:

1. Балет как хореографический вид театрального искусства.
2. Специфические свойства балета.
3. Мировые звезды балета – композиторы, хореографы, артисты.
4. Балетная школа как система сохранения и развития специфического высокого мастерства в заданной традиции.

Список литературы

1. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
2. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320с.
3. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. 2012.

Семинарское занятие № 22. Виды и жанры театрального искусства.
Театр музыкальной комедии (театр оперетты), мюзикл, мюзик-холл.

Вопросы для подготовки:

1. История рождения оперетты. Оперетта – синтез искусств.
2. История зарождения и становления мюзикла.
3. Определение жанра мюзик-холл.

Список литературы

1. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
2. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320с.
3. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. 2012.

Семинарское занятие № 23.
Виды и жанры театрального искусства.
Кукольный театр. Театр юного зрителя.

Вопросы для подготовки:

1. Театр кукол: история становления и развития театра как вида искусства.
2. Театр юного зрителя.

Список литературы

1. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
2. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320с.

3. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. 2012.

Семинарское занятие № 24 (4 часа)
Виды и жанры театрального искусства.
Новые пути развития современного театра.

Семинар проводится в форме дискуссии. Вопросы для подготовки:

1. Современное состояние театрального искусства и театральной культуры в России и на международной театральной сцене.
2. Международные театральные фестивали.
3. Современные театральные технологии.
4. Трансформации театрального искусства в медиа-пространстве и массовой коммуникации.
5. Деятельность театральных союзов и общественных организаций по дальнейшему совершенствованию и расширению театральной сферы.
6. Государственная политика по развитию театрального искусства в России.

Список литературы

1. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
2. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 320с.
3. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. 2012.

5.4. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским занятиям, написание контрольной работы, подготовку к сдаче экзамена.

План для самостоятельной работы обучающихся
(108ч.)

№	Содержание и объём самостоятельной работы	Сроки и кол-во часов
	Подготовка к семинарскому занятию № 1 Подготовка к семинарскому занятию № 2	Февраль 13
	Подготовка к семинарскому занятию № 3 Подготовка к семинарскому занятию № 4 Подготовка к семинарскому занятию № 5	Март 14
	Подготовка к семинарскому занятию № 6 Подготовка к семинарскому занятию № 7	Апрель 13
	Подготовка к семинарскому занятию № 8	Май 14
	Подготовка к семинарскому занятию № 9 Подготовка к семинарскому занятию № 10	Сентябрь 10
	Подготовка к семинарскому занятию № 11 Подготовка к семинарскому занятию № 12 Подготовка к семинарскому занятию № 13	Октябрь 10
	Подготовка к семинарскому занятию № 14 Подготовка к семинарскому занятию № 15 Подготовка к семинарскому занятию № 16	Ноябрь 10

	Подготовка к семинарскому занятию № 17 Подготовка к семинарскому занятию № 18	Декабрь 10
	Написание реферата Подготовка к экзамену	Январь 14

Самостоятельная работа по дисциплине также предусматривает самостоятельное прочтение и просмотр драматических произведений: «Дон Кихот» Сервантеса, «Сид» Корнеля, «Тартюф» Мольера, «Школа злословия» Шеридана, «Король Лир» Уильяма Шекспира, «Заира» Вольтера, «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Слуга двух господ» Гольдони, «Фауст» Гёте, «Мария Стюарт» Шиллера; «Царь Максимилиан» А.М. Ремизова, «Недоросль» Фонвизина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Борис Годунов» А.С.Пушкина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «На дне» М. Горького, «Гроза» Н. Островского.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

У очной формы обучения **в 5 семестре** предусмотрен **экзамен**.

Вопросы для проверки

1. Дайте определение театру как синтетическому виду искусства.
2. Назовите функции театра в современном обществе.
3. Опишите возможности театра в качестве средства художественного воспитания личности.
4. Охарактеризуйте ключевые архитектурные решения и особенности оформление театра античного периода.
5. В чем заключались особенности празднества в честь Диониса в Древней Греции?
6. В чем заключался и изначальный смысл трагедии как театрального жанра?
7. Охарактеризуйте основные свойства комедийного жанра.
8. В чем заключались новаторские идеи в драматургии Софокла.
9. Кто из древнегреческих драматургов является основоположником древнегреческой комедии?
10. Назовите особенности театра эллинистической эпохи и его основные отличия от театра демократических Афин.
11. В чем проявилось заимствование римлянами готовых форм литературной и театральной культуры от греков?
12. Назовите выдающихся древнеримских драматургов.
13. В чем заключались особенности организации театральных представлений в древнем Риме?
14. Что такое пантомим?
15. Дайте определение следующим понятиям: гистрионы, литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс.
16. Что такое пастораль.
17. Назовите имя последнего великого поэта испанского Возрождения.
18. Назовите некоторые произведения Шекспира, которые относятся к хроникам, комедиям, трагедиям.
19. Назовите создателей классической трагедии.
20. В чем заключалась триада законов эстетики французского классического театра?
21. Кто является создателем героической трагедии нового типа?

22. Кто является создатель жанра высокой комедии?
23. Назовите самые известные трагедии Вольтера?
24. Назовите главную теоретическую работу о театре Лессинга.
25. Какое влияние оказала Великая французская революция на сценическое искусство?
26. Назовите представителей немецкого романтизма.
27. Кому принадлежит идея «свободного театра»?
28. В чем заключалась сценическая реформа Антуана?
29. В чем особенности интеллектуальной драмы.
30. Что такое эпический театр?

Пример проверочного теста

Вариант 1

1. Становление русского театра издавна справедливо связывают с деятельностью
a. А. Церковнослужителей
b. Крестьян
c. Скоморохов
d. Балагана
e. Паяцев

2. В этом году появляется указ царя запрещающий игры скоморохов
a. в 1534
b. в 1418
c. в 1640
d. в 1648
e. в 1530

3. Игры ряженых чаще всего строились на
a. основе песни
b. основе стихов
c. основе правил
d. основе сценок
e. основе импровизации

4. Сюжет пьесы «Царь Максимилиан» составляет конфликт царя с
a. с сыном Адольфом
b. царедворцами
c. войском
d. братом
e. боярами

5. «Пещное действо» разыгрывалось
a. на масленницу
b. во время празднования дня Купалы
c. на Ильин день
d. на пасху
e. незадолго до Рождества

Вариант 2

1. Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса
a. Фонвизина «Недоросль»
b. Фонвизина «Бригадир»
c. Грибоедова «Горе от ума»
d. Островского «Гроза»
e. «Царь Максимильян»

2. Первым представителем русской классицисткой драматургии был
a. Елизавета Вторая
b. Радищев
c. Фонвизин
d. Князев
e. Сумароков

3. Автор пьесы «Игроки»
a. Гоголь
b. Пушкин
c. Фонвизин
d. Радищев
e. Сумароков

4. Этот драматург является автором исторических хроник «Воевода», « Сон на Волге»
a. Островский
b. Пушкин
c. Сумароков
d. Фонвизин
e. Княжин

5. Островский написал пьесу «Бесприданница» в
a. 1870
b. 1878
c. 1871
d. 1867

6. Рассвет театра «охочих комедиантов» приходился на

a. 30-50 гг. 17 века
b. первая половина 16 века
c. 20 гг. 16 века
d. 30-50 гг. 14 века
e. 50 гг. 15 века

7. В России первый балаган связан с именем

a. Ивана Грозного
b. Екатерины Второй
c. Петра Первого
d. Екатерины Первой
e. Князя Милославского

8. В 17 веке запрещения скоморошества добился

a. Архиепископ Никон
b. Плутарх Алексей
c. Архиепископ Алексей
d. Иоанн Третий
e. Петр Первый

9. Первый царский театр в России, принадлежавший царю Алексею Михайловичу, был открыт в ….

a. 1674
b. 1676
c. 1672
d. 1665
e. 1684

10. В 1881 году Стрепетова была зачислена в труппу

a. Частного театра Бренко
b. Александринского театра
c. Малого театра
d. Театра Комиссаржевской
e. МХТ

11. Самая известная роль Савиной

a. Дуни в пьесе Островского «Не в свои сани не садись»
b. Верочка в пьесе «Месяц в деревне»
c. Катерина в пьесе «Гроза»
d. Варя в пьесе «Дикарка»
e. Лариса «Бесприданница»

12. Паратов герой пьесы

e. 1868

6. Первая пьеса, в которой выступил П. М. Садовский

a. «Лес»
b. «Без вины виноватые»
c. «Гроза»
d. «Женитьба Бальзаминова»
e. «Не в свои сани, не садись»

7. Социально-психологическая, философская драма из крестьянской жизни – это характеристика пьесы

a. «Плоды просвещения»
b. «Живой труп»
c. «Лес»
d. «Бесприданница»
e. «Власть тьмы»

8. Какая пьеса Л.Н. Толстого увидела «свет рампы» уже после смерти

a. «Живой труп»
b. «Дворянское семейство»
c. «Дядюшкино благословение»
d. «Власть тьмы»
e. « Плоды просвещения»

9. Высказывание «Она была поэтом свободы на русской сцене» о творчестве М. Ермоловой принадлежит

a. Станиславский
b. Вахтангов
c. Мейерхольд
d. Немирович-Данченко
e. Ленский

10. Об усилении роли режиссера в своих реформах впервые заговорил

a. Ленский
b. Островский
c. Сумароков
d. Щепкин
e. П.М. Садовский

11. Первым исполнителем одной из самых трудных комических ролей Островского - роли Аполлона Мурзавецкого в « Волнах и овцах» был

a. Пров Садовский
b. Михаил Садовский
c. Ленский
d. Южин- Сумбатов
e. Качалов

a. « Свои сани не садись»
b. «Гроза»
c. «Дикарка»
d. «Бесприданница»
e. «Лес»

13. «Русский» Гамлет 30-40 годы 19 века
a. Каратыгин
b. Сумароков
c. Качалов
d. Садовский
e. Мачалов

14. «Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев,
Школ, гимназий»
Слова из пьесы:
b. Пушкин «Моцарт и Сальери»
c. Пушкин «Борис Годунов»
d. Фонвизин «Недоросль»
e. Фонвизин «Ревизор»
f. Грибоедов «Горе от ума»

15. Первая народная трагедия России
a. «Хорев»
b. «Борис Годунов»
c. «Пир во время чумы»
d. «Скупой рыцарь»
e. «Маскарад»

16. И.С. Тургенев автор пьесы
a. «Борис Годунов»
b. «Недоросль»
c. «Горе от ума»
d. «Ревизор»
e. Месяц в деревне

17. Фабулу пьесы «Ревизор» Гоголю подсказал
a. Пушкин
b. Грибоедов
c. Сумароков
d. Мочалов
e. Фонвизин

18. Понятие «русский национальный театр» мы связываем с именем
a. Пушкина
b. Радищева
c. Лермонтова
d. Островского
e. Сумарокова

12. Главной сценической краской для Ольги Осиповной Садовской было
a. Внутренний план
b. Динамика действия
c. Пластическое решение образа
d. Жест
e. Слово

13. В творчестве этого драматурга нашла психологически достоверное, глубокое отражение жизнь русского общества, уходящая в прошлое вместе с веком
a. Толстого
b. Островского
c. Тургенева
d. Горького
e. Чехова

14. Наиболее популярную одноактную драму - шутку «Медведь» Чехов написал в
a. в 1892 г.
b. в 1902 г.
c. в 1888 г.
d. в 1900 г.
e. в 1903 г.

15. В этом году была написана пьеса Чехова «Три сестры»
a. в 1901 г.
b. в 1898 г.
c. в 1899 г.
d. в 1900 г.
e. в 1904 г.

16. Тузенбах – персонаж пьесы Чехова
a. «Чайка»
b. «Дядя Ваня»
c. «Три сестры»
d. «Медведь»
e. «Юбилей»

17. Эта пьеса стала последним драматургическим произведением Чехова
a. «Дядя Ваня»
b. «Вишневый сад»
c. «Иванов»
d. «Чайка»
e. «Юбилей»

18. Имя слуги в пьесе «Вишневый сад»
a. Лука

19. За Островским был впервые установлен тайный полицейский надзор после написания пьесы

a. Бесприданница
b. Женитьба Бальзаминова
c. Не в свои сани не садись
d. Гроза
e. Свои люди сочтемся

20. Кулигин, Кудряш, Борис – герои пьесы Островского

a. «Бесприданница»
b. «Женитьба Бальзаминова»
c. «Свои люди сочтемся»
d. «Гроза»
e. «Не в свои сани не садись»

21. «Егор Булычев» и другие пьеса

a. Толстого
b. Чехова
c. Островского
d. Салтыкова-Щедрина
e. Горького

22. В этом году на сцене МХТ была поставлена пьеса Л.Н. Толстого «Власть тьмы»

a. в 1900 г.
b. в 1904 г.
c. в 1908 г.
d. в 1903 г.
e. в 1902 г.

23. Более 1000 ролей на сцене Александринки создал актер

a. Щепкин
b. Мочалов
c. Каратыгин
d. Качалов
e. Варламов

24. Автор пьесы «Игра в фанты»

a. Коляда
b. Славкин
c. Позов
d. Петрушевская
e. Радзинский

25. В.Раков, А.Захарова, Д.Певцов – ведущие актера театра

A. Ленком
B. Современник
b. Фирс
c. Проф
d. Григорий
e. Яков

19. Дата возникновения МХТ как выражения новых общественных веяний в среде русской интеллигенции

a. 1882 г.
b. 1898 г.
c. 1902 г.
d. 1887 г.
e. 1900 г.

20. Первая актриса, которой было присвоено звание народной артистки республики (1920 г.)

a. Ермолова
b. Федотова
c. Садовская
d. Стрепетова
e. Савина

21. Режиссер Г. Волчек возглавляет театр

a. Сатиры
b. Современник
c. БДТ
d. Ленком
e. МХАТ

22. Режиссер Б. Любимов долгое время работал в театре

a. Ленком
b. БДТ
c. на Таганке
d. Сатиры
e. Вахтангова

23. Автор пьесы «Две стрелы»

a. Петрушевская
b. Вырыпаев
c. Рощин
d. Арбузов
e. Володин

24. В 1964 г. В Москве открылся

a. Современник
b. Манекен
c. Театр на Таганке
d. Театр у Никитских ворот
e. Коляда – театр

C. БДТ
D. Моссовета
E. на Таганке

26. Театральная профессия А.Фоменко
A. актер
B. гример
C. режиссер
D. сценограф
E. драматург

27. Автором пьесы «Обыкновенное чудо», « Тень», « Убить Дракона» является
a. Вампилов
b. Вырыпаев
c. Щварц
d. Арбузов
e. Петрушевская

28. Театральная профессия Э. Кочергина
a. режиссер
b. драматург
c. актер
d. сценограф
e. театральный критик

29. Знаменитый спектакль « Ханума» поставлен на подмостках
a. МХАТа
b. Ленкома
c. театра Сатиры
d. Современника
e. БДТ

30. «Драматургия – ведущий компонент в театре» - этот тезис теоретически обосновал
a. Станиславский
b. Немирович – Данченко
c. Мейерхольд
d. Вахтангов
e. Завадский

25. В 1977 г. Б. Любимов в театре на Таганке поставил спектакль
a. «Мастер и Маргарита»
b. «Антимиры»
c. «Добрый человек из Сезуана»
d. «Чайка»
e. «Гамлет»

26. Автор пьесы «Кислород»
a. Арбузов
b. Вырыпаев
c. Рощин
d. Вампилов
e. Радзинский

27. Указом Президента России этому театру присвоен статус национального достояния
a. Современнику
b. БДТ
c. Ленкому
d. Театру на Таганке
e. Малому театру

28. В 1956 г. В Москве был открыт театр
a. Ленкома
b. Театр на Таганке
c. Моссовета
d. Современник
e. Театр у Никитских ворот

29. В 1964 г. В Москве открылся
a. Современник
b. Манекен
c. Театр на Таганке
d. Театр у Никитских ворот
e. Коляда – театр

30. Исполнитель роли Гамлета в театре на Таганке
a. Н. Гуденко
b. В. Золотухин
c. Б. Хмельницкий
d. В. Смехов
e. В. Высоцкий
f. Захаров

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Древнегреческий театр.
2. Архитектурные решения и оформление театра античного периода. Организация театральных представлений.
3. Выдающиеся деятели театра Древнего Рима.

4. Комедия в искусстве итальянского Ренессанса.
5. Итальянская трагедия – жанр гуманистической драматургии.
6. Третий жанр гуманистической драматургии – пастораль.
7. Английский театр – театр высокого реализма.
9. Триада законов эстетики французского классического театра.
10. Публика, драматурги и актеры французского классицизма.
11. Английский театр XVIII века и переход от театра Возрождения к театру Просвещения.
12. Французский театр в творчестве Вольтера, Д.Дидро, Бомарше.
13. Сценическое искусство Германии эпохи Просвещения.
14. Скоморохи на Руси и Первый русский профессиональный театр
15. Утверждение классицизма как театрального направления в России.
16. Русский театра на рубеже 18–19 вв.
17. Идеи реализма в творчестве русских драматургов и актеров середины 19 в.
18. Драматургия Александра Николаевича Островского в театре реализма.
19. Театральная культура России конца 19 века.
20. Евгений Вахтангов – режиссер нового времени.
21. Деятельность К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко по реформированию системы режиссуры и актерского мастерства.
22. Театральное искусство в период Великой Отечественной войны.
23. Выдающиеся театральные деятели России второй половины 20 века.
24. Опера как синтез театрального искусства.
25. Русские композиторы-классики в оперном творчестве.
26. Выдающиеся мастера отечественной оперной сцены.
27. Мировые звезды балета – композиторы, хореографы, артисты.
28. Оперетта – синтез искусств.
29. История становления и развития театра кукол.
30. Основные задачи театра юного зрителя.
31. Современные театральные технологии.
32. Государственная политика по развитию театрального искусства в России

Примерная тематика рефератов:

1. Значение театрального искусства в общественной и культурной жизни народа.
2. Театр как феномен культуры
3. Общая характеристика театральной культуры Древней Греции.
4. Феспид – первый афинский трагический поэт.
5. Театральная культура Древнего Рима.
6. Жанры и виды средневекового театра.
7. Организация театральных зрелищ в эпоху Возрождения.
8. Характеристика английского театра Возрождения.
9. У. Шекспир. Творчество и судьба.
10. Театр французского классицизма.
11. Творчество великого комедиографа Ж. Б. Мольера.
12. Просвещение как феномен театральной культуры.
13. П. Бомарше. Творчество и судьба.
14. Всемирное культурное значение театра эпохи Просвещения.
15. Истоки русской театральной культуры.
16. Скоморохи на Руси.
17. Кукольная комедия как вид народного театра.
18. Театр в эпоху Петра I.
19. Роль и значение крепостных театров в становлении русского национального театра.
20. Деятельность и творчество А. Суворина.

21. «Система» К. С. Станиславского как инновационная теория и методика развития театрального искусства.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Алконост. Книга 1 [Электронный ресурс] / б.м.: Издание передвижного театра П. П. Гайдебурова и Скарской Н. Ф.,1911. – 196с. – 978-5-4458-0676-9
2. Артисты Московского Художественного театра за рубежом [Электронный ресурс] / Прага: Издательство & quot; Наша речь & quot;,1922. – 67с. – 978-5-4460-9532-2
3. Архангельский А.С. Театр до-петровской Руси: публичная лекция А. Архангельскаго [Электронный ресурс] / Казань: Тип. Губ. прав., 1884. – 45с.
4. Ауслендер С.А. Петербургские театры [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2012. – 23с.
5. Божерянов И.Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 2, [Электронный ресурс] / б.м.: 1903. – 91с. – 978-5-4460-9523-0
6. Божерянов И.Н., Карпов Н.Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. Т. 1, [Электронный ресурс] / СПб.: Торговая типография А. А. Тырина,1903. – 82с. – 978-5-4460-1070-7
7. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М.: Просвещение, 2001. – 336с.
8. Бояджиев Г.Н., Дживелегов А. К.. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года [Электронный ресурс] / Москва | Ленинград: Государственное издательство "Искусство", 1941. – 615 с.
9. Бураченко А.И. Феномен театральной критики в провинции. Кемеровский театр драмы в отражении областной газеты «Кузбасс» (1930–1980-е годы): монография [Электронный ресурс] / Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 243 с. – 978-5-8154-0241-6
10. Варнеке Б.В. История античного театра [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2004. – 479с. – 978-5-94865-844-5
11. Венгловский С. А. Рассказы об античном театре [Электронный ресурс] / СПб.: Алетейя, 2015. – 272с. – 978-5-9905979-2-1
12. Волконский С.М. Отклики театра [Электронный ресурс] / Петроград:Типография & quot; Сириус & quot; 1914. – 202 с. – 978-5-4458-5908-6
13. Гвоздев А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления.– 2003. – 220с.
14. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пос. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 160с.
15. Драматический альбом для любителей театра и музыки на 1826 год. Книга 1 [Электронный ресурс] / М.: Типография Императорского Московского Театра,1926. – 387с. – 978-5-4458-8414-9
16. Дризен Н.В. Материалы к истории русского театра [Электронный ресурс] / М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон,1905. – 302с. – 978-5-4460-2139-0
17. История русского театра. Т. 1 [Электронный ресурс] / М.: Книгоиздательство & quot; Объединение & quot; 1914. – 423с. – 978-5-4458-0104-7
18. Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999. – 256с.
19. Лакшин В. Я.. Театральное эхо [Электронный ресурс] / М.:Время,2013. -512с. - 978-5-9691-0871-4
20. Лонгинов М. Н.. Русский театр в Петербурге и Москве. 1749-1774 [Электронный ресурс] / СПб.:Тип. Имп. Акад. наук,1873. - 40с.

21. Людвиковский В. История русского театра. – М, 2011.
22. Малый театр. 1975–2005 [Электронный ресурс] / М.:Языки славянской культуры, 2006. – 341с. – 5-9551-0149-7
23. Мейерхольдовский сборник. Из архивов театра Вс. Мейерхольда : из архивов театра Вс. Мейерхольда. Вып. 3. Правда нашего бытия [Электронный ресурс] / М.:Новое издательство, 2014. – 328с. – 978-5-98379-187-9
24. Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 6 [Электронный ресурс] / М.: Индрик, 2014. – 912с. – 978-5-91674-330-2
25. Очерки из истории древнеримского театра [Электронный ресурс] / СПб.: Тип. И.Н. Скороходова,1903. – 240с. – 978-5-4460-3673-8
26. Паушкин М. Средневековый театр. – М.: Просвещение, – 2000. – 230с.
27. Погожев В. П. Столетие организации императорских московских театров. Вып. 1, Книга 1 [Электронный ресурс] / СПб.: Тип. Гл. упр. уделов,1906. – 388с. – 978-5-4460-5271-4
28. Погожев В. П. Столетие организации императорских московских театров. Вып. 1, Книга 2 [Электронный ресурс] / СПб.: Тип. Гл. упр. уделов,1908. – 310с. – 978-5-4460-5272-1
29. Погожев В. П.. Столетие организации императорских московских театров. Вып. 1, Книга 3 [Электронный ресурс] / СПб.: Тип. Гл. упр. уделов,1908. – 319с. – 978-5-4460-5273-8
30. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М.: Просвещение, 2001. – 548 с.
31. Танеев С. В.. Из прошлого императорских театров : 1825-1856 [Электронный ресурс] / М.:Унив. тип. (М. Катков),1886. – 38с.
32. Танеев С. В.. Падение театра. Материалы для истории императорских театров. Вып. 4 [Электронный ресурс] / С.-Петербург: Тип. С. Муллер и И. Богельман, 1887. – 43с.
33. Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002. – 320 с.
34. Тихонравов Н. Первое пятидесятилетие русского театра. Речь, произнесенная в Торжественном Собрании Императорского Московского Университета 12-го января 1873 г [Электронный ресурс] / М.:Унив. тип. (М. Катков и К°), 1873. – 35с.
35. Эфрос Н. Е. Театр "Летучая мышь" Н.Ф. Балиева (Обзор десятилетней художественной работы первого русского театра-кабаре) [Электронный ресурс] / М.: "Солнце России", 1918. – 76с. – 9785998985928
36. Ямпольская Т., Долганова И., Хомайко Ю., Всеобщая история театра. – М: издательство ЭКСМО. – 2012.
37. Ярцев А.А. М. С. Щепкин. Его жизнь и сценическая деятельность в связи с историей современного ему театра [Электронный ресурс] / СПб.: Общественная польза,1893. – 369с. – 978-5-4460-0781-3

7.1.2. Дополнительная литература

1. Соломкина Т.А. «Фауст» И.В. Гёте на немецкой сцене 1908 – 1923.
2. Розовский М.Н. К Чехову. / М.Н. Розовский. – М., 2006.
3. Абалкин Н.А. кругозор драматурга. Заметки театрального критика./ Н.А. Абалкин. – М: Сов. писатель. – 1957. – 137 с.
4. Абалкин Н. Рассказы о театре. – Молодая гвардия, 1989. – 304 с.
5. Базанов В.В. Техника и технология сцены. / В.В. Базанов. – Л.: Искусство, 1996. – 368 с.
6. Белинский В.Г. О драме и театре: в 2 т. / В.Г. Белинский – М.: Искусство. – (Библиотека русской театральной критики). Т.1: 1831–1840–1983. – 446 с.
7. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Т.3: мастера XVI–XX вв. / В.И. Березкин. – М.: УРСС, 2002. – 296 с.
8. Богданова П.Б. От новой сценографии – к новой режиссуре: театр 1970-х. // Театрон: научный альманах. – СПб: Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. № 1. – 2015.
9. Богданова П.Б. Стратегии концептуальной режиссуры. Конец 60-х –

70-е годы. // Театр. Живопись. Кино. Музыка.: Ежеквартальный альманах. – М.: Российский университет театрального искусства. – ГИТИС. № 1. – 2015.
10. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – М.: Образование, 2000. – 342 с.
11. Брехт Б. Театр. (Пьесы. Статьи. Высказывания.) в 5 т. – М., 1998. – 458 с.
12. Вострова Г.А. Типология актерского искусства в отечественной театральной эстетике начала XX века. // Театр. Живопись. Кино. Музыка.: Ежеквартальный альманах. – М.: Российский университет театрального искуства. – ГИТИС. № 1. – 2015.
13. Гудкова В. Судьба одного спектакля. // Современная драматургия: литературно-художественный журнал. № 1. – 2015.
14. Журнал «Театр» № 1,2,3. – М., 2001.
15. Журнал «Театральная жизнь». №1,2,5. – М., 2005.
16. Журнал: Театр: №5,6. – М., 2005.
17. Красовская В. Русский балетный театр. – Л. – М., 1989. – 523с.
18. Кун Н. Легенды и Мифы древней Греции. – М.: Просвещение, 2005. – 387с.
19. Львов-Анохин Б. Мастера Большого театра. – М., 1997. – 435с.
20. М.В. Адамчик. – Минск : Харвест, 2010. – 512с.
21. Музыка.: Ежеквартальный альманах. – М.: Российский университет.
22. Немирович – Данченко В. Рождение театра. – М., 1999. – 273с.
23. Образцова А. Произошла ли «революция» в английском театре? – Сб.: Современный английский театр. – М.: Просвещение, 2000. – 238с.
24. Проскурникова. – М., 2002.
25. Русский балет: Энциклопедия. – М., 2000. – 456с.
26. Смолина К. Сто великих театров мира. – М.: Вече, 2001. – 365с.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

Методические рекомендации к проведению лекций

Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются:

Лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации отдельных таблиц, видеоматериалов, презентаций и не носит систематического характера. Лекции-визуализации разрабатываются по отдельным темам.

При проведении практических занятий также как и в случае с лекциями преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит сочетание теоретических и практико-ориентированных форм проведения занятий – заслушивание и обсуждение рефератов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос обучающихся по вопросам плана занятия; занятие-дискуссия.

Лекция-беседа

Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией.

С целью привлечения к участию в беседе обучающихся в лекции-беседе можно использовать вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее могут быть информационного или проблемного характера. И предназначены они для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля. Вопросы можно адресовать как всей аудитории, так и кому-то конкретно.

Они могут быть как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные. Обучающиеся продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень восприятия материала.

Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает обучающихся в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу. Обучающиесяотвечают с мест, а свои дальнейшие рассуждения преподаватель строит с учетом ответов обучающихся, при этом имея возможность наиболее доказательно изложить очередной тезис лекционного материала.

Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся.

При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.

В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий используются приемы следующих технологий: метод 6-6, мозговой штурм.

Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Основы коммуникативной культуры», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, изменение установок, стимулирование творчества и др.

Методические рекомендации к самостоятельной работе

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

Каждый составляет терминологический словарь по всему курсу в отдельной тетради.

7.2.2. Информационно-программные средства

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет.

2. Программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (MC Word, MS Excel, MS PowerPoint).

Интернет-ресурсы:

www.biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE

www.rsl.ru - Российская государственная библиотека

www.nlr.ru - Российская национальная библиотека

www.stihi-rus.ru - Библиотека России

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие теоретические иллюстрации, соответствующие примерной программе дисциплины.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.