

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ
ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины
ОД.02.02.04 ИСТОРИЯ ТЕАТРА
специальность 52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА (по видам)

Ханты-Мансийск 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.02.04 ИСТОРИЯ ТЕАТРА

1.1. Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.02.04 История театра является частью образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования (ИОП в ОИ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована образовательными учреждениями профессионального образования и дополнительного образования на территории Российской Федерации, работающих по данной специальности либо по дисциплине История театра. Рабочая программа составлена для дневной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования (ИОП в ОИ):

ОД.02.02.04 История театра относится к ОД.00. Общеобразовательный учебный цикл ОД.02. Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования ОД.02.02. Профильные учебные дисциплины согласно ФГОС и ИОП в ОИ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель: составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен, представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла.

Задача: сформировать у студентов четкое представление о роли театра в истории социума, научить их определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства.

Уметь:

- ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства;
- характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, выразительных средств;
- характеризовать основные этапы развития отечественного театра;

Знать:

- основные этапы развития театрального искусства, их художественные особенности;
- основные этапы развития отечественного театра;
- значение русского балета в развитии мирового хореографического искусства;
- имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального искусства различных эпох.

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель, должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 14. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем хореографического произведения.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

Нормативный срок освоения рабочей программы 2 года (5-8-ой семестры). Обучение проводится рассредоточено по всему периоду обучения: по 2 часа 1 раз в неделю.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.02.04 ИСТОРИЯ ТЕАТРА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	28
Текущий контроль: контрольный урок в виде устного опроса или теста (5,6,7 семестр)	
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в форме устного опроса по билетам (8 семестр)	

2.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся:

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Ход самостоятельного занятия в целом соответствует ходу урока с преподавателем.

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть осознанными и результативными.

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим специальную литературу, учебники, учебно-методические пособия, а также аудио и видео материалы.

Самостоятельная работа обучающихся служит закреплению и совершенствованию полученных на учебных занятиях знаний, умений и навыков, расширению общего и профессионального кругозора, утверждению общечеловеческих ценностей, воспитанию гражданственности, трудолюбия.

Временной минимум самостоятельной работы обучающихся по дисциплине определяется учебным планом в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

Структура, формы и методы самостоятельных занятий в целом соответствуют структуре, формам и методам учебного занятия и предлагаются преподавателем индивидуально каждому обучающемуся с учетом задач, определенных для него на данный момент как приоритетные.

2.3. Примерный тематический план учебной дисциплины ОД.02.02.04 История театра:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее количество часов
1-2.	Введение в предмет. Инструктаж по ТБ. Виды театра	2
	Раздел 1. История западноевропейского театра	34
3-5.	Тема 1. Рождение европейского театра в культуре Античности. Древнегреческий театр. Древнеримский театр	3
6-7.	Тема 2. Средневековый театр. Жанры средневекового театра	2
	Тема 3. Театр в культуре европейского Возрождения	9
8-10.	3.1. Итальянский театр. Комедия дель арте	3
11.	3.2. Испанское Возрождение: театр плаща и шпаги	1
12-15.	3.3. Театр английского Возрождения	4
16.	3.4. Контрольный урок по теме: «Театральное искусство Античности Средневековья и Возрождения»	1
	Тема 4. Театральное искусство XVII-XVIII века	6
17-19.	4. 1. Театральное искусство XVII-XVIII века. Французский театр барокко и классицизма	3
20.	4.2. Театр Просвещения	1
21-22.	4.3. Итальянский и французский театр Просвещения	2
	Тема 5. Театральное искусство XIX века	5
23-24.	5.1. Театр романтизма на западноевропейской сцене	2
25-26.	5.2. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре	2
27.	Контрольная работа по теме: «Театральное искусство XVII- XIX века»	1
	Тема 6. Зарубежный театр XX века	9
28-30.	6.1. Интеллектуальный театр Бернарда Шоу	3
31-33.	6.2. «Эпический театр» Брехта	3
34-35.	6.3 Театральные эксперименты	2
36.	6.4. Контрольный урок по теме: «Зарубежный театр XX века»	1
	Раздел 2. История русского театра	34
	Тема 1. Русский театр от истоков до конца XVIII века	6
37-39.	1.1. Введение. История русского театра. Русский театр от истоков до конца XVII века	3
40-42.	1.2. Русский театр XVIII века	3
	Тема 2. Русский театр XIX века	17
43-45.	2.1. Драматургия первой четверти XIX века	3
46-48.	2.2. Драматургия второй четверти XIX века	3
49-50.	2.3. Актерское искусство	2
51-56.	2. 4. Русский театр второй половины XIX века	6
57-58.	2.5. Актеры русской сцены	2
59.	2.6. Контрольный урок по теме: «Русский театр XIX века»	1
	Тема 3. Русский театр XX века	11
60-64.	3. 1. Московский художественный театр. Театр К.Станиславского	5
65-68.	3.2. Драматургия А.П.Чехова	4
69.	3.3. Театральный авангард В.Э. Мейерхольда	1
70.	3.4. Театр конца XX- начала XIX века	1
71-72.	Зачет	2
	Итого:	72

2.4. Содержание учебной дисциплины ОД. 02.02.04 История театра:

Введение в предмет

«История зарубежного театра». Что такое театр. Особенности характера театрального искусства: сиюминутность, синтетичность, коллективный характер. Происхождение театра. Виды театра: драматический, оперный, балет, кукольный и т.д.

Раздел 1. История западноевропейского театра

Тема 1. Рождение европейского театра в культуре Античности

Древнегреческий театр. Культ Диониса в Древней Греции. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. «Поэтика» Аристотеля о происхождении трагедии и комедии.

Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

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

Эсхил (525–456 гг. до н.э.) – отец древнегреческой трагедии. Биография, общая характеристика творчества, круг идей, выдвигаемых в трагедиях. Введение второго актера, роль хора как существенного звена в развитии сюжета. Значение драматургической деятельности Эсхила. Трагедия «Прометей прикованный».

Софокл (496–406 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение, интерес к судьбе и переживаниям отдельной личности, введение третьего актера. Драматургия Софокла и усовершенствование им драматургической техники. Значение театральной деятельности Софокла.

Еврипид (ок. 485–406 гг. до н.э.). Биография, общая характеристика драматургии Еврипида. Изображение мира душевных переживаний и противоречий человека, выразительность и патетичность женских образов.) Трансформация хора в трагедиях Еврипида. «Медея». Значение драматургии Еврипида для театра.

Происхождение комедии.

Аристофан (446–385 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение и общая характеристика творчества. Строение аттической комедии. Драматургия Аристофана. «Всадники». «Облака». «Мир». «Лисистрата». Итоги драматургической деятельности Аристофана.

Древнеримский театр. Истоки древнеримского театра. Народная драма и римская ателлана. Влияние греческой культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, Гней Невий. Организация театральных представлений в Риме.

Комедия паллиата.

Драматургия Тита Макция Плавта (ок. 254–184 гг. до н.э.). Соединение элементов новоаттической комедии с элементами римской народной ателланы. «Близнецы» («Менехмы»). «Хвастливый воин». «Клад». «Амфитрион». Значение театральной деятельности Плавта.

Драматургия Публия Теренция Афры (ок.185–159 гг. до н.э.). Краткая характеристика творчества Теренция. Углубленная психологическая характеристика образов, отказ от буффонады, непосредственного общения с публикой. Комедия «Братья». Влияние драматургии Теренция на комедию эпохи Возрождения. Актеры в римской комедии.

Комедия тогата.

Непосредственное отражение римской жизни, изменение круга действующих лиц. Представители комедии тогаты – Титиний, Афраний, Атта. Литературная ателлана. Литературный мим. Римские актеры конца периода римской республики.

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

Трагедии Луция Анея Сенеки (4–65 гг. н.э.). Литературность трагедий, избыточная описательность кровавых действий и картин, тонкое изображение подлинных человеческих чувств. Трагедии «Федра». «Медея».

Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья (VI–VII вв. н.э.).

Тема 2. Средневековый театр. Жанры средневекового театра

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

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

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

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

Светский театр. Драматургическая деятельность Адама де ла Алля. «Игра в беседе». «Игра о Робене и Марион».

Тема 3. Театр в культуре европейского Возрождения

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

3.1. Итальянский театр

Театр гуманистов (эрудитов). Жанры: Кровавая трагедия (по типу трагедий Сенеки): «Король Торисмунд» Торквато Тассо; ученая комедия: драматургия Никколо Макиавелли («Мандрагора»), Пьетро Аретино («Лицемер»), Лодовико Ариосто («Комедия о сундуке»), Джордано Бруно («Подсвечник»); пастораль (основа – «Букколики» Вергилия): «Аминта» Торквато Тассо. Театральные здания и декорационное искусство итальянского театра Эпохи Возрождения. Творчество Д. Браманте, С. Серлио, А. Палладио.

Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Выдающиеся исполнители: Джулио Паскуати, Франческо Андреини, Фламинио Скала, Никколо Барбьери, Изабелла Андреини, Диана Понти, Лидия Баньякавалло, Виценца Армани и другие. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Дзибальдоне. Техника. Спектакль. Основные

эстетические принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр XX века.

3.2. Испанское Возрождение: театр плаща и шпаги

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

Театр Лопе де Руэды (1510–1565). Гастрольные разъезды по испанской провинции. Образцы пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – «пасос», имеющих при наивности фарсового сюжета сатирический смысл: «Страна Хауха», «Оливы».

Мигель Сервантес Сааведра (1547–1616). Общая характеристика драматургии. «Нумансия». «Саламанкская пещера».

Лопе де Вега (1562–1635). Устойчивые темы драматурга: крестьянская тема, тема социального протеста, борьба против тирании, тема любви. Эстетические принципы школы Лопе де Вега. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («Фуэнте Овехуна»), исторический факт и его театральное воплощение. Специфика конфликта драмы и этапы его развития. Роль народных сцен в пьесе. Драмы чести. «Звезда Севильи». Комедия Лопе де Вега и ее структура и жанровое своеобразие («Собака на сене». «Дурочка», «Учитель танцев»).

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648). Общая характеристика драматургии Т. де Молины. Прагматизм и честолюбие – доминирующие черты характеров персонажей. Мастерство построения комедии положений. «Севильский озорник», «Дон Хиль Зеленые штаны», «Благочестивая Марта».

3.3. Театр английского Возрождения

Уильям Шекспир (1564–1616). Общая характеристика драматургии У. Шекспира. Особенности творчества: искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального в образах), широкий круг жизненных отношений, драматизм действия, динамизм развития, отсутствие строгого деления пьес на жанры, построение действия путем контрастного сопоставления, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Эстетика У. Шекспира. Таблица хронологии пьес Шекспира, составленная У. Чемберсом. Определение Г.Н. Бояджиева для «главных» пьес Шекспира: «Отелло» – трагедия сердца, «Гамлет» – трагедия разума, «Король Лир» – трагедия духа.

Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актеры и драматурги. Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп. Исполнение мужчинами женских ролей.

3.4. Итоговое занятие по теме: «Театральное искусство Античности Средневековья и Возрождения»

Тема 4. Театральное искусство XVII-XVIII века

4. 1. Французский театр барокко и классицизма

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

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

Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» Ж. Расина, уравновешенность формы и напряженность нравственно-психологического конфликта пьесы. «Федра» как

наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. Расина. Сценическая судьба «Федры». Актеры времени П. Корнеля, Ж. Расина: Монфлери, Флоридор, Тереза Дюпарк, Мари Шанмеле. Ж.-Б. Мольер об актерам Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.

Особенности классицистической комедии во Франции XVII века.

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–1673). Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Творческая история комедии «Тартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии «Версальский экспромт». 1680 – создание театра «Комеди Франсез». Распоряжение о слиянии труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Ройаль. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

4.2. Театр Просвещения

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности развития Просвещения в странах Европы. Идеология третьего сословия. Идея освобождения личности и ее свободного развития. Теория «разумного эгоизма», рассудочность искусства Просвещения как следствие господства разума.

4.3. Итальянский и французский театр Просвещения

Италия.

Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация комедии дель арте. Задача создания литературной комедии нравов.

Карло Гольдони (1707–1793). Общая характеристика творчества. Гольдониевская реформа импровизационной комедии. Комедия-программа «Комический театр». Социальная конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию. «Мемуары» К. Гольдони.

Карло Гоцци (1720–1806). Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая птичка», «Принцесса Турандот». Театральная полемика К. Гоцци с К. Гольдони и аббатом Кьяри. Работа К. Гоцци с актерами труппы А. Сакки. Предромантические тенденции в творчестве Гоцци. Влияние К. Гоцци на романтиков (Л.Тик, Э.-Т.-А. Гофман, Я. и В. Гримм, В. Гауф и др.)

Франция.

Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. Влияние эстетики рококо на искусство классицистского театра. Формирование буржуазного реализма. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694–1778). Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». Упадок классицистической трагедии.

Эволюция французской комедии в XVIII веке. Творчество Алена-Рене Лесажа.

Дени Дидро как драматург и теоретик театра. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Драматургия Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Трилогия о Фигаро.

Монопольное положение театра «Комеди Франсез». Структура, организация деятельности. Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез», на примере творчества Мишеля Барона, Мари-Анн Дюкло, Адриены Лекуврер, Мари Дюмениль, Ипполиты Клерон,

4.4. Самостоятельная работа по теме: «Театральное искусство XVII- XVIII века»

Тема 5. Театральное искусство XIX века

5.1. Театр романтизма на западноевропейской сцене

«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В.Гюго «Эрнани» - заметная веха в истории западноевропейского романтического театра. Основные художественные принципы театра романтизма, определенные его теоретиком Л.Тиком. роль творческого наследия Шекспира в развитии театра романтизма. Мелодрама как наиболее популярный жанр романтического театра, ее характерные особенности.

Сила страсти и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э.Кин, Ф.Ж.Тальма, Э.Рашель, Ф.Леметр – по выбору). Эффектная зрелищность и пышная декоративность романтического театра. Роль пейзажа в организации сценического фона действия. Использование специальных постановочных эффектов (звукового оформления, пиротехники и освещения).

5.2. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре

Бытовые драмы из современной жизни городских рабочих и буржуа – основа сюжетов реалистического театра. Э.Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. «Жизнь на подмостках, жизнь без лжи, жизнь с ее добродушием и страстями» - главная формула Э.Золя. актеры натуралистического театра. (А.Антуан).

Скандинавский реалистический театр. Драматургия Г.Ибсена, Б.Бьернсона и А.Стриндберга (по выбору). Г.Ибсен как теоретик и практик театрального искусства, создатель новой социально-психологической драмы.

Реализм и символизм в театральном искусстве Англии. Драматургия Б.Шоу и Д.Голсуорси, внимание авторов к острым социальным проблемам. Своеобразие творчества немецкого драматурга Г.Гауптмана.

Тема 6. Зарубежный театр XX века

Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со зрителем и новых средств художественной выразительности.

6.1. Интеллектуальный театр Б.Шоу

Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р.Роллан и их влияние на развитие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б.Шоу – театр высоких идей, способный научить мыслить и действовать. «Сверхчеловек» - главный герой драматургии, сложность и противоречивость его внутреннего мира. Парадокс как основа организации сценического действия. «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» - лучшие произведения Б.Шоу, особенности их сценического воплощения.

6.2. «Эпический театр» Брехта

«Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. «Мамаша Кураж и ее дети».

6.3 Театральные эксперименты

Экспрессионизм на театральной сцене Германии. «Драма крика». «Маленький человек», раздавленный обстоятельствами жизни, его страх и беспомощность перед реальной действительностью.

Творческие новации Г.Крэга и его вклад в театральное искусство. Символическая направленность творчества. Осуществление реформы сценического пространства. Особая зрелищность спектаклей, роль освещения, цвета и декораций. Искусная имитация, представление образа – основа актерского мастерства.

Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к сферам человеческого подсознания. Драматургическое творчество Ж.П.Сартра, пьеса «Мухи» и ее глубокий символический смысл.

Театр абсурда. Алогичность и ирреальность окружающего мира. Идеи обреченности «маленького человека», сознание абсолютной пустоты и бессмысленности жизни. Пьесы Э. Ионеско – решительный вызов реалистическому театру. Мастерство в организации сценического действия. Широкое использование фарса, буффонады, комизма и гротеска.

Творческие эксперименты П.Брука, поиски новых форм синтетического театра. Способы организации сценического действия. Внимание режиссера к классическому наследию У.Шекспира и А.Чехова.

Зарубежный театр последних лет. Д.Стрелер, П.Штайн и Е. Гротовский – выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие классических традиций современного искусства.

6.4. Итоговое занятие по теме: «Зарубежный театр XX века»

Раздел 2. История русского театра

Тема 1. Русский театр от истоков до конца XVIII века

1.1. Русский театр от истоков до конца XVII века

Элементы театра в древнерусских обрядах (многоактность свадебных обрядов – «свадебная драма». Многообразие русского народного творчества (песни, диалоги, хороводы). Бродячие актеры-скоморохи. Преследование народных скоморохов церковными и светскими властями.

Формирование народного театра. Два вида русского народного театра на рубеже 16-17 веков. Зарождение народной драмы. «Лодка». Значение народного театра и творчества скоморохов для развития национальной театральной культуры.

Элементы театральности в придворной культуре 17 века. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Репертуар и актерский состав театра.

1.2. Русский театр XVIII века

Новый исторический этап развития русского государства. Место театра в общественной жизни. Открытие русского публичного театра в Москве. (1702). Репертуар. Актерский состав. Гастроли иностранных трупп. Расширение театрального дела. Любительские городские театры. Их демократический характер.

Ф.Г. Волков (1729-1763) – «отец русского театра». начало пути. Ярославский любительский театр Волкова (с 1750). Репертуар театра. состав актеров и зрителей. Превращение любительского театра в профессиональный общедоступный городской театр. Сценическая деятельность Волкова в Петербурге. Талант Волкова-актера. Реалистическая манера исполнения классицистических героев. Отзывы современников об игре Волкова. Волков – режиссер. Историческое значение творчества Волкова.

Учреждение государственного театра в Петербурге (1756). Историческое значение этого события. Репертуар. Актеры театра. женский состав труппы.

И.А. Дмитревский (1734-1821). Основные этапы творческого пути. Характер дарования и исполнительская манера. Многообразие деятельности. Дмитревский – актер, режиссер, педагог и историк театра. борьба Дмитревского за постановку «Недоросля». Дмитревский – первый исполнитель роли Стародума.

Драматургия

А.П.Сумароков (1718 – 1777) – основатель русского классицизма. Национальные особенности русского классицизма. Тематика драматургии Сумарокова. Его деятельность на посту первого русского театра.

Д.И.Фонвизин (1744 -1792). Развитие сатирической комедии. Идеиная направленность драматургии. Формирование реалистического метода Фонвизина. Фонвизин и начало критического реализма в русской драматургии. Социально-политическое звучание комедии «Недоросль» (1782). Художественно-драматургические приемы. Особенности композиции. Сценическая судьба «Недоросля». Первые исполнители. Общественный резонанс вокруг пьесы.

Крепостной театр

Причины появления и развития крепостных театров на рубеже XVIII-XIX столетий. Типы крепостных театров. Характер представлений. Репертуар и техника оформления спектаклей. Положение крепостных актеров. Выдающаяся крепостная актриса П.И.Ковалева-Жемчугова (1768-1803). Национальная самобытность,

задушевность, эмоциональность таланта актрисы. Лучшие роли Жемчуговой. Трагическая судьба крепостной актрисы.

Тема 2. Русский театр XIX века

Русский театр первой половины XIX века. Роль декабристов в литературно-театральной жизни России первой четверти XIX века.

Русский театр в период Отечественной войны 1812 года. Состояние русской театральной культуры накануне Отечественной войны 1812 года. Изменения в «Уставе о цензуре» (1811). Трагедия В.А.Озерова «Дмитрий Донской» (1807). Актуальность темы. Общественно-бытовые мотивы. Исполнение Е.С. Семеновой (1786-1849) роли Ксении.

2.1. Драматургия первой четверти XIX века

А.С.Грибоедов(1795-1829). Интерес к театру Грибоедова-студента. Одноактные комедии для бенефисов. Дружба с актерами. Значение традиций русского народного театра. «Горе от ума» (1824). Творческая преемственность передовых традиций русской комедиографии. Сценическая судьба «Горя от ума». Первая постановка в Московском театре (1831). Великие русские актеры – исполнители бессмертной комедии. Трактовка образа Чацкого. Непреходящая значимость произведения для русского искусства. Творческие замыслы Грибоедова. Неоконченная героическая драма «1812 год»

А.С.Пушкин (1799-1837). Пушкин о назначении «драматического писателя». Современность теоретических положений статьи «О русской драме...» (1830). Критическое отношение к современному театру и классической драматургии. Пушкин об актерском искусстве своего времени. Оценка исполнительского мастерства выдающихся русских актеров Е.С. Семеновой и А.С.Яковлева.

Драматургия Пушкина: раннее театральное наследие. «Борис Годунов» (1825) – первая подлинно народная русская историческая трагедия. Тема народа и личности в истории. Новаторство художественных приемов. Особенности построения сцен и композиции в целом. Опера М.П. Мусоргского. История ее постановки на русской оперной сцене.

«Маленькие трагедии» (1830) – новый жанр психологической драмы. «Скупой рыцарь». Шекспировская традиция обрисовки характеров. Философский смысл. «Моцарт и Сальери». Историческая достоверность и художественный вымысел. Социально-философский смысл конфликта Моцарта и Сальери. Poleмика вокруг пьесы и исполнения ее Мочаловым и Каратыгиным. «Каменный гость». Новое прочтение легенды о Дон Жуане. Психологическая концепция героя в трагедии Пушкина. Национальный колорит пьесы. «Пир во время чумы». Тема жизнеутверждающего мужества, преодолевающего страх смерти. Сценическая судьба «Маленьких трагедий». Пьесы Пушкина в музыкальной трактовке русских композиторов. «Маленькие трагедии» на сцене.

«Русалка». Использование фольклорно-сказочных мотивов. Жизненная правдивость образов. Пьеса А.С.Пушкина и опера Л.С. Даргомыжского.

Значение драматургии и театральной теории Пушкина для утверждения реализма в русском искусстве.

2.2. Драматургия второй четверти XIX века

Новый этап развития русского национального театра. Основные направления в драматургии.

В.Г.Белинский (1811-1848) как теоретик театра и театральный критик. Белинский о творчестве Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя. Белинский об актерском искусстве. Оценка Мочалова и Каратыгина как выражение политических и эстетических позиций Белинского. Статьи о Щепкине. Белинский – непревзойденный мастер русской театральной критики.

Идеи прогрессивного романтизма в творчестве М.Ю.Лермонтова (1814-1841). Театральные впечатления и первые юношеские драмы. Их темы и характеры героев. «Маскарад» (1835). История создания. Мастерство Лермонтова - драматурга. Причины цензурного запрета.

Утверждение и расцвет реалистических традиций русской комедиографии в творчестве Гоголя (1809-1852). Статьи по вопросам театра – научная теория драматургического искусства. Режиссерские указания Гоголя актерам. На подступах к «Ревизору» (1835). Первое представление комедии и общественный резонанс. Постановка Московского Малого театра (1836). Историческое значение творчества Гоголя.

2.3. Актерское искусство

Становление творческих традиций Московского Малого театра (1824) и Александрийского театра в Петербурге (1832). Репертуар. Формирование актерской исполнительской манеры. Демократическая направленность искусства Малого театра. утверждение в нем реалистического исполнительского творчества.

П.С.Мочалов(1800-1848). Биографические сведения. Сценические данные. Особенности актерской индивидуальности и поиски репертуара.

Исполнительская манера В.А.Каратыгина (1802-1853). Профессиональное мастерство актера. Репертуар. Метод работы над ролью. Влияние Мочалого и Каратыгина на русское исполнительское искусство.

М.С. Щепкин (1788-1863) – великий актер-реалист. Биография. Основные этапы творчества. Формирование творческой индивидуальности. Деятельность в Московском Малом театре. Диапазон Щепкина-актера. Его репертуар. Творческие искания. Щепкин – создатель классических образов в драматургии Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева. Критическое отношение к собственному творчеству. Режиссерская и педагогическая деятельность. Высказывания по вопросам театра.

А.Е. Мартынов(1816-1860) – преемник традиций Щепкина на петербургской сцене.

2. 4. Русский театр второй половины XIX века

Отражение процессов общественной жизни в театральном искусстве.

Л. Н. Островский (1823-1886). Этапы творческого пути. «Свои люди – сочтемся»(1849). социальный конфликт и его разрешение в комедии. Типы и образы. Жанровые эпизоды и бытоописательные сцены. Общественный резонанс и запрет на постановку. «Доходное место» (1856). «Гроза» (1859). Анализ «Грозы» Добролюбовым. «Бесприданница»(1878).

М.Е Салтыков-Щедрин (1826-1889). Взгляды Салтыкова-Щедрина на драматургию и театр. Обличение сторонников «чистого искусства». Сатирическая драма «Тени»(1862-1865). Первая постановка (1914).

Л.Н.Толстой(1828-1910). Взгляды Толстого на театр. Идея создания народного театра. Драма «Власть тьмы» (1886). Раскрытие трагизма жизни русского крестьянства. Образы крестьян.

2.5. Актеры русской сцены

Малый театр. Русская классика в репертуаре театра. Реалистические традиции Щепкина в исполнительском искусстве. Плеяда выдающихся актеров.

Садовский (1818-1872), М.Н.Ермолова (1853-1928), А.П.Ленский (1847-1908), А.И. Сумбатова-Южина (1857-1927).

Александрийский театр. Состояние репертуара и режиссуры в Александрийском театре 1880-1890 годов. Состав труппы. Уровень исполнительского искусства. Творческие индивидуальности.

М.Г. Савина (1854-1915), К.А.Варламов (1849), Давыдов (1849-1925)

Положение провинциального театра во второй половине 19 века. Система организации театрального дела. Репертуар провинциальной сцены. Особенности развития исполнительского искусства.

Великая русская трагическая актриса П.А.Стрепетова (1850-1903). Жизненный и творческий путь. Лучшие роли.

2.6. Итоговое занятие по теме: «Русский театр 19 века».

Тема 3. Русский театр XX века

2.1. Московский художественный театр. Театр К. Станиславского

Историческая закономерность и необходимость создания нового Московского Художественно-Общедоступного театра (1998). Его основатели К.С.Станиславский(1863-1938) и В.И.Немирович-Данченко (1858-1943). Биографические сведения.

Идейная направленность и творческие задачи нового театра. актерский состав труппы – коллектив единомышленников. И.М.Москвин, О.Л. Клиппер-Чехова, В.И.Качалов – выдающиеся представители русского исполнительского искусства.

Репертуар Художественного театра. Трагедия А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович» (14 октября 1898 г.) – первая постановка нового театра. Историческое значение открытия МХТ.

Второе рождение чеховской драматургии в сценическом воплощении МХТ. «Чайка» (17 декабря 1898 г.). Новаторская режиссура спектакля. Исполнительский состав.

Лучшие спектакли МХТ.

3.2. Драматургия А.П.Чехова

А.П Чехов (1860-1904) и театр. Юношеские опыты в драматургии.

История создания «Чайки» (1895). Темы и из художественное разрешение в пьесе. Первая постановка (1896). Общественный резонанс.

«Дядя Ваня»(1896). Тема интеллигенции в пьесе. Приемы художественной выразительности. Значение подтекста. Особенности речи персонажей. Первая постановка.

«Три сестры» (1900). Разоблачение мещанства и пошлости обывательской жизни.

«Вишневый сад» (1903). Оптимистическое звучание последней пьесы Чехова.

Историческое значение драматургии Чехова для развития русского театрального искусства.

3.3. Театральный авангард В.Э. Мейерхольда

Начало режиссерской деятельности В.Э. Мейерхольда. Мечта о радикальном обновлении русского театра. Постановка спектакля «Балаганчик» по пьесе А.Блока (1906). Смелый новатор и авангардист. Открытие театра имени Мейерхольда в Москве. «Мистерия-буфф» Маяковского на сцене театра.

3.4. Театр конца XX - начала XXI века

Прославленные режиссеры, внесшие существенный вклад в развитие отечественного театра О.Н.Ефремов (МХАТ), Г.А.Товстоногов (БДТ), А.В.Эфрос (ЦДТ, театры на Малой Бронной и на Таганке), М.А.Захаров и другие.

Темы

Рефератов и сообщений по истории русского театра от истоков до первой половины 19 века

1. Фольклорные истоки русского театра. Скоморошьи игрища, медвежьи игры, обрядовые празднества. Их влияние на профессиональную русскую драматургию и сценическое искусство.
2. Российский театр при царе Петре Первом
3. Российского театра первые актеры ... Ф. Волков, И. Дмитриевский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.
4. Екатерина Семенова - великая русская актриса.
5. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова.
6. Творчество драматурга В. Озерова

Темы

Рефератов и сообщений по истории русского театра второй половины 19 и первой трети 20 века

1. Эволюция образа купца в драматургии А.Н. Островского.
2. Анализ «Маленьких трагедий А.С. Пушкина. (Тема, герой, событие.)

3. Создание императорских драматических театров. Характеристика эстетики театров, сравнение актерских школ. П. Мочалов – В. Каратыгин, реформа актерского искусства М. Щепкина)
4. Драматургия Алексея Константиновича Толстого.
5. Актеры Александринского театра : В. Асенкова, Н. Дюр.
6. Анализ репертуара Московского Художественного театра с 1898 по 1905г.
7. А.Я. Таиров и Камерный театр.
8. В.Э. Мейерхольд. Послереволюционное творчество. Конструктивизм и биомеханика. Театр социальной маски. Психологические постановки)
9. Михаил Булгаков и МХТ. История постановок.
10. Творчество М.Н. Ермоловой.

Темы

Рефератов и сообщений по истории современного российского театра

1. Драматургия А. Арбузова, Е. Шварца, С. Алешина, А. Володина, И. Дворецкого, В. Розова, А. Салынского, М. Шатрова Радзинский.
2. Режиссерское искусство Ю. Любимова,
3. А. Эфрос и театр.
4. М. Захаров и Ленком. Постановки.
5. Режиссура Л. Хейфеца, В. Плучека, Р. Симонова. Ю. Завадский. (по выбору)
5. Театр «Современник»(1956), эстетика театра, первые спектакли, актеры, современное состояние театра
5. Режиссура Г.А. Товстоногова. Работа в БДТ.
6. Сценическая история пьес А. Вампилова.
7. Актерское искусство периода расцвета советского театра 60-80-х годов XX века. (А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов Т. Доронина, О. Даль, В. Гафт, М. Неелова, С. Любшин, А. Демидова, О. Борисов, К. Лавров, С. Юрский, А. Абдулов, Н. Караченцов, И. Чурикова, О. Янковский, О. Яковлева, А. Миронов, А. Папанов, Е. Лазарев, А. Джигарханян, А. Вертинская

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.02.04 ИСТОРИЯ ТЕАТРА:

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Для реализации учебной дисциплины образовательная организация БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» располагает необходимой материально-технической базой и средствами обучения:

1. *Кабинет мировой художественной культуры № 228* (53,8м²), оснащён:

- стол ученический - 25 шт.;
- стул ученический - 25 шт.;
- стол учительский - 1 шт.;
- стул учительский - 1 шт.;
- доска меловая - 1 шт.;
- доска маркерная - 1 шт.;
- шкаф комбинированный - 1 шт.;
- шкаф для учебных пособий 4 шт.;
- тумба - 2 шт.;
- персональный компьютер - 1 шт.;
- видеопроектор - 1 шт.;
- экран - 1 шт.;
- видеомагнитофон - 1 шт.;
- телевизор - 1 шт.;
- дидактический материал;
- учебно-методический комплект по истории театра - 1 шт. по всем классам, курсам;
- справочно-энциклопедическая литература-демонстрационный комплект (15шт.) для фронтальной работы;
- экранно-звуковые пособия-демонстрационный комплект (1 шт.) по всем темам;
- таблицы (по 1 шт.) по основным разделам курса, карты (по 1 шт.) по основным разделам курса, и экранно-звуковые пособия - демонстрационный комплект (по 1 шт.) по основным разделам курса.

2. *Музыкальная библиотека* - 60 м² с читальным залом и возможностью выхода в сеть Интернет.

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

3.2. Информационное обеспечение обучения:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Берсенева, Е.В. История театра: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 (070301.65) «Актерское искусство», профили: «Артист драматического театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист театра кукол». [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 52 с.: <http://e.lanbook.com/book/79367>.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказ Минобрнауки России от 30.01.2015 N 33 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36182).

Электронные ресурсы удаленного доступа:

1. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru/>

2. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
3. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>
4. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles/>
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>
8. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
9. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.02.04 ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных уроков, а также дифференцированного зачёта.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Уметь: -ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства; -характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, выразительных средств и тому подобное; -характеризовать основные этапы развития отечественного театра;</p> <p>Знать: основные этапы развития театрального искусства, их художественные особенности; основные этапы развития отечественного театра; значение русского балета в развитии мирового хореографического искусства; имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального искусства различных эпох.</p>	<p>Оценка качества освоения данной рабочей программы включает текущий и промежуточный контроль знаний. На 5,6,7-ом семестрах проводятся контрольные уроки после изучения тематических разделов в форме устного опроса или тестирования. Согласно учебному плану, формой подведения итогов за 8-ой семестр – комплексный дифференцированный зачет совместно с историей мировой культуры, который проводится в устной форме по билетам.</p>