Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра режиссуры, актёрского мастерства и сценической речи

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

Е.В. Савелова

« 24 » мая 2023 г.

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная и заочная формы обучения)

Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Профиль подготовки
Театрализованные представления и праздники

Хабаровск
2023

Составитель:

Шавгарова Анна Владимировна, доцент кафедры режиссуры, актёрского мастерства и сценической речи, кандидат исторических наук.

Рабочая программа дисциплины «История театра» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры, актёрского мастерства и сценической речи «04» мая 2023 г., протокол № 09.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Объем дисциплины	6
2.2. Тематический план	7
2.3. Краткое содержание разделов и тем	10
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	22
3.1.Планы семинарских занятий	22
3.2.Задания для самостоятельной работы студентов	28
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	29
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	30
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	30
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	31
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	32
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	34
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	35
6.1. Основная и дополнительная литература	35
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	36
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	37
6.4. Материально-техническая база	38
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	38
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	40

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Дисциплина «История театра» (Б1.О.21), содержащая сведения по истории зарубежного и русского театра, является базовой дисциплиной ОПОП и предназначена для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и праздники» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. № 1181, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История театра» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.21. Содержит сведения по истории зарубежного и русского театра и связана с такими учебными дисциплинами ОПОП, как: «Мировая художественная культура», «История», «Философия», «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Её изучение способствует формированию у студента ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства.

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: 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. Сформировать у студентов четкое представление о роли театра в истории социума, научить их определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление).

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Универсальные компетенции		
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском конктекстах	УК 5-1. Знать: - основы и принципы межкультурного взаимодействия в завивимости от социально-исторического, этического и философского контектста развития общества. - многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологи, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений. - роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы.	Студент должен: **знать:** -основы и принципы межкультурного взаимодействия в завивимости от социально-исторического, этического и философского контектста развития общества. - многообразие развития европейской театральной культуры во взаимодействии, закономерности и этапы развития театрального искусства, - основные подходы к изучению театральных явлений.
	УК-5.2. Уметь: - определяеть и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях. - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.	Студент должен: **уметь:** - определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях. - применять научную терминологию и основные категории театрального искусства.
	УК-5.3. Владеть: - навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях. - навыками самостоятельного анализа и оценки	Студент должен: **владеть:** - навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада театральных деятелей в развитие цивилизации.

	исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.	
Обязательные профессиональные компетенции		
ПК-2 Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм	ПК-2.1. Знать основные положения терии и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений.	Студент должен: **знать:** - знать основные положения теории режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы в историческом развитии при подготовке театрализованных представлений.
	ПК-2.2. Уметь различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества.	Студент должен: **уметь:** - Уметь различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с различными историческими этпами и конкретными задачами профессиональной деятельности в соответствии с запросами общества.
	ПК-2.3. Владеть методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики.	Студент должен: **владеть:** Владеть методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в историческом развитии.

2. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Курсы**
Контактная работа (всего), в том числе:	***112***	***5, 6***	***16***	***2***
- лекционные занятия (ЛЗ)	*78*	*5, 6*	*12*	*2*
- семинарские занятия (СЗ)	*24*	*5 ,6*	*4*	*2*
Самостоятельная работа студента и контроль (всего часов), в том числе:	***42***	***5, 6***	***128***	***2***
СРС	*19*	*5, 6*	*119*	*2*
КОНТРОЛЬ	*13*	*5, 6*	*9*	*2*

В том числе:				
- текущий контроль	*10*	*5*	*-*	*-*
- промежуточный контроль (подготовка к зачёту, экзамену)	*13*	*5, 6*	*9*	*2*
Общая трудоёмкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	***4/144***	***5, 6***	***4/144***	***2***
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)	***семестры:***		***курсы:***	
зачёт	*5*		*-*	
экзамен	*6*		*2*	

2.2. Тематический план дисциплины (ОФО и ЗФО)

Тематический план дисциплины (ОФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г И)	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1 «Зарубежный театр»										
1.1.	Античный театр УК-5, ПК-2	**8**	**5**	5			**3**	2	1	
1.2.	Средневековый театр УК-5, ПК-2	**8**	**5**	5			**3**	2	1	
1.3.	Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века) УК-5, ПК-2	**10**	**7**	5	2		**3**	2	1	
1.4.	Театр эпохи Просвещения УК-5, ПК-2	**9**	**6**	5	1		**3**	2	1	
1.5.	Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века УК-5, ПК-2 -	**8**	**5**	5			**3**	2	1	
1.6.	Театр Европы и США в период с	**12**	**7**	5	2		**5**	3	2	

	1871 года п К-5, ПК-2									
1.7.	Театр XX-XXI веков УК-5, ПК-2	**13**	**7**	6	1		**6**	3	3	
Подготовка к зачёту		**4**					**4**			4
Итого за 5-й семестр:		**72**	**42**	**36**	**6**	**-**	**30**	**16**	**10**	**4**
Раздел 2 «Русский театр от истоков до конца XVIII века»										
2.1.	Истоки русского професс УК-5, ПК-2	**8**	**8**	8						
2.2.	Российский театр первой половины XVIII века ОПК-5	**10**	**10**	8	2					
2.3	Драматургия, репертуар и актерское искусство второй половины XVIII века УК-5, ПК-2	**13**	**12**	8	4		**1**	1		
Раздел 3. Театр первой половины XIX века										
3.1.	Российский театр и драматургия первой четверти 19 века УК-5, ПК-2	**11**	**10**	6	4		**1**	1		
3.2.	Российский театр второй четверти 19 века ОПК-5	**11**	**10**	6	4		**1**	1		
Раздел 4. Российский театр второй половины XIX века										
4.1.	Российский театр второй половины XIX века УК-5, ПК-2	**10**	**10**	6	4					
Групповое консультирование к экзамену		**-**	**-**			**-**				
Подготовка к экзамену		**9**					**9**			9
Итого за 6-й семестр:		**72**	**60**	**42**	**18**	**-**	**12**	**3**	**-**	**9**
Всего часов:		**144**	**102**	**78**	**24**	**-**	**42**	**19**	**10**	**13**

Тематический план (ЗФО)

№	Наименование	Кол-во часов

п/п	разделов и тем (формируемые компетенции)	Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (ГИ)	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1 «Зарубежный театр»										
1.1.	Античный театр УК-5, ПК-2	**6**					**6**	6		
1.2.	Средневековый театр УК-5, ПК-2	**7**	**1**	1			**6**	6		
1.3.	Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века) УК-5, ПК-2	**7**	**1**	1			**6**	6		
1.4.	Театр эпохи УК-5, ПК-2	**7**	**1**	1			**6**	6		
1.5.	Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века УК-5, ПК-2	**7**	**1**	1			**6**	6		
1.6.	Театр Европы и США в период с 1871 года по 1918 год. УК-5, ПК-2	**8**	**1**	1			**7**	7		
1.7.	Театр XX-XXI веков УК-5, ПК-2	**8**	**1**		1		**7**	7		
Раздел 2 «Русский театр от истоков до конца XVIII века»										
2.1.	Истоки русского профессионального театра УК-5, ПК-2	**10**					**10**	10		
2.2.	Российский театр первой половины XVIII века УК-5, ПК-2	**10**					**10**	10		
2.3	Драматургия, репертуар и актерское искусство второй	**11**	**1**	1			**10**	10		

	половины XVIII века, ПК-2									
Раздел 3. Театр первой половины XIX века										
3.1.	Российский театр и драматургия первой четверти 19 века УК-5, ПК-2	**13**	**3**	2	1		**10**	10		
3.2.	Российский театр второй четверти 19 века УК-5, ПК-2	**17**	**3**	2	1		**14**	14		
Раздел 4. Российский театр второй половины XIX века										
4.1.	Российский театр второй половины XIX века, ПК-2	**24**	**3**	2	1		**21**	21		
Групповое консультирование к экзамену		**-**	**-**			-				
Подготовка к экзамену		**9**					**9**			9
Итого за 6-й семестр:		**144**	**16**	**12**	**4**	**-**	**128**	**119**	**-**	**9**
Всего часов:		**144**	**16**	**12**	**4**	**-**	**128**	**119**	**-**	**9**

2.2. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. «Зарубежный театр»

Тема 1.1. Античный театр.

Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра.

Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. «Поэтика» Аристотеля о происхождении трагедии и комедии.

Греческая трагедия до Эсхила. Феспид (введение первого актера – гипокрита), Фриних (трагедия «Взятие Милета). Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

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

Эсхил (525–456 гг. до н.э.).

Софокл (496–406 гг. до н.э.).

Еврипид (ок. 485–406 гг. до н.э.).

Происхождение комедии.

Аристофан (446–385 гг. до н.э.).

Менандр (343–292 гг. до н.э.).

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.).

Драматургия Публия Теренция Афра (ок.185–159 гг. до н.э.).

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.).

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

Тема 1.2. Средневековый театр.

Общая характеристика эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров - 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 избиении 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.

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

Тема 1.3. Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века).

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.

Италия.

Театр гуманистов (эрудитов). Жанры: Кровавая трагедия (по типу трагедий Сенеки).

Комедия дель арте.

Испания.

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

Театр Лопе де Руэды (1510–1565).

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

Лопе де Вега (1562–1635).

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648).

Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681).

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

Англия.

Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы. Предшественники У. Шекспира – Д. Гейвуд, Д. Лили. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» Роберта Грина.

Кристофер Марло (1564–1593).

Уильям Шекспир (1564–1616).

Бен Джонсон (1573–1637).

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

Франция.

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).

Жан Расин (1639–1699).

Особенности классицистической комедии во Франции XVII века.

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732).

Тема 1.4. Театр эпохи 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.

Англия.

Возрождение театра после реставрации Стюартов. Тяготение театра Реставрации к классицизму. Изменение в конструкции театров. Появление женщин-актрис. Репертуар театров периода Реставрации. Драматургия Уильяма Конгрива («Любовь за любовь», «Двоедушный»), Джоржа Фаркера («Близнецы-соперники», «Офицер-вербовщик»). Выдающиеся актеры периода Реставрации: Томас Беттертон, Элизабет Барри, Томас Доггет.

Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Опера. «Опера нищего» Джона Гея. Закон о театральной цензуре 1737 года. Реализм комедий Оливера Гольдсмита и Ричарда Бринсли Шеридана. Новое прочтение драматургии У. Шекспира на сцене театра XVIII века.

Крупнейшие театральные «организмы» – театры Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Устройство театров. Эволюция актерского исполнительского искусства. Чарльз Мартин, Томас Беттертон, Джеймс Куин. Реализм Дэвида Гаррика и его реформа английского театра, шекспировские роли артиста. Д. Гаррик в роли Гамлета, Ричарда Ш. Спектакль в Англии XVIII веке.

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. Сатирическая комедия «Тюркаре». Любовно-психологические комедии Пьера Мариво: «Игра любви и случая», «Остров Разума, или Маленькие человечки».

Развитие буржуазной драмы. 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».

Италия.

Узкий характер просвещения в Италии, его преимущественное выражение в сфере искусства, в частности в театре и литературе. Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация комедии дель арте. Задача создания литературной комедии нравов

Карло Гольдони (1707–1793).

Карло Гоцци (1720–1806).

Актерское искусство Италии в XVIII веке. Теодора Риччи. Антонио Сакки.

Общая характеристика театральной архитектуры. Театр Сан Карло в Неаполе. Оперный театр в Милане. Венецианские театры. Развитие сценографии в итальянском театре XVIII века.

Германия.

Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность Каролины Нейбер – основоположницы классицистического течения в немецком театре.

Лессинг Готгольд-Эфраим (1729–1781).

Драматургия «Бури и натиска» (штюрмеры). Идеолог и теоретик – Иоганн Готфрид Гердер.

Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805).

Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) . Периодизация драматургии Гете.

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

Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы. Актерское искусство Германии. Комик Иоган Шёнеман. Конрад Экгоф – актер и педагог. Театральная реформа Фридриха-Людвига Шредера.

Тема 1.5. Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века.

Франция.

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

Драматургия революционного классицизма. Трагедия «Карл IX» М.-Ж. Шенье. Агитационные пьесы якобинского театра. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. Творчество великого французского актера Франсуа - Жозефа Тальма. Поиск жизненной убедительности и углубленное многоплановое раскрытие образов, реформа костюма. Шекспировские роли Тальма.

Виктор Гюго (1802–1885).

Романтическое направление французского театра.

Александр Дюма-отец (1802–1870).

Социальная мелодрама. Феликса Пиа (1810–1889): пьеса «Парижский тряпичник», историческая драма «Анго».

Проспер Мериме (1803–1870).

Становление реалистического направления в театре. Оноре де Бальзак (1799–1850) и театр. Критическое отношение Бальзака к современному ему французскому театру. Задача создания «правдивой» пьесы: «Делец», «Мачеха».

Альфред де Мюссе (1810–1857).

Развитие комедийного жанра во Франции первой половины XIX века. Водевиль. Огюстен Эжен Скриб (1791—1861) и «хорошо сделанная пьеса»: «Лестница славы», «Стакан воды». Популярность произведений Скриба в европейском театре и театре США.

Исполнительское искусство в первой половине XIX века.

Англия.

Джордж Гордон Байрон (1788–1824).

Перси Биши Шелли (1792–1822). Пантеизм Шелли в лирической драме.

Драма «Освобожденный Прометей». Главное драматическое произведение Шелли – трагедия «Ченчи».

Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – Ковент-Гардена и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины XIX века.

Германия.

Эстетические теории немецкого романтизма (А. Шлегель и Ф. Шлегель).

Людвиг Тик (1773–1853).

Генрих фон Клейст (1777–1811).

Георг Бюхнер (1813–1837).

Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине XIX века.

Италия.

Исполнительское искусство первой половины XIX века в Италии.

Тема 1.6. Театр Европы и США в период с 1871 года по 1918 год.

Новые формы и новая проблематика реалистического искусства этого периода. Влияние Г. Ибсена, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова на реалистическое направление в искусстве.

Наивысшие достижения драматургии и театра новейшего времени – творчество О. Уайльда, Г. Ибсена, Б.Шоу, Г. Гауптмана, А. Стриндберга.

Абсолютизация человеческих страстей в творчестве итальянского романиста и драматурга Габриеля Д`Аннунцио. Эстетизация уродства, жестокости, патологического состояния человеческой психики искусством декаданса

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

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

Морис Метерлинк (1862–1949).

Эволюция актерской техники в сторону психологически утонченного реализма. Новый тип синтетического спектакля. Рождение крупных сценических форм, усложненных композиционных решений, динамичность сменяемости ритмов, органичность введения в действие световых и музыкальных компонентов.

Франция.

Натурализм во французском театре. Драмы Э. Золя. Влияние Э. Золя на европейский театр. Неоромантизм во французском театре. Драматургия Эдмона Ростана (1868–1918), её роль в развитии европейской сцены рубежа XIX–XX веков. Неоромантические пьесы Ростана: «Принцесса Греза», героическая комедия «Сирано де Бержерак», комедия «Романтики».

Комеди Франсэз в последней четверти XIX века. Актерское искусство Франции рубежа XIX–XX веков. Крупнейшие актеры Франции.

Скандинавские страны.

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

Генрик Ибсен (1828–1906).

Натуралистические тенденции и ориентация на иррациональное начало человеческой натуры в драматургии К. Гамсуна. Ницшеанская

направленность психологизма трилогии К. Гамсуна: «У врат царства», «Игра жизни», «Закат».

Август Стриндберг (1849–1912).

Германия.

«Философия жизни» Ф. Ницше. Статья «Натурализм в немецкой литературе». Журнал «Свободная сцена» Отто Брама. Театральная деятельность Отто Брама (1856–1912). Протест против жестокости и уродливости окружающего мира, усиления натуралистических тенденций. «Немецкий театр» и «Свободная сцена».

Драматургия Герхарда Гауптмана (1862–1946).

Мейнингенский театр, организация, творческие принципы. Сценография Мейнингенского театра. «Живописная» режиссура Людвига Кронека. Режиссура Ф. Дингельштедта и Э. Девриента. Влияние мейнингенцев на развитие мирового театрального процесса.

Макс Рейнгардт (1873–1943.

Англия.

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

Оскар Уайльд (1856–1900).

Бернард Шоу (1856–1950).

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

Театр «Лицеум», творчество Генри Ирвинга и Эллен Терри. Актерское и режиссерское искусство Г. Ирвинга. Шекспировский репертуар Г. Ирвинга. Реалистическое актерское искусство – Эллен Терри, Патрик Кэмпбелл. Творчество актера и режиссера Бирбома Три. Разработка массовых сцен Б. Три.

Эдвард Гордон Крэг (1872–1966).

Италия.

Промежуточный характер искусства Италии конца XIX века. Романтизм периода Рисорджименто. Веризм – итальянский вариант критического реализма. Линия Мандзони – Верга. Абсолютная жизненная достоверность поэтики веризма.

Элеонора Дузе (1858–1924).

США.

Особенности развития США после победы капиталистического Севера над плантаторским Югом. Период «позолоченного века» (М. Твен). Господство романтических мелодрамам, написанных по рецептам Э. Скриба и Дж. Боукера. «Традиции благопристойности» в театральной практике.

Демократические тенденции в американской драматургии.

Тема 1.7. Театр XX –XXI веков.

Тесная связь театра с обществом в период между мировыми войнами как следствие идеологического грехопадения, материальной и психологической нестабильности. Ограничение влияния культурных традиций, имевших глубокие исторические корни. Разрыв сценической драмы и представляющей ее формы. Поиски своего, неповторимого, национального пути театрами новых независимых стран Восточной Европы. Достижения техники как толчок развитию театральной техники и технологий, что привело к усилению роли режиссера в 1920-е годы.

Франция.

Театральный авангард. Диапазон театрального авангарда Франции от теоретика и практика сюрреализма А. Арто до создателей «Картеля».

Антонен Арто (1896 –1948) и Театр Жестокости. Сборник «Театр и его двойник» (1938).

1920 – открытие Фирменом Жемье Национального народного театра (TNP) (национальный народный театр), поддержка и развитие TNP Жаном Виларом в 50-е, Роже Планшоном – в 70-е годы XX века.

Деятельность коммерческого театра в послевоенной Франции: ориентация на «хорошо сделанную пьесу». «Комеди Франсез» как оплот традиционных принципов сценического воплощения классического репертуара.

Сюрреализм как ведущее направление в искусстве Франции. Эстетические суждения Г. Аполлинера: в предисловии к сюрреалистической драме «Груди Тиресия» и в статье «Дух нового времени и поэты» (1918). Увлечение сюрреализмом Ж. Кокто, А. Салакру.

1927 – возникновение творческого объединения «Картель четырех», основанного учениками и последователями А. Антуана и Ж. Копо режиссерами Шарлем Дюлленом, Гастоном Бати, Луи Жуве, Жоржем Питоевым.

Развитие традиции проблемного, интеллектуального театра в 30-40-е годы XX века. Экзистенциализм. Особенности французского экзистенциализма. Философский трактат «Бытие и ничто» Жана-Поля Сартра (1943). Философское эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе» (1940–1941). Характер экзистенциалистской драматургии. философско-нравственных проблем. Интеллектуальная драма. Эволюция интеллектуальной драматургии в творчестве А. Салакру, Ж. Кокто, Ж. Жироду, Ж. Ануйя.

Арман Салакру (1899–1972).

Жан Кокто (1889–1963).

Жан Жироду (1882–1944).

Жан Ануй (1910–1987).

Германия.

Период с 10-х годов по начало 40-х XX века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Возникновение философски напряженного «эпического театра». Успехи реалистического театра и зарождение новой его формы – социалистического реализма.

Характер драматургии экспрессионизма. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики. В. Газенклевер, Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру и другие.

Драматургия Эрнста Толлера (1893–1939).

Плакатность и однозначность символики экспрессионистского театра.

Творчество Бертольта Брехта (1898–1956).

Рубеж 10–20-х годов XX века – развитие «тотального театра». М. Рейнгарт, Э. Пискатор.

Италия.

Авангардистские эксперименты авторов «театра гротеска» («сумеречники», «интимисты» и футуристы). Творчество великого эксцентрика Этторе Петролини.

Испания.

Студенческая Резиденция под Мадридом – демократическое учебное заведение, в котором в 20-е годы учились Федерико Гарсиа Лорка, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали.

Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936).

Театр США.

Юджин О`Нил (1888–1953).

Движение внебродвейских театров.

Теннеси Уильямс (1911–1983).

Артур Миллер (1915–2005).

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Питер Брук (р. 1925).

Джорджо Стрелер (1921–1997).

Ежи Гротовский (1933–1999).

Ариана Мнушкина (р. 1939).

Роберт Уилсон (р. 1941).

Киристофер Марталер (р. 1951.

Франк Касторф (р. 1951).

Пина Бауш (Филиппине) (1940–2009.

Тадеши (Тадаси) Судзуки (р. 1931).

Михаэль Тальхаймер(р.1965(?).

Раздел 2 «Русский театр от истоков до конца XVIII века

Тема 2.1. Истоки русского профессионального театра.

Ритуальные действа первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошьи игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.).

Возникновение театральных представлений по образцу западноевропейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676). Возникновение школьного театра в России (XVIII).

Тема 2.2. Российский театр первой половины XVIII века

Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра 1 создать публичный театр в

России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.

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

Расцвет театра - 30-50-е годы XVIII века.

Спектакли иностранных трупп, гастролировавших в России.

Драматургия русского классицизма.

Александр Петрович Сумароков (1718-1777).

Федор Григорьевич Волков (1729-1763).

Московские театры – Университетский или Русский театр (1756), Петровский театр (1780-1805), Московский публичный театр (1766); Петербургские театры – Вольный театр на Царицыном лугу (1779), Немецкий театр, Российский публичный театр. Актеры- последователи Ф,Г. Волкова – И.А. Дмитревский, Я.Д. Шумский, Т.М. Троепольская, А.М. Мусина-Пушкина. Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А,Р. Воронцова и др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева.

Тема 2.3. Драматургия, репертуар и актерское искусство второй половины XVIII в.

Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия. Тираноборческая (политическая) трагедия Я. Княжнина (1758-1815) - «Вадим Новгородский»), Н. Николева - «Сорена и Замир») Русский сентиментализм в театре. Первые представители слезной комедии и мещанской драмы– В. Лукин(1737-1794) («Мот, любовью исправленный»), М. Херасков (1733-1807) - «Венецианская монахиня»)

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

Д.И. Фонвизин (1745-1792).

Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779г., Петровский театр (Москва)1780г., Университетский театр(Русский театр) (Москва) 1759г.

Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:

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

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

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

Раздел 3 . ТЕАТР ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 3.1. Российский театр и драматургия первой четверти 19 века

Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей. Процесс формирования гражданского общества. Разнообразие репертуара. Преобладание героико-патриотической темы в драматическом и оперно-балетном репертуаре. «Всеобщее ополчение» С. Висковатого, «Илья Богатырь» И.А. Крылова, «Дмитрий Донской» В.А Озерова

Владислав Александрович Озеров (1769-1816).

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия Представители сатирической комедии: Иван Андреевич Крылов(1769-1844) - «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подщипа». Александр Александрович Шаховской (1777-1846).Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского.(«Урок кокеткам или Липецкие воды»). Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Талантливый представитель «благородной» комедии Николай Иванович Хмельницкий (1789-1845). Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести действие.(«Нерешительный», «Светский случай») Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829).

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837).

Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму.

Тема 3.2. Российский театр второй четверти 19 века

Декабрьское восстание 1925г. Возникновение реакции. Усиление цензуры. Поддержка властями драматургии «приверженных правительству писателей», представителей консервативного романтизма – Н.Кукольника, Н. Полевого.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841).

Русский водевиль.

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852).

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883).

Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве.

Павел Степанович Мочалов (1800-1848).

Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853).

Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): 1824 – Малый театр, Москва, Александринский театр - 1832г., Петербург.

Выдающиеся актеры «московской» школы:

Михаил Семенович Щепкин(1788-1863).

Василий Игнатьевич Живокини.(1805-1874).

Актеры Александринского театра:

Николай Осипович Дюр (1807-1839.

Варвара Николаевна Асенкова (1817-1841).

Иван Иванович Сосницкий. (1794-1810).

Режиссура и оформление спектаклей в 1 половине 19 в. Развернутые режиссерские ремарки драматургов – Грибоедова, Гоголя, Тургенева.

Появление павильонной декорации, масляных светильников.

Раздел 4. РОССИЙСКИЙ ТЕАТР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Тема 4.1. Российский театр второй половины XIX века

Развитие русской общественной мысли в 50-70-е годы. Деятельность революционных демократов. Рост экономических сил, расширение промышленности. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.

Александр Николаевич Островский (1823-1886).

Драматургия Александр Васильевич Сухово-Кобылина (1817-1903).

Лев Николаевич Толстой (1828-1910).

Провинциальные актеры России. Система обучения актеров. Система дебютов и бенефисов. Провинциальная антреприза – Медведев, Синельников, Собольщиков-Самарин. Артист Н.Х. Рыбаков

Актерское искусство Малого театра:

П. М. Садовский (1818-1872).

Л.П. Никулина - Косицкая (1827-1868).

Актерское искусство Александринского театра:

Александр Евстафьевич Мартынов (1816-1860)

Василий Васильевич Самойлов (1813-1887).

Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря театром своей социальной значимости Отставание театра от литературы и общественной жизни. Необходимость театральной реформы.

Актерское искусство Малого театра.

Актерское искусство Александринского театра.

Антон Павлович Чехов (1860-1904).

Драматургия русских символистов:

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919).

Александр Александрович Блок (1880-1921).

Алексей Максимович Горький (Пешков) (1868-1936).

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX:

Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943).

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940).

Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922).

Михаил Александрович Чехов.(1891-1955).

Александр Яковлевич Таиров (Корнблит) (1885-1950) и Алиса Георгиевна Коонен (1889-1974).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Тема: Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века).

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Общая характеристика эпохи Возрождения.
2. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви.
3. Комедия дель арте.
4. Лопе де Вега (1562–1635).
5. Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681).
6. Уильям Шекспир (1564–1616).
7. Пьер Корнель (1606–1684).
8. Жан Расин (1639–1699).
9. Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732).

Тема: Театр эпохи Просвещения.

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Крупнейшие театральные «организмы» – театры Друри-Лейн и Ковент-Гарден.
2. Монопольное положение театра «Комеди Франсез».
3. Карло Гольдони (1707–1793)..
4. Карло Гоцци (1720–1806).
5. Лессинг Готгольд-Эфраим (1729–1781).
6. Драматургия «Бури и натиска» (штюрмеры). Идеолог и теоретик – Иоганн Готфрид Гердер.
7. Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805).
8. Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) . Периодизация драматургии Гете.

Тема: Театр Европы и США в период с 1871 года по 1918 год.

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Наивысшие достижения драматургии и театра новейшего времени – творчество О. Уайльда, Г. Ибсена, Б.Шоу, Г. Гауптмана, А. Стриндберга.
2. Символизм 80–90-х годов. Философско-эстетические манифесты символизма (П. Верлен, С. Малларме, М.Метерлинк).
3. Морис Метерлинк (1862–1949).
4. Франция: Натурализм во французском театре. Драмы Э. Золя.
5. Генрик Ибсен (1828–1906).
6. Август Стриндберг (1849–1912).
7. Драматургия Герхарда Гауптмана (1862–1946).
8. Макс Рейнгардт (1873–1943).
9. Оскар Уайльд (1856–1900).
10. Бернард Шоу (1856–1950).
11. Эдвард Гордон Крэг (1872–1966).
12. Элеонора Дузе (1858–1924).
13. Демократические тенденции в американской драматургии.

Тема: Театр XX –XXI веков.

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Франция: Театральный авангард. Диапазон театрального авангарда Франции от теоретика и практика сюрреализма А. Арто до создателей «Картеля».
2. Антонен Арто (1896 –1948) и Театр Жестокости. Сборник «Театр и его двойник» (1938).
3. Сюрреализм как ведущее направление в искусстве Франции. Эстетические суждения Г. Аполлинера: в предисловии к сюрреалистической драме «Груди Тиресия» и в статье «Дух нового времени и поэты» (1918). Увлечение сюрреализмом Ж. Кокто, А. Салакру.
4. Развитие традиции проблемного, интеллектуального театра в 30-40-е годы XX века. Экзистенциализм. Особенности французского экзистенциализма. Философский трактат «Бытие и ничто» Жана-Поля Сартра (1943). Философское эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе» (1940–1941). Характер экзистенциалистской драматургии. философско-нравственных проблем. Интеллектуальная драма. Эволюция интеллектуальной драматургии в творчестве А. Салакру, Ж. Кокто, Ж. Жироду, Ж. Ануйя.
5. Арман Салакру (1899–1972).
6. Жан Кокто (1889–1963).
7. Жан Жироду (1882–1944).
8. Жан Ануй (1910–1987).
9. Характер драматургии экспрессионизма. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики. В. Газенклевер, Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру и другие.

10. Драматургия Эрнста Толлера (1893–1939.
11. Творчество Бертольта Брехта (1898–1956).
12. Рубеж 10–20-х годов XX века – развитие «тотального театра». М. Рейнгарт, Э. Пискатор.
13. Создание агитационного театра Эрвина Пискатора (1893–1966).
14. Италия: Авангардистские эксперименты авторов «театра гротеска» («сумеречники», «интимисты» и футуристы). Творчество великого эксцентрика Этторе Петролини.
15. Испания: Студенческая Резиденция под Мадридом – демократическое учебное заведение, в котором в 20-е годы учились Федерико Гарсиа Лорка, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали.
16. Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936). Естественное стремление человека к свободе гармонии физического и духовного начала – основные темы драмы «Мария Пинеда», пьес «Чудесная башмачница» и «Любовь дона Перлимплина».
17. «Крестьянские трагедии» Лорки: «Кровавая свадьба», «Йерма», «Дом Бернарды Альба». Сращивание метафоры и мифа. Творчество выдающейся актрисы Маргариты Ксиргу. Театр Ла Баррака и работа в нем Ф.Г. Лорки.
18. Театр США: Юджин О`Нил (1888–1953).
19. Движение внебродвейских театров.
20. Теннеси Уильямс (1911–1983).
21. Артур Миллер (1915–2005).
22. Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.
23. Питер Брук (р. 1925).
24. Джорджо Стрелер (1921–1997).
25. Ежи Гротовский (1933–1999).
26. Ариана Мнушкина (р. 1939).
27. Роберт Уилсон (р. 1941.
28. Киристофер Марталер (р. 1951).
29. Франк Касторф (р. 1951).
30. Пина Бауш (Филиппине) (1940–2009).
31. Тадеши (Тадаси) Судзуки (р. 1931).
32. Михаэль Тальхаймер(р.1965(?).

Тема: Российский театр первой половины XVIII века

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра 1 создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие

национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.

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

3. Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра.

4. Расцвет театра - 30-50-е годы XVIIIвека.

5. Репертуар театра «охочих комедиантов» - шутовские(пародийные) комедии и интермедии. «Охочие комедианты» Москвы, Петербурга, Ярославля, Пензы.

6. Спектакли иностранных трупп, гастролировавших в России – оперно-балетные представления на основе сюжетов античной мифологии.

7. Влияние оперно-балетных спектаклей на развитие русской театральной культуры, сценической техники, декорационной живописи.

8. Открытие в 1738г. Первой русской танцевальной школы во главе с преподавателем Шляхетного корпуса, балетмейстером Ж.- Б. Ланде.

9. Драматургия русского классицизма.

10. Александр Петрович Сумароков(1718-1777).

11. Федор Григорьевич Волков (1729-1763).

12. Московские театры. Возникновение провинциальных и крепостных театров.

Тема: Драматургия, репертуар и актерское искусство второй половины XVIII в.

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия.

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

3. Д.И. Фонвизин (1745-1792).

4. Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779г., Петровский театр (Москва)1780г., Университетский театр(Русский театр) (Москва) 1759г.

5. Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:

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

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

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

Тема: Российский театр и драматургия первой четверти 19 века

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Разнообразие репертуара. Преобладание героико-патриотической темы в драматическом и оперно-балетном репертуаре.
2. Владислав Александрович Озеров (1769-1816) Новаторство драматургии В. Озерова, равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова.
3. Продолжение и переосмысление поэтики аллюзионных ходов русской политической трагедии в созвучие сюжетов античной, скандинавской мифологии, русской истории с актуальными, современными, волнуюшими общество. Трагедии В.Озерова «Эдип в Афинах»(1804), «Фингал»(1805), «Димитрий Донской»(1807)
4. Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия.
5. Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург, своим творчеством обобщил достижения русской комедиографии первой четверти XIX века: его комедии «Молодые супруги», «Студент».
6. Комедия «Горе от ума» - венец творчества А.С. Грибоедова. Рождение в российской драматургии положительного героя (Чацкий), несущего новую программу жизни – служение общественному долгу.
7. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии.
8. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина.
9. Драматургия А.С. Пушкина. «Драматургичность» романтических поэм «Кавказский пленник»,»Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».
10. Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Общественно-политическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности.
11. Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма. Сценическая история «Маленьких трагедий» «Неоконченная пьеса «Русалка» - романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.
12. Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму.

Тема: Российский театр второй четверти 19 века

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Распространение мелодрамы. Слезные драмы М. Хераскова и М. Веревкина.
2. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841).
3. Русский водевиль.
4. Николай Васильевич Гоголь (1809-1852).
5. Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883).
6. Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве.
7. Павел Степанович Мочалов (1800-1848).
8. Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853).
9. Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): 1824 – Малый театр, Москва, Александринский театр - 1832г., Петербург.
10. Выдающиеся актеры «московской» школы:
11. Михаил Семенович Щепкин(1788-1863).
12. Василий Игнатьевич Живокини.(1805-1874).
13. Актеры Александринского театра:
14. Николай Осипович Дюр (1807-1839).
15. Варвара Николаевна Асенкова (1817-1841), Богатые сценические данные
16. Актрисы, успех в водевилях с переодеваниями юнкер Лелев в «Гусарской стоянк», гусар Стружкин в «Шалостях корнета». Раскрытие драматического таланта актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»),
17. Иван Иванович Сосницкий. (1794-18710).
18. Режиссура и оформление спектаклей в 1 половине 19 в. Развернутые режиссерские ремарки драматургов – Грибоедова, Гоголя, Тургенева.
19. Появление павильонной декорации, масляных светильников.

Тема: Российский театр второй половины XIX века

Цель: усвоить хронологию периода, проблематику и поэтику драматургии, основные параметры развития актерского искусства, роль театра в общественной жизни периода.

План:

1. Преподаватель вместе со студентами проводят разбор конкретной ситуации по следующим вопросам:
2. Развитие русской общественной мысли в 50-70-е годы. Деятельность революционных демократов. Рост экономических сил,

расширение промышленности. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.

3. Александр Николаевич Островский (1823-1886).

4. Драматургия Александр Васильевич Сухово-Кобылина (1817-1903).

5. Лев Николаевич Толстой (1828-1910).

6. Провинциальные актеры России. Система обучения актеров. Система дебютов и бенефисов. Провинциальная антреприза – Медведев, Синельников, Собольщиков-Самарин. Артист Н.Х. Рыбаков

7. Актерское искусство Малого театра:

8. П. М. Садовский (1818-1872).

9. 8. Л.П. Никулина - Косицкая (1827-1868).

7. Актерское искусство Александринского театра:

8. Александр Евстафьевич Мартынов (1816-1860).

9. Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского.

10. Василий Васильевич Самойлов (1813-1887).

11. Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря театром своей социальной значимости Отставание театра от литературы и общественной жизни. Необходимость театральной реформы.

12. Актерское искусство Малого театра.

13. Гликерия Николаевна Федотова (1846-1925).

14. Актерское искусство Александринского театра.

15. Мария Гавриловна Савина (1854-1915).

16. Антон Павлович Чехов (1860-1904).

17. Драматургия русских символистов:–

18. Леонид Николаевич Андреев (1871-1919).

19. Александр Александрович Блок (1880-1921).

20. Алексей Максимович Горький (Пешков) (1868-1936).

21. Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX:

22. Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943).

23. Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940).

24. Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922).

25. Михаил Александрович Чехов.(1891-1955).

26. Александр Яковлевич Таиров (Корнблит) (1885-1950) и Алиса Георгиевна Коонен (1889-1974).

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

- Анализ пьесы (по выбору студента);
- Анализ творчества актера (по выбору студента);
- Анализ творчества режиссера (по выбору студента).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (ОФО, ЗФО)

Самостоятельная работа студентов – способ активного целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческому подходу к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Целью самостоятельной работы является привития студентам навыков осмысленной и самостоятельной работы с учебным материалом, а также с научной информацией, формирование у каждого студента основ самообразования, самоорганизации и самовоспитания с целью привития навыков для самостоятельного непрерывного и качественного повышения своей квалификации.

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандартом. На внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета учебного времени студента. Кроме того, значительная часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а её объем регулируется учебным планом.

Формы самостоятельной работы студентов обусловливаются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов и определяются кафедрой при разработке учебной программы дисциплины.

Самостоятельная работа реализуется студентами:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий — на лекциях, практических и семинарских занятиях;

-в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолжностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;

-в библиотеке, в общежитии, дома, а также на кафедре при выполнении учебных, научно-исследовательских и творческих задач.

Внеаудиторная самостоятельная работа включает:

-выполнение домашних заданий самого разнообразного характера. Это решение тестовых задач, конспект прочитанных текстов, разработка и составление планов докладов и выступлений и др.;

-выполнение индивидуальных заданий;

-подготовка написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданную тему;

-подготовка доклада на научную и научно-теоретическую конференцию, олимпиаду, симпозиум, слет студентов и др.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является работа с учебной и специальной литературой. Здесь могут использоваться следующие методические приемы:

-составление плана изучаемого учебного материала, для последующего изложения его при ответах на семинаре;

-составление тезисов;

-составление конспекта изучаемого учебного материала;

- использование приема рубрикации (выделение цветом) изучаемого материала;

- применение сокращений в процессе конспектирования.

Особенностью изучения курса «История театра», усвоения лекционных курсов и успешной сдачи зачетов и экзаменов является знание студентами большого объема литературных источников. Обычно, к сессии студент должен прочесть 15-20 пьес. Чтение пьес осуществляется студентами на каникулах и в течение семестра, контролируется преподавателем в период сдачи зачета или экзамена. Для осуществления контроля и лучшего усвоения прочитанной драматургии студент ведет дневник пьес, в котором отражено количество прочитанных пьес и содержится краткий конспект пьесы. Краткий конспект должен включать: полное название пьесы, год написания, авторскую характеристику жанра (трагикомедия в 5 актах, необыкновенная история, драма и т.д.), список действующих лиц, с авторскими характеристиками (Маша - девица 18 лет), а также краткое содержание пьесы. Содержание пьесы должно быть законспектировано коротко, четко, действенно. Наличие у студента конспектов пьес является обязательным условием сдачи зачета или экзамена.

В списке пьес дано максимальное название пьес одного драматурга, студент может сокращать это количество, сообразуясь с наличием литературы, собственными пристрастиями, но не менее чем наполовину. Ежегодно обновляемый список пьес выдается преподавателем в начале учебного семестра.

В каждом семестре, в зависимости от изучаемой эпохи, страны, персоналий, преподаватель предлагает студентам, отдельный, постоянно обновляемый список спектаклей, пьес, как находящихся в свободном доступе в Интернет, так и записей, ссылок с театральных фестивалей, лабораторий, конкурсов и пр., которые студенты просматривают в течении семестра.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
Универсальные компетенции	
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском конктекстах
Обязательные профессиональные компетенции	
ПК-2	Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Критерии оценивания ответов	баллы
Полный, исчерпывающий ответ в устной форме на два вопроса и несколько дополнительных вопросов по пройденному материалу. Умеет четко определять театральный стиль эпохи, особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление).	отлично
	зачтено
Не полный ответ в устной форме на один из двух контрольных вопросов. Допускаются некоторые неточности при ответе на дополнительные вопросы. Знает основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, исторические факты и имена режиссеров и драматургов.	хорошо
	зачтено
Ответ на один контрольный вопрос и некоторые дополнительные вопросы, неточное знание теоретического материала. Не совсем исчерпывающий ответ.	удовлетворительно
	зачтено
Не знание основных тем дисциплины. Не умение выразить свою мысль, отвечая на контрольные вопросы. Не знает основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра. Не может назвать роли актера, спектакли, поставленные режиссерами, имена режиссеров и драматургов.	неудовлетворительно
	не зачтено

Этапы формирования компетенций:

На начальном этапе

УК-5: Умеет определять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях.
ПК-2: Умеет различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с различными историческими этпами

На основном этапе

УК - 5: Знает научную терминологию и основные категории театрального искусства.
ПК-2: Знает основные положения теории режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве

На завершающем этапе

УК-5: Владеет навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада театральных деятелей в развитие цивилизации.
ПК-2: Владеет методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в историческом развитии.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к зачету:

1. Классический театр древней Греции, его истоки. УК-5, ПК-2
2. Устройство театра. ПК-2
3. Драматургия Эсхила. УК-5, ПК-2
4. Драматургия Софокла. .У К-5, ПК-2
5. Драматургия Еврипида УК-5, ПК-2
6. Драматургия Аристофана УК-5, ПК-2
7. Комедия паллиата (Плавт, Теренций). УК-5, ПК-2
8. Трагедия императорской эпохи. Сенека. УК-5, ПК-2
9. Средневековый театр. Характеристика основных этапов развития. УК-5, ПК-2
10. Жанры средневекового театра. УК-5, ПК-2
11. Организация спектаклей. УК-5, ПК-2
12. Английский театр. Исторические условия развития. УК-5, ПК-2
13. Организация спектаклей. УК-5, ПК-2
14. Предшественники Шекспира УК-5, ПК-2
15. Французский театр. Условия развития. УК-5, ПК-2
16. Каноны эстетики классицизма в драматургии и сценическом искусстве. УК-5, ПК-2
17. Трагедия. П. Корнель, Ж. Расин. УК-5, ПК-2
18. Высокая комедия Ж-Б. Мольера. УК-5, ПК-2
19. Сценическое искусство, театры Франции. УК-5, ПК-2
20. Характеристика основных идей эпохи Просвещения. ОПК-5
21. Английский театр. УК-5, ПК- 2
22. Сценическое искусство. Творчество Д. Гаррика. УК-5
23. Французский театр. УК-5, ПК-2
24. Театральные воззрения Д. Дидро. К-5, ПК-2
25. Актерское искусство. М. Барон, М. Дюмениль, А. Лекен. И. Клерон. К. Нейбер, Л. Шредер. ПК-2
26. Итальянский театр. УК-5, ПК-2
27. Драматургия К. Гольдони, К. Гоцци. УК-5, ПК-2
28. Реформа комедии дель арте. УК-5, ПК-2
29. Немецкий театр. УК-5, ПК-2
30. Драматургия Г.-Э. Лессинга, Й.-В. Гете, Ф. Шиллера. УК-5, ПК-2
31. Французский театр . Влияние французской революции на сценическое искусство. УК-5, ПК-2
32. Немецкий романтизм. УК-5, ПК-2
33. Драматургия Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. Тика. УК-5, ПК-2
34. Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк. УК-5, ПК-2
35. Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П-Б. Шелли. УК-5, ПК-2
36. Актерское искусство: Б.-К. Коклен-старший, Ж. Муне-Сюлли, С. Бернар. Э. Терри, Г. Ирвинг. Э. Дузе. УК-5, ПК-2 К-5, ПК-2

37. Создание «Свободного театра» А. Антуана. Сценическая реформа Антуана. ОПК-5

38. Студийные театры Парижа. Ж. Копо и театр Старой Голубятни. Картель. УК-5, ПК-2

39. Английский театр. Драматургия О.Уайльда и Б. Шоу. УК-5, ПК-2

40. Скандинавский театр. Драматургия Г. Ибсена. Драматургия А. Стриндберга. УК-5, ПК-2

41. Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. Рейнгардта. Театр мейнингенцев. Театральная концепция Г. Крэга. УК-5, ПК-2

42. Неоромантизм и символизм в театре. Э. Ростан, М. Метерлинк. УК-5, ПК-2

Вопросы к экзамену:

1. Истоки русского театра, скоморошьи игры, устная народная драма. УК-5, ПК-2
2. Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В. УК-5, ПК-2
3. Создание придворного театра. УК-5, ПК-2
4. Театр при Петре I. УК-5, ПК-2
5. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков. УК-5, ПК-2
6. Школьные театры. УК-5, ПК-2
7. Театральное образование в Шляхетном корпусе. УК-5, ПК-2
8. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756г. УК-5, ПК-2
9. Первые актеры: И. Дмитревский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина. УК-5, ПК-2
10. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николаев. УК-5, ПК-2
11. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова. УК-5, ПК-2
12. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. УК-5, ПК-2
13. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская. УК-5, ПК-2
14. Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского УК-5, ПК-2
15. Актерское искусство: П. Плавильщиков, А. Яковлев, Е. Семенова, А. Колосова УК-5, ПК-2
16. Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Ленский Д, Ф. Кони, П. Каратыгин. УК-5, ПК-2
17. Развитие романтического и реалистического направлений в русском театре. УК-5, ПК-2
18. Драматургия А.С. Пушкина. УК-5, ПК-2
19. Драматургия М.Ю. Лермонтова УК-5, ПК-2
20. Драматургия Н.В. Гоголя. УК-5, ПК-2

21. Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин; актерское искусство петербургских театров: В. Каратыгин, И. Сосницкий, В. Асенкова, Н. Дюр. УК-5, ПК-2

22. Драматургия А.Н. Островского. УК-5, ПК-2

23. Рпертуар и актеры Малого театра: Л. Никулина-Косицкая, П.М. Садовский, С. Шумский, С. Васильев. УК-5, ПК-2

24. Актерское искусство Александринского театра: В. Самойлов, А. Мартынов УК-5, ПК-2

25. Драматургия А.П. Сухово-Кобылина и М.Е. Салтыкова-Щедрина УК-5, ПК-2

26. Драматургия Л.Н. Толстого и ее сценическая история УК-5, ПК-2

27. Сценическое искусство Малого театра: актеры – Г. Федотова, М. Ермолова, А. Ленский, М. Садовский, О. Садовская, А. Южин УК-5, ПК-2

28. Сценическое искусство Александринского театра. Актеры – М. Савина, В. Давыдов, К. Варламов, П. Стрепетова УК-5, ПК-2

29. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко. УК-5, ПК-2

30. Создание Художественного театра УК-5, ПК-2

31. Драматургия А.П. Чехова. УК-5, ПК-2

32. Драматургия М.Горького. УК-5, ПК-2

33. Драматургия русского символизма. А. Блок, Л. Андреев. ОПК-5

34. В.Э. Мейерхольд- режиссер –новатор. УК-5, ПК К-5, ПК-2

35. Театр и революция. Театрализованные действа. УК-5, ПК-25

36. Движение «Театральный Октябрь». УК-5, ПК-2

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения (ОФО, ЗФО)

Для положительной сдачи всех зачетов и экзаменов студенту необходимо:

- иметь конспект пьес;
- знать хронологические границы изучаемого периода;
- знать основные этапы развития драматургии изучаемого периода;
- назвать основных представителей драматургии изучаемого периода;
- назвать основных представителей актерского искусства изучаемого периода;
- знать основные роли актера (при ответе на вопрос об актерском искусстве)
- знать основные постановки режиссера (при ответе на вопрос о режиссерском искусстве)

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература:

1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс.— Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: [https://e.lanbook.com/book/2045].

2. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Гвоздев. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: [https://e.lanbook.com/book/3557].

3. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 954 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649].

4. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 767 с. - Режим доступа: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650].

5. Цидина, Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв.: учебное пособие / Т.Д. Цидина; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ». – Челябинск: ЧГИК, 2017. – 183 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491463

Дополнительная литература:

1. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии: иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 378 с. - ISBN 978-5-4475-0436-6; Режим доступа: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241083] .

2. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Мокульский. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: [https://e.lanbook.com/book/36392].

3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2017. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-1990-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91845

4. Петров, В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века: учебное пособие / В.А. Петров; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования, ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, Кафедра театрального искусства. - Челябинск: ЧГАКИ, 2008. - 108 с. - Билиогр. в кн.; Режим доступа: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492502].

5. Толшин, А.В. Маска, я тебя знаю: учебное пособие / А.В. Толшин; Российский государственный университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2010. - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-9676-0297-9; Режим доступа: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254012].

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине обучающиеся могут использовать ресурсную базу Дальневосточной государственной научной библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-collection.edu.ru

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций

по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническая база реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых консультация, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

аудитории: 203а, 317, оборудованные мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера, телевизора, столов, стульев, столов письменных для преподавателей, досок настенных, аудиторных.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза), оборудованный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, книжным и документальным фондом, телевизором.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

По данной дисциплине предусмотрено проведение лекций, которое сопровождается следующими учебно-наглядными пособиями: видео материалы, фотоматериалы, слайд-презентации.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что

особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.