

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор института

Профессор, доктор пед. наук

И.Э. Рахимбаева

" 22 " *ноября* 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

ИСКУССТВО ТЕАТРА

Направление подготовки
50.03.03 История искусств

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Саратов

2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Царькова Е. Г.	<i>Е.Г. Царькова</i>	22.11.2021
Председатель НМК	Королева И. А.	<i>И.А. Королева</i>	22.11.2021
Заведующий кафедрой	Рахимбаева И. Э.	<i>И.Э. Рахимбаева</i>	22.11.2021
Специалист Учебного управления			

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Искусство театра» является освоение студентами истории, основных закономерностей и форм становления и развития театрального искусства.

- 1) Задачами освоения дисциплины «Искусство театра» являются:
- 2) Овладение представлениями о происхождении театра, историческом развитии театральных форм, взаимоотношениях театра с различными видами искусств.
- 3) Знакомство с основными эстетическими, этическими и воспитательными идеями театра, основными его разновидностями.
- 4) Знакомство студентов с современными формами развития театрального творчества.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Искусство театра» (Б1.О.24) относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана ООП.

Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как «входные» при изучении данной дисциплины: Б1.О.02 «Всеобщая история», Б1.О.13 «История западноевропейского искусства», Б1.О.18 «История отечественного искусства».

Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	1.1_ Б.УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. 2.1_ Б.УК-1. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 3.1_ Б.УК-1. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 4.1_ Б.УК-1. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	Знать: - механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, включающие системный подход в области музыкального искусства; - методики постановки цели и способы ее достижения, научное представление о результатах обработки информации. Уметь: - анализировать задачу, выделять ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи; - находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи - рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.

		Владеть: - методами установления причинно следственных связей и определения наиболее значимых среди них - механизмами поиска информации, в том числе с применение современных информационных и коммуникационных технологий
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства	1.1_Б.ОПК-3. Грамотно и содержательно излагает основные этапы истории искусства 2.1_Б.ОПК-3. Демонстрирует понимание зависимости истории искусства от общекультурных исторических процессов	Знать: - происхождение театра и его основные исторические этапы развития, - специфику театра как вида искусства. Уметь: - анализировать памятники искусства с точки зрения проблем культуры его создавшей. - проследить связи между театром и различными видами искусств; - определять театральный стиль эпохи; - соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох). Владеть: - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения; - терминологическим аппаратом по театральному искусству.
ПК-1 Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области искусствоведческого и художественно-научного знания	1.1_Б.ПК-1. Организует процесс сбора, обработки и систематизации информации по различным искусствоведческим темам 2.1_Б.ПК-1. Использует понятийный аппарат современного искусствознания, дисциплин гуманитарного художественного цикла; 3.1_Б.ПК-1. Создает тексты раз-	Знать: - методику сбора, обработки и систематизации информации по различным искусствоведческим темам; Уметь: - систематизировать искусствоведческую ин-

	личных типов художественной и культурологической тематики	формацию о памятниках. Владеть: - понятийным аппаратом современного искусствоведения; обращаться к проблематике театрального искусства для самостоятельного научного исследования.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				СРС	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	Практические занятия				
				Общая трудоемкость	Из них – практическая подготовка			
1.	Театр как вид искусства	8	2	2	-	5	Коллоквиум	
	Всего 8 семестр: 36	8	2	2	-	32		
2.	История западноевропейского театра	9	2	4	-	26	Реферат	
3.	История русского театра	9	2	4	-	25	Реферат	
	Всего 9 семестр: 72	9	4	8	-	51	Экзамен 9 часов Контр. работа	
	ИТОГО: 108 часов	8,9	6	10	-	83	9	

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Театр как вид искусства

Значение театра в общественной и культурной жизни народа. Виды театров. Истоки и особенности театральной культуры. Язык театрального искусства. Спектакль – согласованная работа коллектива. Мастерство актера. Роль режиссера в создании спектакля. Художественное, световое и музыкальное оформление спектакля. Структура театра. Крупнейшие театры мира.

2. История западноевропейского театра

Античный театр. Развитие театра в Древней Греции

Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции. Происхождение древнегреческой драмы. Феспид – первый афинский трагический поэт. Творчество великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, комедиографа Аристофана. Значение государства в организации театральных представлений. Архитектура Древнегреческого театра. Театр Диониса в Афинах. Характеристика театральных представлений, посвящённых богу Дионису. Танцевально – песенные элементы в театральных представлениях. Культурное значение маски в антич-

ном театре. Театр в эпоху эллинизма. Организация актёрских товариществ. Появление актёров – профессионалов.

Театральная культура Древнего Рима.

Культура античного общества, ее общая характеристика и принятая историческая периодизация. Римский театр. Истоки римского театра. Римский театр эпохи республики. Творчество Гнея Невия, Плавта, Теренция. Римский театр императорской эпохи. «Наука поэзии» Горация. Трагедии Сенеки.

Различия и сходства между культурами Древней Греции и Древнего Рима. Пантомима как танцевальная сцена без слов на мифологический сюжет, подобная специфика которой способствует развитию четкой ритмики и выразительности жеста исполнителей.

Развитие театра в эпоху Средневековья

Общая характеристика культуры эпохи Средневековья: ее периодизация, связь с христианской религией. Церковная драма. Борьба церкви против античного театра, сельских игрищ, массовых представлений. Литургическая и полулитургическая драма. Светская драматургия. Жанры и виды средневекового театра: миракль, моралите, фарс, мистерия.

Развитие театра в эпоху Возрождения

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Возврат к классическим образцам античного искусства. Появление новых жанров и форм театрального искусства. Строительство и усовершенствование театральных зданий нового типа. Появление новых театральных профессий. Развитие новой театральной формы – классической оперы. Кардинальные изменения в организации театральных зрелищ. Обострение конкурентной борьбы за зрителя. Основные типы организации театров. Репертуарный театр и антреприза. Особенности развития итальянского театра Возрождения. Оперный театр. Площадный импровизированный театр масок (комедия дель арте). «Слуга двух господ» К. Гольдони.

Характеристика английского театра эпохи Возрождения. Творчество Шекспира. Особенности развития испанского театра. Творчество Лопе де Вега.

Театр французского Классицизма

Характеристика общественно – политической и культурной жизни Франции XVII века. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало. Закон трёх единств. Деятельность Французской театральной академии (учреждена в 1635 г.) Трагедия «Сид» П. Корнеля. Драматургия Ж. Расина. Творчество великого комедиографа Ж. Б. Мольера. Комедии «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Мнимый больной». Организация и создание театра «Комедии Франсез»; Его роль и влияние на развитие театрального искусства в Европе.

Театральная культура эпохи Просвещения

Общая характеристика эпохи Просвещения. Основная идеологическая доктрина времени – стремление подчинить эгоистическую буржуазную природу человека гражданским задачам, примирить в личности «буржуа» и «гражданина», просветив ее. Содержание «парадокса об актере» Дени Дидро, его концепция актерского творчества. Появление новых театральных жанров: («мещанская» драма, «весёлая» комедия, социально – политическая комедия, буржуазная драма). Особенности развития французского театрального искусства. (Ф. Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д. Дидро, П. Бомарше). Реформа итальянского театра. Комедии нравов К. Гольдони. Театр английского Просвещения. «Школа злословия» Р. Шеридана. Эстетические принципы немецкого просветительского реализма в творчестве Лессинга, Гёте, Шиллера. «Гамбургская драматургия» Э. Лессинга. Всемирное культурное значение театра эпохи Просвещения.

Театр периода 1789-1871 гг.

Французская Буржуазная революция 1789 - 1794 годов.

Классицизм и романтизм Буржуазной революции и империи. Неоклассицизм. Французский театр. Злободневная агитационная драматургия. Мелодрама. Раскол труппы "Комеди Франсез". Франсуа Жозеф Тальма "Театр Наций". Мари Жозеф Шенье "Карл IX" Французский театр периода 1795 - 1871 Революции и реставрации (30 г. 48 г.) Драматургия: Проспер Мериме "Театр Клары Газуль". Виктор Гюго "Кромвель", "Эрнани", "Рюи Блаз". А. Дюма -

отец. "Кин, или гений и беспутство". Альфред де Мюссе "Любовью не шутят". Эжен Скриб. Водевиль. "Стакан воды". Утверждение жанра хорошо сделанной пьесы. Феликс Пиа "Парижский тряпичник". Социальная мелодрама. Оноре де Бальзак "Мачеха". Театр Второй империи. Ожье, Сарду, Дюма - сын. Водевиль этапа Лабиша. Опера - буфф Жака Оффенбаха. Актеры французских театров. Фредерик Леметр. Рашель. Немецкий театр. Драматургия: Генрих фон Клейст "Принц Гомбургский", "Разбитый кувшин". Эрнс Теодор Амадей Гофман. Борьба за театральность. Георг Бюхнер "Смерть Дантона". Драматургия "Молодой Германский» Карл Гуцков "Уриель Акоста" Актер Людвиг Девриент - ведущий актер немецкого романтизма. Английский театр. Романтизм. Джон Гордон Байрон "Манфред", "Каин". Богоборчество и "мировая скорбь". Перси Биши Шелли "Ченчи". Тираноборчество. Театры. "Друри - Лейн" и "Ковент-Гарден", их монополизм. Эдмунд Кин. Итальянский театр. Плеяда актеров с мировым именем: Густаво Модена, Аделанда Ристори, Эрнесто Росси, Томазо Сальвинии. Станиславский о трагическом стиле Сальвинии, идеального актера искусства перживания.

Театр на рубеже 19-20 вв. (1871-1917)

Театр Франции. Театр Парижской Комунны. Агитационная драматургия. Легкие жанры Золя и "золизм". "Наши драматурги", "Натурализм в театре". Драма "Тереза Ракен" Гюстав Флобер. Политическая комедия "Кандидат".

Эдмон Ростан "Орленок", "Шантеклер", "Сирано де Бержерак" Зарождение символизма. Морис Метерлинк (Бельгия). "Слепые", "Там внутри", "Сестра Беатриса", "Синяя птица" и др. Ромен Роллан "Народный театр". Цикл "Драмы революции" Театр и актерское искусство. Академическая школа. Жан Муне Сюлли, Сара Бернар. Культ формального мастерства. Коклен - старший. Его книга "Искусство актера". Защита принципов школы представления. Андре Антуан. Реформатор театра. "Свободный театр", "Театр Андре Антуана". Жак Копо - критик и режиссер. "Театр старой голубятни". Режиссер - диктатор. Скандинавский театр. Генрик Ибсен. Театральный деятель, драматург. Новая драматургия. Ибсен на европейской и русской сцене. Бьернсон и норвежский театр. Август Стринберг. Концепция творчества. "Формула будущей драмы". Немецкий театр. Герхард Гауптман. Творческий путь. "Ткачи", "Крысы". Создание европейского репертуара. Глубокий психологизм и гуманистическое звучание лучших пьес Гауптмана. А.П. Чехов о Гауптмане. Мейнингенский театр (1874 - 1890 г.) Принципы его устройства. Новаторство. Гастроли.

Режиссер Людвиг Кронек. Влияние этого театра на европейский и русский театр. Макс Рейнхард - крупнейший режиссер немецкого театра. Его эстетика. Его практика. Большая и малая сцены. Его школа. Английский театр. Драматургия. Оскар Уайльд. Парадоксальность и ирония его комедий. Поэтический реализм. Бернард Шоу. Театр нового типа - "театр идей". "Неприятные пьесы" Бернарда Шоу. Реализм. Социальные конфликты. Театр парадокса Б. Шоу. Театр "Лицеум" Генри Ирвинг и Эллен Терри. Эдвард Гордон Крег и его новаторство, его театральные открытия и изобретения в сценографии. Постановка "Гамлета" в МХТ.

Театр западной Европы и США от 1917г. до конца Второй мировой войны

Развитие реализма. Модернизм. Философские и эстетические искания. Франция. Драматургия: Жан Кокто "Трудные родители". Анри Ленориан "Сумерки театра". Жан Жироду "Троянской войны не будет" Жан Ануй и его первые пьесы. Театры: "Комеди Франсез" - хранитель традиций. Театры авангарда. "Картель четырех". Шарль Дюллен "Ателье". Луи Жуве. Наследник "Старой голубятни" Гастон Бати. "Батизм", "Барак Химеры". Жорж Питоев "Ле Матюрен". Новаторство "Картели четырех". Их работа в "Одеоне" и "Комеди Франсез". Влияние "Картеля" на послевоенную режиссуру (Вилар, Барро, Планшон и др.). Создание ТНТ. Фирмен Жемье. Основание Жемье "Всемирного театрального общества" (1926 г.) Английский театр. Бернард Шоу. Его антифашистский памфлет "Женева" (1938 г.). Его драматургия начала XX века. Сомерсет Моэм "Вознагражденный за заслуги". Тема "потерянного поколения". Джон Бойнтон Пристли "Опасный поворот", "Время и семья Конвей". Обновление театрального языка. Режиссура Барри Джексона. Знаковый актер Джон Гилгуд. Ирландский драматург Шон О' Кейси "Красные розы для меня". Немецкий театр. Эрнст Толлер. От

экспрессионизма к реализму. "Гопля, мы живем". Фридрих Вольф "Матросы из Катарро" Бертольд Брехт. Теория эпического театра. "Покупка меди", "Малый органон". Драматургия Брехта. Эрвин Пискатор "Пролетарский театр". Новаторство Пискатора. Итальянский театр. Луижиди Пиранделло - режиссер, театральный деятель и драматург. "Шесть персонажей в поисках автора", "Генрих IV". Испанский театр. Федерико Гарсиа Лорка. Народные корни его творчества. Фарсовые традиции. "Дом Бернары Альбы", "Кровавая свадьба" Театр США. Драматургия. Юджин О' Нил "Любовь под вязами", "Луна для пасынков судьбы". Лилиан Хелман "Лисички". Эрнест Хемингуэй "Пятая колонна". Торнтон Уайдлер "Наш городок" Школа Гарольда Клермана и Ли Страсберга. Театральная семья Адлеров.

Вторая половина 20 века. Результаты Второй Мировой войны. «Холодная война» Французский театр. Драматургия. Жан Ануй "Антигона", "Жаворонок".

Жан Поль Сартр. Его философия. "Мухи", "Мертвые без погребения". Арман Салакру "Ночи гнева", "Бульвар Дюран". Драма абсурда - или "театр насмешки". Эжен Ионеско. "Лысая певица", "Урок", "Стулья", "Носороги", "Король умирает" и др. Семуэль Беккет - нобелевский лауреат. "В ожидании Годо", "Конец игры". "Счастливые дни" и др. Жан Жене "Служанки", "Ширмы". "Балкон". Режиссура французского театра. Андре Барсак. Жан Луи Барро, Жан Вилар. Роже Планшон. Марсель Марешаль. Создание в 1956 г. Театра Наций. Английский театр. Драматургия: Джон Осборн "Оглянись во гневе". Шейла Дилени "Вкус меда", "Влюбленный лев" Джон Арденн "Пляска сержанта Масгрейва" Гарольд Пинтер. Драматургия "Новой волны". Актерское искусство. Шекспировский мемориальный театр в Стратфорде на Эйвоне. Джон Гилгуд, Лоренс Оливье. Вивьен Ли. Пол Скофилд. Режиссер Питер Холл и театр "Олд Вик". Режиссер Питер Брук. Его эксперименты в английском и мировом театре. Шекспировские спектакли П. Брука. Книга П. Брука "Пустое пространство" и "Секретов нет". Немецкий театр. "Берлинер Ансамбль" Б. Брехта Б. Брехт - режиссер и руководитель театра. "Модели" Брехта. Осуществление теории эпического театра на практике. Эрвин Пискатор. Его новаторство. Театр Петера Штайна. Драматургия: Петер Вайс "Дознание", "Марат-Сад". Швейцарские драматурги. Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт. Постбрехтовская драма. Итальянский театр. Эдуардо де Филиппо - актер, режиссер, создатель театра и драматург. Неореализм и Эдуардо де Филиппо. Джорджо Стреллер и его "Пикколо-театро". Книга Стреллера "Театр для людей". Театр США. Драматургия: Теннесси Уильямс "Стеклянный зверинец", "Трамвай желание», «Орфей спускается в ад". Образы-символы. Нравственные идеалы драматурга. Артур Миллер "Цена", "Вид с моста", "После грехопадения", "Случай в Виши", "Сайлемские ведьмы". Реализм Миллера. Эдвард Олби "Все в саду", "Кто боится Вирджинии Вульф". Бродвейский театр. Мюзикл. Театральная школа "Актерская студия" (1946 г.) Ли Стасберг и Элиа Казана. Основные тенденции и проблемы театра второй половины XX века.

3. История русского театра

Древнерусский театр

Формирование русской театральной культуры ее истоки, традиционная связь изначальных форм народного творчества, с культами древних славянских языческих божеств. Единство песни и пляски у восточных славян, придавшее русской народной пляске сюжетную, эмоциональную содержательность, певучую мягкость движений. Народные игры. Скоморохи на Руси. Формы театральных действий: народная драма, церковный театр. Кукольная комедия в качестве излюбленного вида народного театра. Образ Петрушки, его пластика. Уличные представления на Руси. Указ царя Алексея Михайловича о создании театра (1672г.). «Артаксерксово действо» – первая пьеса русского театра. Театральная школа И. Грегори. Школьный театр и его влияние на развитие русского театрального искусства.

Театр 17 века.

Расцвет скоморошества. Кукольный театр. История театра Петрушки. Создание государственного театра. "Потешные палаты". Зачатки церковного жанра театра "Пещное действо", "Шествие на осляти", "Омовение ног". Артамон Матвеев, Н.Г. Грегори. Царский Указ

4 июня 1672 г. Представление в "Комедийной хоромине". "Комедии об Эсфири" - "Артаксерксова действия". "Гемир - Аксаково действо", "Комедия о Бахусе с Вепусом". Актеры. Организация школы для подготовки русских актеров (1673 г.) Школьный театр Киевско - Могилевской духовной академии. Украинская школьная драма XVII века. Симеон Полоцкий. "Комедия о Новоходоносоре царе, о теле, злате и о трех отроцех в печи не сожженных". "Комедия - притча о блудном сыне".

Театр при дворе Алексея Михайловича; «Балет об Орфее и Евридике» (1673 г.). Прогрессивность введения западноевропейского театрального искусства в русский быт. Театр в эпоху Петра I, его дальнейшая театрализация. Открытие первой балетной школы (сентябрь 1737 г.) в Петербурге. Указ Елизаветы Петровны об учреждении русского государственного театра (1756 г.). Деятельность и творчество А. Сумарокова. Ф. Волков – первый русский профессиональный актёр. Открытие первого общедоступного оперно – балетного театра (Москва, труппа Джованни Локателли, 1759 г.). Комедия Д. Фонвизина «Недоросль» Крепостной театр, его устройство. Значение крепостного театра в становлении русского национального театрального искусства

Театр 18 века.

Формирование идеологии просвещенного абсолютизма. Ф. Прокопович, А. Кантемир, В. Татищев. Петр-1 и идеал создания государственного театра. Театр Кунста - Фюрста. Прекращение деятельности театра, указ о ликвидации "Театральной хоромины" (1707 г.) Открытие театра в Петербурге (Наталья Алексеевна) Школьный театр. Эстетика. Дмитрий Ростовский "Гошпитальный театр". Феофан Прокопович "Трагедокомедия" "Владимир" (1705 г.) Народный театр. Драма "О царе Максимилиане". Варианты. Популярность, Бытование ее в XIX - XX веках. Театр 30 - 50 годов XVIII века. Придворный театр. Шляхетский корпус. Создание школ для подготовки актеров оперного и балетного театров. Гастроли зарубежных трупп. Театральные здания. Демократический театр. "Охочие комедианты" в Москве, Петербурге, Пензе, Ярославле. Указ Елизаветы о разрешении на представление "Комедий" в частных домах. (1750 г.). Развитие русской национальной драматургии. Классицизм. Пафос утверждения государства и монарха. А.П. Сумароков (1717-1777 г.) Тип русской классицистской трагедии. Репертуар для русского театра. Эволюция от Расина к Шекспиру. "Дмитрий Самозванец". Предисловие к этой трагедии Комедии Сумарокова. М.В. Ломоносов (1711-1765 г.) Трагедия "Тамира и Селим". Создание русского национального театра. Любительские представления. Ф.Г. Волков в Ярославле. Вызов ярославцев в Петербург. Их обучение в Шляхетском корпусе под руководством Сумарокова. Учреждение русского государственного театра в Петербурге (1756 г.) Превращение его в театр придворный (1759 г.). Создание общедоступного театра в Москве на основе театра университета (1756 г.). Сумароков и Дмитревский. Петровский театр Лидокса (1780 г.)

Русское театральное искусство XIX века

Организация театрального дела в начале XIX века. Открытие новых театров: Александринский, Мариинский и Михайловский в Петербурге, Большой и Малый в Москве. Открытие частных драматических и оперных театров. Деятельность и творчество А. Суворина.

Общая характеристика и основные тенденции развития театральной культуры России во второй половине XIX века. Появление новых театров. Антрепризы в русском театре. Реализм на русской сцене. Постановка в малом театре пьесы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.). Творчество великих русских артистов М. С. Щепкина. М. Н. Ермоловой. Роль и влияние великого драматурга А. Н. Островского на развитие русского театра. Водевиль на русской сцене. Два направления в актёрском искусстве; романтизм и психологический реализм. Легенды русской актёрской школы: М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, В. А. Каратыгин. Деятельность и творческие поиски К. С. Станиславского и В. И. Немировича – Данченко. Создание Московского художественного театра (1898г.) Первая постановка «Царь Фёдор Иоаннович». А. П. Чехов и МХТ. «Чайка» на сцене МХТ. «Система» К. С. Станиславского, как инновационная теория и методика развития театрального искусства. «Товарищество новой драмы» В. Э. Мейерхольда в Херсоне.

Русское театральное искусство XX века

Основные тенденции развития театральной культуры в XX веке. Теория и эстетика театрального искусства А. Я. Таирова и его камерный театр. Февральская и Октябрьская революции и русский театр. Создание Театрального отдела Наркомпроса. (1918г.). Условный театр В. Мейерхольда. «Маскарад» В. Мейерхольда. Влияние деятельности В. Мейерхольда на развитие мирового театра. МХТ и новое время. Декрет «Об объединении театрального дела». Организация в 1919 году в Петрограде Большого драматического театра (БДТ). Деятельность А. Блока, М. Андреевой, М. Горького Первый спектакль БДТ – пьеса Шиллера «Дон Карлос» Возвращение русского театра к классической драматургии. Постановление ЦК ВКП(б) о «О перестройке литературно – художественных организаций» (1932 г.). Театр и М. А. Булгаков. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов и МХАТ -2. «Система представлений» Е. Вахтангова. Перевод театров на стационарную работу (1938 г.). Русский театр в годы Великой Отечественной войны. Великие актёры: Н. Хмелёв, А. Тарасова, А. Коонен. «Отелло» Ю. А. Завадского. Развитие театральной культуры после войны. Поэтика Камерного театра Таирова. 1956 год – рождение театра «Современник» во главе с О. Ефремовым. «Вечно живые» В. Розова – первая постановка «Современника». Инновационный театр на Таганке. Ю. Любимов и его постановки. Творческая деятельность А. Эфроса. Спектакль «Вишнёвый сад» в постановке А. Эфроса. Режиссёрская школа Г. А. Товстоногова. Вклад Г. Товстоногова в развитие театральной культуры. Переименование ВТО в Союз театральных деятелей. (1987 г.). Появление в России театров студий. 1988 г. Создание Всероссийского объединения «Творческие мастерские». Экспериментальные театры. «Табакерка» О. П. Табакова. «Мастерская П. Н. Фоменко. Театр – студия «Человек» под руководством Р. Козака. Театральные фестивали и конкурсы как мировое культурное явление. «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот».

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1. Интерактивная лекция.
2. Технологии группового обучения (сбор и анализ информации).
3. Игровые технологии.
4. Решение вариативных задач и упражнений.
5. Технология критического мышления (Д. Клустер, Дж. А. Браус, д. Вуд и т.л.).

Критическое мышление, прежде всего, рефлексивное, оценочное осмысление своей учебной деятельности. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации, фаза рефлексии. Результативность технологии: развитие профессионального мышления, формирование коммуникативных способностей, выработка умений самостоятельной работы.

Используется при реализации следующих видов учебной работы:

- реферирование литературы;
- написание рефератов, эссе;
- проведение процедуры само – и взаимооценивания.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья:

1. увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний студентов; изменяется способов подачи информации (в зависимости от особенностей);

2. Предоставляются особые условия, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,

3. изменяются методические приемы и технологии:

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обучения студентов, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с теми, которые характеризовали его вчера.

5. разработка индивидуального образовательного маршрута.

6. искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за помощью.

7. предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть;

8. побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Искусство театра» предполагает следующие виды:

1. Индивидуальные (конспектирование, реферирование литературы по теме, аналитический разбор научной публикации, поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников, оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, анализ и оценивание рефератов по теме, составление библиографического списка).

2. Групповые (подготовка бесед-лекций по актуальным темам, оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем)

3. Посещение театров, просмотр записей спектаклей.

Примерные вопросы коллоквиума

1. Каково значение театра в общественной и культурной жизни народа.
2. Назовите виды театров. Приведите примеры.
3. Перечислите и дайте характеристику истокам театральной культуры.
4. Укажите особенности театральной культуры.
5. Назовите основные выразительные средства театрального искусства. Охарактеризуйте его язык.

6. Докажите, что спектакль – согласованная работа коллектива.

7. В чем заключается мастерство актера.

8. Какова роль режиссера в создании спектакля.

9. Назовите задачи художественного, светового и музыкального оформления спектакля.

10. Какова структура театра.

11. Назовите крупнейшие театры мира.

Требования к коллоквиуму

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.

Критерии оценки.

Оценка «5»

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала;
- даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- студент свободно справляется с поставленными задачами;
- студент принимает правильно обоснованные решения.

Оценка «4»

- демонстрируется хорошее знание программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний.

Оценка «3»

- наблюдается усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности;
- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала.

Оценка «2»

- не знание программного материала;
- при ответе возникают ошибки.

Темы рефератов к разделу «История западноевропейского театра»

1. Место театра среди других искусств;
2. Характеристика театра как особого вида синтетического искусства;
3. Историческое значение античного театра
4. Жанры греческой драмы (трагедии, комедии, сатирические драмы)
5. Роль мифологии в античном театре
6. Театр классической Греции 5-6 вв. до н. э.
7. Трагедия до Эсхила. Феспид
8. Особенности творчества Эсхила
9. Театральная реформа Софокла
10. Острота конфликтов трагедий Еврипида
11. Политическая злободневность творчества Аристофана
12. Общие понятия устройства античного театра
13. Истоки римского театра
14. Трагедии Сенеки
15. Исторические условия развития театра Средневековья
16. Особенности постановки мистерий
17. Национальные разновидности фарса в Средневековье
18. Место театра в системе стилей эпохи Возрождения
19. Театр Италии
20. Комедия дель арте
21. Испанский театр
22. Вершина испанского театра – Лопе да Вега
23. Английский театр
24. Значение Шекспира в истории мирового театра
25. Особенности творчества Шекспира
26. Шекспир и театр «Глобус»
27. Французский театр
28. Мольер – актёр и режиссёр

29. Немецкий театр
30. Театр эпохи Просвещения. Особенности его появления
31. Малые театры эпохи Просвещения
32. Французский театр
33. Исторические предпосылки развития французской драматургии
34. Творчество Вольтера, его идеи
35. Идеализация буржуазных отношений у Дидро
36. Политическое значение Бомарше
37. Трилогия Бомарше
38. Закат комедии дель арте и реформа театра Гольдони
39. Победа идей Гоцци над театром Гольдони
40. Немецкий театр Просвещения
41. Творческий путь Шиллера
42. Значение французской буржуазной революции 1789-1794 гг. для театра
43. Французский театр периода 1795-1871 гг.
44. Опера – буфф Оффенбаха
45. Драматургия немецкого театра
46. Идеи английского театра
47. Актёрская школа итальянского театра
48. Театр на рубеже 19-20 вв. Краткая характеристика
49. Театр Парижской Коммуны, агитационная драматургия
50. Культ формального мастерства во французском театре
51. Г. Ибсен – представитель новой драматургии скандинавского театра
52. Немецкий театр на рубеже 19-20 вв.
53. Мейнингенский театр (1874-1890гг.)
54. Драматургия английского театра рубежа 19-20 вв.
55. Парадоксальность и ирония комедий О. Уайльда
56. «Театр идей» Б. Шоу
57. Развитие реализма в театре западной Европы и США. Явление модернизма
58. Театры авангарда во Франции 20 века
59. Создание ТНТ
60. Драматургия начала XX века в Англии
61. От экспрессионизма к реализму в немецком театре начала 10 века
62. Теория эпического театра Б. Брехта
63. Драматургия Б. Брехта
64. Особенности итальянского театра начала XX века
65. Особенности испанского театра начала XX века
66. Французский театр после Второй Мировой войны
67. Драма абсурда или «театр насмешки»
68. Английский театр после Второй Мировой войны
69. Немецкий театр после Второй Мировой войны
70. Итальянский театр после Второй Мировой войны
71. Драматургия США, её особенности
72. Основные тенденции и проблемы театра второй половины XX века.

Темы рефератов к разделу «История русского театра»

1. Истоки русского театра
2. Скоморошество. Синкретизм их представлений
3. Кукольный театр. История театра Петрушки
4. Организация школы для подготовки русских актеров (1673г.)
5. Формирование идеологии просвещённого абсолютизма
6. Школьный театр. Его эстетика

7. Народный театр 18 века
8. Придворный театр 30-50 гг. 18 века
9. Развитие русской национальной драматургии. Пафос утверждения государства и монарха
10. Тип русской классицистской трагедии у А. П. Сумаркова
11. Драматургия М. В. Ломоносова
12. Театральная политика Екатерины Второй
13. Значение крепостных театров
14. Сентиментализм в России и его развитие
15. Просветительство и крепостничество в драматургии Д. И. Фонвизина
16. Русская комическая опера 18 века
17. Первые русские актёры
18. Истоки русской театральной критики
19. Классицизм и предромантизм Державина, Шаховского, Озерова
20. Декабристы и театр
21. Значение «Горе от ума» в развитии режиссёрской мысли и актёрского искусства
- 19-20 вв.
22. Театральная концепция А. С. Пушкина
23. Драматические и театральные черты в поэзии и прозе А. С. Пушкина
24. Сценическая судьба «Маленьких трагедий»
25. Инсценировка произведений А. С. Пушкина. Использование его сюжетов в музыкальном театре
26. Постройка императорских театров в Москве и Петербурге. Их значение.
27. Русская мелодрама второй четверти 19 века
28. Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова
29. Традиции поэтической философской трагедии у М. Ю. Лермонтова
30. Жанр водевиля в 19 веке
31. Эстетические взгляды и художественный метод И. С. Тургенева
32. Малый театр, истоки и развитие
33. Эстетика Александринского театра
34. Традиции провинциальных театров
35. Режиссура и сценография Герцена.
36. Русский театр 50-60 годов 19 века. Общая характеристика
37. Реформы 60-х годов
38. Развитие реалистической драмы
39. Осмысление путей развития русского театра 50-70 гг.
40. Значение А. Н. Островского в развитии русского театра
41. Утверждение реалистической драмы
42. Островский и славянофилы
43. Концепция драмы Н. Добролюбова и А. Григорьева
44. Особенности художественной манеры М. Е. Салтыкова-Щедрина
45. Драматическая трилогия А. К. Толстого
46. Сценическое искусство в России второй половины 19 века
47. Особенности провинциального театра второй половины 19 века
48. Драматургия Л. Н. Толстого
49. Актёрское искусство России 90-х гг. 19 века
50. Александринский театр в конце 19 века
51. Суфлёрская режиссура провинциального театра
52. Коммерческая антреприза в конце 19 века
53. Особенности русского искусства рубежа 19-20 вв.
54. Новаторство А. П. Чехова
55. История создания пьес Чехова, их сценическая судьба

56. Конфликтность пяти чеховских «больших пьес»
57. Трилогия А. А. Блока
58. Интерес с социальным вопросам у Л. Н. Андреева
59. Драматургия М. Горького
60. Реализм и философия М. Горького
61. История создания и сценическая жизнь «На дне»
62. Режиссура русского театра на рубеже 19-20 вв.
63. История МХТ
64. Вахтангов – педагог
65. Режиссура В. Мейерхольда
66. Зарождение советской драматургии
67. Русский театр 20-х гг.
68. Деятельность РАППА
69. МХАТ 20-х гг.
70. Особенности советского театра 30-х гг.
71. Драматизм и героический пафос театра эпохи ВОВ
72. Послевоенный театр и его драматургия
73. Социально-философские и нравственные проблемы в пьесах 50-60-х гг.
74. Советский театр 70-80 гг.
75. Судьба театра после распада СССР
76. Антрепризное движение конца 20 века.

Требования к оформлению реферата

- Реферат оформляется на листах формата А4, в печатном варианте шрифтом Times New Roman 14 пт, с полуторным интервалом и полями: левое – 3 см, правое, верхнее, нижнее – 1,5 см. Страницы работы нумеруются начиная с оглавления (номер на странице оглавления не ставится), внизу листа по центру.

- По объему работа должна быть не менее 10 страниц и не более 20 страниц. Каждая новая глава начинается с новой страницы, отступ от последнего абзаца параграфа до названия следующего параграфа не более 1,5 см.

- На титульном листе указывается название темы, фамилия, имя и отчество исполнителя, преподавателя, группа.

- Таблицы, графики, рисунки, приложение и список литературы оформляются соответственно установленным требованиям.

- При использовании данных даются ссылки на источники информации. Высказывания, не принадлежащие исполнителю работы и не являющиеся общепринятыми, следует сопровождать ссылками на автора, которому они принадлежат. Ссылки – указание на номер источника в списке литературы, например: [5, с. 56] – это означает, что цитата взята со страницы 56 из источника, стоящего под номером 5 в списке литературы.

Требования к структуре реферата

- Оглавление (содержание) – перечисляются названия глав, параграфов, подпунктов с номерами страниц, на которых они начинаются.

- Введение (1 -2 страницы) – оговаривается значение и актуальность предложенной темы, степень её разработанности, история вопроса, цель и задачи работы, пути их решения.

- В основной части раскрывается содержание темы, анализируются источники информации, проводится анализ фактических и статистических материалов, приводятся методики и результаты исследования. В конце каждой главы делаются выводы.

- Выводы (1 страница) – обобщаются основные идеи, систематизируются выводы, которые сделаны в каждой главе, подводятся итоги работы на основе поставленных целей и задач во введении работы.

- Список литературы оформляется в алфавитном порядке, сначала публикации на русском языке, затем – иностранные, для интернет-публикаций обязательно привести назва-

ние, URL адрес, дату обращения. Необходимо соблюдение соответствия ссылок в работе и нумерации в списке литературы.

Защита реферата

- На защиту реферата отводится 10-15 минут вместе с вопросами.
- На защите реферата оценивается:
- Культура речи, манера, использование наглядных средств, удержание внимания аудитории.
- Раскрытие основной идеи реферата.
- Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и т. д.).
- Наличие и качество оформления презентации

Контрольная работа

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, помогая выработке навыков самостоятельного творческого изучения дисциплины, умения работать с несколькими источниками, находить необходимую информацию, излагать ее в строгой последовательности, обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные студентами при написании контрольных работ, будут способствовать формированию необходимых условий для последующего написания курсовых и выпускных квалификационных работ.

Написанная контрольная работа должна носить характер отчёта о самостоятельной работе по изучению курса в целом и его отдельных вопросов в частности, степени начитанности студента, его общей культуры, а также показать, насколько студент овладел способностью изучать источники и мыслить самостоятельно. Контрольная работа должна показать глубокие знания студента, его умение правильно формулировать и теоретически обосновывать те или иные проблемы курса.

Прежде чем приступить к написанию, необходимо изучить литературу и источники по выбранной теме. Чтение материала должно сопровождаться конспектированием, которое является наиболее надёжным видом работы, дающим высокие результаты в усвоении учебного материала. При конспектировании необходимо выполнить некоторые формальности: указать инициалы и фамилию автора конспектируемого произведения, его точное название, год и место издания, наименование глав и параграфов, откуда был выписан материал.

Конспект окажет незаменимую услугу не только при подготовке к семинарскому занятию, но и к зачёту, экзамену и тестированию.

Формальные требования.

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с определенными правилами.

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: название ВУЗа, шифр/номер зачетки, номер контрольной работы, наименование дисциплины, название факультета, ФИО студента, курс, группа, место работы, должность, дата проверки, оценка, подпись преподавателя.

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:

- плана (содержания) работы, в соответствии с которым она написана;
- введения;
- основной части с названием;
- заключения;
- списка использованной литературы.

3. Объем контрольной работы (формат А4):

в печатном варианте – 12-15 страниц (одинарный интервал, шрифт 14, параметры страницы: верх (низ) 2см, слева – 3см, справа – 1,5см). Текст только на одной странице листа. В рукописном варианте – 20-24 страницы (формат А4).

Контрольная работа должна быть отредактирована.

Контрольная работа должна быть написана и представлена на проверку за месяц до начала экзаменационной сессии или зачётной недели, чтобы в случае замеченных ошибок студент мог их исправить и представить на проверку.

Контрольная работа – обязательный вид работы, предусмотренный учебным планом. Без контрольной работы студент не допускается к сдаче экзамена.

Содержательные требования.

На первой странице необходимо написать название и план темы и начать изложение, если позволяет место. Каждый новый раздел должен начинаться с красной строки, на всех страницах надо оставлять небольшие поля для замечаний преподавателя.

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, перечисляются основные идеи, рассматриваемые в контрольной работе, формулируется точка зрения автора, его мировоззренческая позиция в соответствии с которой рассматривается тема, указываются источники и литература, используемые студентом, их значимость для работы в целом и (или) ее структурных частей

Основная часть. Вопросы основной части также должны иметь названия и понятийно детализировать смысл названия основной части. Если план составлен непоследовательно, с нарушением логики, с пропуском существенных моментов, то это автоматически ведет к снижению качества работы. Содержание контрольной работы должно строго соответствовать плану.

Все цитаты соответствующим образом оформляются: «закавычиваются» с указанием автора, названия, года издания и страниц конкретного источника. Все используемые цитаты должны иметь сноску.

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются выводы, к которым пришел автор. В заключительной части контрольной работы студент должен уметь связать проблематику контрольной работы с современностью.

Список использованной литературы включает не менее пяти источников (книг, статей разных авторов или документов), которые, так или иначе, задействованы при написании контрольной работы.

Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: источники располагаются в алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или статей (в этом случае указываются названия журналов, год и номер выпуска), с указанием места издания и года издания.

Примерные темы контрольных работ

73. Место театра вреди других искусств;
74. Характеристика театра как особого вида синтетического искусства;
75. Историческое значение античного театра
76. Жанры греческой драмы (трагедии, комедии, сатиры драмы)
77. Роль мифологии в античном театре
78. Театр классической Греции 5-6 вв. до н. э.
79. Трагедия до Эсхила. Феспид
80. Особенности творчества Эсхила
81. Театральная реформа Софокла
82. Острота конфликтов трагедий Еврипида
83. Политическая злободневность творчества Аристофана
84. Общие понятия устройства античного театра
85. Истоки римского театра
86. Трагедии Сенеки
87. Исторические условия развития театра Средневековья
88. Особенности постановки мистерий
89. Национальные разновидности фарса в Средневековье
90. Место театра в системе стилей эпохи Возрождения
91. Театр Италии

92. Комедия дель арте
93. Испанский театр
94. Вершина испанского театра – Лопе да Вега
95. Английский театр
96. Значение Шекспира в истории мирового театра
97. Особенности творчества Шекспира
98. Шекспир и театр «Глобус»
99. Французский театр
100. Мольер – актёр и режиссёр
101. Немецкий театр
102. Театр эпохи Просвещения. Особенности его появления
103. Малые театры эпохи Просвещения
104. Французский театр
105. Исторические предпосылки развития французской драматургии
106. Творчество Вольтера, его идеи
107. Идеализация буржуазных отношений у Дидро
108. Политическое значение Бомарше
109. Трилогия Бомарше
110. Закат комедии дель арте и реформа театра Гольдони
111. Победа идей Гоцци над театром Гольдони
112. Немецкий театр Просвещения
113. Творческий путь Шиллера
114. Значение французской буржуазной революции 1789-1794 гг. для театра
115. Французский театр периода 1795-1871 гг.
116. Опера – буфф Оффенбаха
117. Драматургия немецкого театра
118. Идеи английского театра
119. Актёрская школа итальянского театра
120. Театр на рубеже 19-20 вв. Краткая характеристика
121. Театр Парижской Коммуны, агитационная драматургия
122. Культ формального мастерства во французском театре
123. Г. Ибсен – представитель новой драматургии скандинавского театра
124. Немецкий театр на рубеже 19-20 вв.
125. Мейнингенский театр (1874-1890гг.)
126. Драматургия английского театра рубежа 19-20 вв.
127. Парадоксальность и ирония комедий О. Уайльда
128. «Театр идей» Б. Шоу
129. Развитие реализма в театре западной Европы и США. Явление модернизма
130. Театры авангарда во Франции 20 века
131. Создание ТНТ
132. Драматургия начала XX века в Англии
133. От экспрессионизма к реализму в немецком театре начала 10 века
134. Теория эпического театра Б. Брехта
135. Драматургия Б. Брехта
136. Особенности итальянского театра начала XX века
137. Особенности испанского театра начала XX века
138. Французский театр после Второй Мировой войны
139. Драма абсурда или «театр насмешки»
140. Английский театр после Второй Мировой войны
141. Немецкий театр после Второй Мировой войны
142. Итальянский театр после Второй Мировой войны
143. Драматургия США, её особенности

144. Основные тенденции и проблемы театра второй половины XX века.
 145. Истоки русского театра
 146. Скоморошество. Синкретизм их представлений
 147. Кукольный театр. История театра Петрушки
 148. Организация школы для подготовки русских актеров (1673г.)
 149. Формирование идеологии просвещённого абсолютизма
 150. Школьный театр. Его эстетика
 151. Народный театр 18 века
 152. Придворный театр 30-50 гг. 18 века
 153. Развитие русской национальной драматургии. Пафос утверждения государства и монарха
 154. Тип русской классицистской трагедии у А. П. Сумаркова
 155. Драматургия М. В. Ломоносова
 156. Театральная политика Екатерины Второй
 157. Значение крепостных театров
 158. Сентиментализм в России и его развитие
 159. Просветительство и крепостничество в драматургии Д. И. Фонвизина
 160. Русская комическая опера 18 века
 161. Первые русские актёры
 162. Истоки русской театральной критики
 163. Классицизм и предромантизм Державина, Шаховского, Озерова
 164. Декабристы и театр
 165. Значение «Горе от ума» в развитии режиссёрской мысли и актёрского искусства
- 19-20 вв.
166. Театральная концепция А. С. Пушкина
 167. Драматические и театральные черты в поэзии и прозе А. С. Пушкина
 168. Сценическая судьба «Маленьких трагедий»
 169. Инсценировка произведений А. С. Пушкина. Использование его сюжетов в музыкальном театре
 170. Постройка императорских театров в Москве и Петербурге. Их значение.
 171. Русская мелодрама второй четверти 19 века
 172. Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова
 173. Традиции поэтической философской трагедии у М. Ю. Лермонтова
 174. Жанр водевиля в 19 веке
 175. Эстетические взгляды и художественный метод И. С. Тургенева
 176. Малый театр, истоки и развитие
 177. Эстетика Александринского театра
 178. Традиции провинциальных театров
 179. Режиссура и сценография Герцена.
 180. Русский театр 50-60 годов 19 века. Общая характеристика
 181. Реформы 60-х годов
 182. Развитие реалистической драмы
 183. Осмысление путей развития русского театра 50-70 гг.
 184. Значение А. Н. Островского в развитии русского театра
 185. Утверждение реалистической драмы
 186. Островский и славянофилы
 187. Концепция драмы Н. Добролюбова и А. Григорьева
 188. Особенности художественной манеры М. Е. Салтыкова-Щедрина
 189. Драматическая трилогия А. К. Толстого
 190. Сценическое искусство в России второй половины 19 века
 191. Особенности провинциального театра второй половины 19 века
 192. Драматургия Л. Н. Толстого

193. Актёрское искусство России 90-х гг. 19 века
194. Александринский театр в конце 19 века
195. Суфлёрская режиссура провинциального театра
196. Коммерческая антреприза в конце 19 века
197. Особенности русского искусства рубежа 19-20 вв.
198. Новаторство А. П. Чехова
199. История создания пьес Чехова, их сценическая судьба
200. Конфликтность пяти чеховских «больших пьес»
201. Трилогия А. А. Блока
202. Интерес с социальным вопросам у Л. Н. Андреева
203. Драматургия М. Горького
204. Реализм и философия М. Горького
205. История создания и сценическая жизнь «На дне»
206. Режиссура русского театра на рубеже 19-20 вв.
207. История МХТ
208. Вахтангов – педагог
209. Режиссура В. Мейерхольда
210. Зарождение советской драматургии
211. Русский театр 20-х гг.
212. Деятельность РАППА
213. МХАТ 20-х гг.
214. Особенности советского театра 30-х гг.
215. Драматизм и героический пафос театра эпохи ВОВ
216. Послевоенный театр и его драматургия
217. Социально-философские и нравственные проблемы в пьесах 50-60-х гг.
218. Советский театр 70-80 гг.
219. Судьба театра после распада СССР
220. Антрепризное движение конца 20 века.
221. Индийский театр и драматургия (до XII в.).
222. Драматургия индийского классического театра (Бхаса, Калидаса и Шудраки)
223. Юаньская драма (Цзацзюй): драматургия, основные амплуа.
224. Цзинси – столичная драма или Пекинская опера: амплуа, грим, костюмы.
225. Эстетика, философия, костюмы, грим, актерское искусство основных театральных жанров традиционного театра Японии: бугаку.
226. Эстетика, философия, костюмы, грим, актерское искусство основных театральных жанров традиционного театра Японии: но.
227. Эстетика, философия, костюмы, грим, актерское искусство основных театральных жанров традиционного театра Японии: кёгэн.
228. Эстетика, философия, костюмы, грим, актерское искусство основных театральных жанров традиционного театра Японии: бунраку.
229. Эстетика, философия, костюмы, грим, актерское искусство основных театральных жанров традиционного театра Японии: кабуки.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Основные элементы художественного языка театра.
2. Античный театр. Основные тенденции развития.
3. Театр и драматургия классической Греции.
4. Театр эпохи эллинизма.
5. Театр Древнего Рима.
6. Театр эпохи Средневековья.
7. Театр эпохи Возрождения в Италии, Испании и Англии.
8. Театр XVII века (Франция).

9. Истоки возникновения русской театральной культуры.
10. Театр эпохи Просвещения (Англия, Франция, Италия, Германия).
11. Русский театр XVIII века. Драматургия. Становление и развитие профессионального театрального искусства.
12. Театр XIX века. Основные тенденции развития.
13. Русский театр первой половины XIX века. Драматургические и театральные жанры.
14. Русский театр середины XIX века. Драматургия и актерское искусство.
15. Русский театр рубежа XIX-XX века. Поиски нового театрального языка.
16. Становление режиссёрского театра в России.
17. Европейский театр рубежа XIX–XX века.
18. Театр XX века. Основные тенденции развития.
19. Театр США.
20. Советский театр. Драматургия и сценическое искусство.
21. Русский театр на современном этапе. Основные тенденции и перспективы развития.
22. Мировой театр на пороге III тысячелетия.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
8	5	0	5	5	0	5	0	20
9	15	0	15	15	0	15	20	80
ИТОГО	20	0	20	20	0	20	20	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

8 семестр

Лекции

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Посещение лекций	2
2	Активность (участие в дискуссиях, умение задавать вопросы аудитории)	3
	Итого	5

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

Практические занятия

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Участи в коллоквиуме	5
	Итого	5

Самостоятельная работа

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Подготовка к коллоквиуму	5
	Итого	5

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Посещение театров, просмотр записей спектаклей	5
	Итого	5

Промежуточная аттестация

Не предусмотрена

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 8 семестр по дисциплине «Искусство театра» составляет 20 баллов.

9 семестр

Лекции

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Посещение лекций	5
2	Активность (участие в дискуссиях, умение задавать вопросы аудитории)	10
	Итого	15

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

Практические занятия

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Защита рефератов	15
	Итого	15

Самостоятельная работа

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Контрольная работа	15

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности

№ п/п	Вид деятельности студента	Кол-во баллов
1	Посещение театров, просмотр записей спектаклей	5 – 15
	Итого	15

Промежуточная аттестация – экзамен (20 б.)

На промежуточной аттестации студент отвечает на два вопроса билета

0-7 балла	не знает основные теоретические положения дисциплины, не владеет умениями, соответствующими данному курсу
8-11 баллов	делает грубые (существенные) ошибки, частичное соответствие требованиям
12-15 баллов	Выполняет в соответствии с основными требованиями
16-20 баллов	Выполняет требования на высоком уровне (полное знание, высокоразвитые умения, решение нестандартных задач)

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 9 семестр по дисциплине «Искусство театра» составляет 80 баллов.

Максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 8-9 семестры по дисциплине «Искусство театра» составляет 100 баллов.

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Искусство театра» в оценку (экзамен):

81-100 баллов	«отлично»
56-80 баллов	«хорошо»
36-55 баллов	«удовлетворительно»
0-35 баллов	«не удовлетворительно»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература:

1. Современная драматургия и театр : учебное пособие / составитель Е. С. Бодрова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138782> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Гиленсон, Б. А. Древнегреческая драма классического периода : учебное пособие / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012027-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1067431> . – Режим доступа: по подписке.

3. Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041140> . – Режим доступа: по подписке.

4. История театра. История античного театра : учебное пособие / составители Н. М. Медведева, В. В. Плехова. — Белгород : БГИИК, 2020 — Часть 1 — 2020. — 189 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173587> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Антипкина, Е. Н. История русского театра : учебное пособие / Е. Н. Антипкина, Ю. А. Кондратенко, В. Б. Холопов. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-7103-3949-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/204497> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Селиверстова, Н. Б. История драматического театра. Античность. Средневековье: лекции : учебное пособие / Н. Б. Селиверстова. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-00140-833-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196526>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. 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>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Windows (60192252) Starter 7

Windows (607 922 5 3) Professional 7 Russian Upgrade

Office (607 92253) ProfessionalPlus 2010 Russian OLP

Windows (62761406) 8 (SL) LegagalizationGetGenuine

Windows (627 61406) 8.1 Professional;

Windows (627 61406) 8.1 Professional;

Office (627 61406) 2013 ProfessionalPlus;

Office (64257428) 2013 ProiessionalPlus;

Windows (64257422) 8.1;

Windows (64257428) 8.1 Professional;

Kaspersky, Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499

Node 1 year Educational Renewal License № лицензии 0B0O16O530091836187178

Сайт Театральной школы "ОБРАЗ". Режим доступа:
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=48115

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=32168

История европейского театра от античности до новейшего времени. Ч. I: Античность, средневековье, Возрождение: Учебно-методическое пособие. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=56133

Книги и статьи по театральному искусству. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=77858

Библиотека пьес. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=77853

Жан-Батист Мольер: жизнь и творчество. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=77901

Класс ТЕАТР: театральный сайт. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=14245

Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=85810

Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=77727

Константин Сергеевич Станиславский: жизнь и творчество. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=77900

Петербургский театральный журнал. Режим доступа:

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=86527

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийная аппаратура, аудио и видео аппаратура, компьютерный класс с выходом в Интернет, две аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 50.03.03 История искусств.

Автор:

доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства,
кандидат педагогических наук

Е.Г. Царькова

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории и педагогике искусства от 24.06.2019 года, протокол № 6, актуализирована в 2021 г. (протокол №11 от 22.11.2021)