

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОГО ТЕАТРА

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль – Дизайн среды
Форма обучения – очная
Год набора – 2021 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015.

Программу разработали:

Программу разработал А. С. Кондауров, доцент кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрена на заседании кафедры менеджмента (Академии Матусовского).

Протокол № 8 от 15. 03. 2023 г.

Зававедующий кафедрой

В.В.Шатилов

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История мирового театра» входит в обязательную часть учебных дисциплин и адресована студентам I курса (II семестр) направления подготовки: 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Мифология», «Мировая литература», «История», «Философия».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской, музейной и преддипломной практики, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «История мирового театра» посвящена изучению развития театрального искусства на протяжении столетий, начиная с древних цивилизаций до современности. Она охватывает ключевые эпохи и стили, исследуя влияние культурных, социальных и политических контекстов на формирование театральных традиций. Важнейшими элементами в этой дисциплине являются анализ драматургии, театральных форм, методов исполнения и художественных концепций.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т.п.);
- письменная (письменный опрос и т.д.).

Итоговый контроль проводится в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 22 часов, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 42 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений об истории становления западноевропейского и русского театрального искусства, его значения в контексте мировой художественной культуры.

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с историей возникновения театра как синтетического вида искусства; выявить влияние традиций народного театра на процесс профессионализации театрального искусства; дать обзор ключевых образцов мировой драматургии; проанализировать теоретическое и практическое наследие крупнейших деятелей театральной культуры различных эпох; выявить индивидуальные особенности творчества лучших представителей актерского и режиссерского искусства, оказавших влияние на развитие мирового театра.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История мирового театра» входит в обязательную часть учебных дисциплин и адресована студентам I курса (II семестр) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История изобразительного искусства», «История музыки».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды: УК-1.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.7. Применяет знания истории и методологии науки для критического анализа проблемных ситуаций и разработки стратегий их решения. УК-1.8. Использует системный подход для анализа проблем, связанных с историей мирового театра.	Знать: – исторические этапы развития мирового театра; – ключевых авторов и их произведения; – основные театральные школы. Уметь: – осуществлять поиск и анализ информации; – систематизировать и синтезировать информацию; – решать исследовательские задачи. Владеть: – инструментами работы с источниками; – методами презентации и аргументации; – инструментами системного подхода.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		л	с	ср
1	2	3	4	5
Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр.	8	2	2	4
Тема 2. Английский театр XVI – XX в.	7	2	2	3
Тема 3. Французский театр XVII в.	7	2	2	3
Тема 4. Немецкий театр XVIII в.–пер. пол. XX в.	7	2	2	3
Тема 5. Актерское искусство итальянского театра XIX – нач. XX в.	7	2	2	3
Тема 6. Русский театр от истоков до конца XVIII века.	7	2	2	3
Тема 7. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя в развитии русского театра.	7	2	2	3
Тема 8. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ.	7	2	2	3
Тема 9. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко – выдающиеся режиссеры русского театра.	7	2	2	3
Тема 10. История развития театрального искусства на Луганщине.	8	2	2	4
ВСЕГО часов в семестре /дисциплине:	72	20	20	32

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр

Театр как вид искусства зарождается в древние времена и развивается как форма ритуального и коллективного переживания. Античный театр, возникший в Древней Греции, базируется на культовых обрядах, связанных с богами, в частности с Дионисом. Его главные элементы – трагедия и комедия – исследуют базовые темы человеческого бытия, такие как судьба, героизм, мораль и общественные отношения. Техническое оснащение древнегреческого театра (orchestra, skene) способствует созданию сложных постановок, объединяющих драматургию, музыку и хореографию. Древнеримский театр перенимает многие элементы греческого, но акцентирует внимание на зрелищности и массовом развлечении. Важной частью античного театра является маска, подчеркивающая универсальность образа и позволяющая одному актеру играть несколько ролей. Роль античного театра в культурном развитии невозможно переоценить: он стал основой драматургии и актерского искусства. Сегодня античный театр остается источником вдохновения для постановок и исследований.

Тема 2. Английский театр XVI – XX вв.

Английский театр эпохи Возрождения, получивший расцвет в XVI-XVII веках, во многом обязан творчеству Уильяма Шекспира. Драматургия Шекспира сочетает глубокое исследование человеческой природы с искусным использованием языка и сценической динамики. В этот период создаются театры, такие как "Глобус", где актеры и зрители находятся в тесном взаимодействии. В XVIII веке английский театр переходит к классицизму, подчеркивая моральные идеалы и правила композиции. XIX век становится временем доминирования мелодрам и бурного развития актерского мастерства. К началу XX века английский театр впитывает идеи модернизма, появляются пьесы Бернарда Шоу, исследующие социальные и философские проблемы. В XX веке театр экспериментирует с формами и жанрами, осмысляя войны, классовое неравенство и человеческую свободу. Английский театр продолжает играть ключевую роль в мировом культурном контексте, сочетая традиции и инновации.

Тема 3. Французский театр XVII века

Французский театр XVII века развивается в рамках классицизма, подчеркивающего строгие правила построения драматического произведения (единство времени, места и действия). Ключевыми фигурами становятся драматурги Жан Расин и Пьер Корнель, чьи трагедии исследуют героические конфликты и моральные дилеммы. В то же время Мольер создает комедии, высмеивающие пороки общества, такие как "Тартюф" и "Мещанин во дворянстве". Королевский двор Людовика XIV оказывает сильное влияние на развитие театра, делая его частью государственной идеологии. Театр становится символом утонченности французской культуры и примером для других европейских стран. Важным элементом французского театра становится декорация, способствующая созданию иллюзии реальности. Актерское мастерство также выходит на новый уровень, становясь более выразительным и профессиональным. Французский театр XVII века – это сочетание эстетики, морали и государственной политики.

Тема 4. Немецкий театр XVIII в. – первая половина XX в.

Немецкий театр XVIII века переживает расцвет благодаря драматургии "Бури и натиска" (Й. В. Гете, Ф. Шиллер). Эти пьесы исследуют вопросы свободы, морали и человеческого величия. В XIX веке немецкий театр становится ареной развития романтизма, а позднее – реализма, воплощенного в произведениях Г. Гауптмана. Становление режиссуры как самостоятельного искусства связано с Максом Рейнхардтом и Бертольтом Брехтом,

которые радикально трансформируют театральный процесс. Брехт вводит концепцию "эпического театра", акцентируя внимание на критическом мышлении зрителя. Немецкий театр первой половины XX века также становится ареной экспериментов авангарда. Темы отчуждения, кризиса и войны получают выражение в произведениях и постановках. Театр Германии этого периода оказывает значительное влияние на развитие мирового театрального искусства.

Тема 5. Актерское искусство итальянского театра XIX – начала XX века

Итальянский театр XIX века сохраняет традиции комедии дель арте, но постепенно развивается в направлении реализма. Великие актеры этого периода, такие как Томмазо Сальвини и Элеонора Дузе, поднимают актерское мастерство на новый уровень. Их игра отличается глубиной переживания и эмоциональной выразительностью. Элеонора Дузе становится символом естественности и психологической тонкости в актерском искусстве. Итальянский театр этого времени также активно участвует в процессе объединения Италии, выражая национальные идеалы. В начале XX века итальянские актеры и режиссеры исследуют новые формы, включая футуризм и символизм. Итальянский театр становится лабораторией для театральных экспериментов, которые влияют на всю Европу. Искусство итальянских актеров этого периода продолжает вдохновлять театральных деятелей и по сей день.

Тема 6. Русский театр от истоков до конца XVIII века

Русский театр берет свое начало в народных обрядах, скоморошских представлениях и религиозных мистериях. В XVII веке появляются первые театральные постановки при царском дворе, что знаменует зарождение профессионального театра. В XVIII веке усилиями Петра I и Екатерины II театр получает поддержку государства и становится важной частью общественной жизни. Драматургия этого времени представлена произведениями А.П. Сумарокова и Д.И. Фонвизина, ставящими акцент на воспитательной роли театра. Создаются первые театральные здания, такие как Театр Волкова в Ярославле. Актерское искусство развивается от любительских форм к профессиональным. Конец XVIII века становится временем закрепления театра как важного элемента российской культуры. Русский театр этого периода закладывает основы национальной драматургии и актерской школы.

Тема 7. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя

Крепостной театр – уникальное явление, характерное для России XVIII – начала XIX века. Эти театры создавались помещиками и использовали крепостных актеров, которые часто достигали высокого уровня мастерства. Драматургия А.С. Грибоедова ("Горе от ума"), А.С. Пушкина ("Маленькие трагедии") и Н.В. Гоголя ("Ревизор") стала мощным двигателем развития русского театра. Эти авторы исследуют важные социальные и моральные темы, поднимая искусство на новый уровень. Их пьесы сочетают сатиру, трагизм и глубокий психологизм, задавая новые стандарты драматургии. Русский театр этого периода становится площадкой для осмысления национальной идентичности. Постановки произведений этих авторов вдохновляют актеров и режиссеров на поиски новых выразительных средств. Творчество Грибоедова, Пушкина и Гоголя продолжает оказывать влияние на современный театр.

Тема 8. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ

Московский художественный театр (МХТ), созданный в 1898 году К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, стал революцией в театральном искусстве. МХТ отказывается от внешнего пафоса и искусственных приемов, вводя систему "переживания" актера. Первые постановки, такие как "Чайка" А.П. Чехова, задают новый

стандарт реалистического театра. Важной частью успеха становятся выдающиеся актеры, такие как Иван Москвин, Ольга Книппер-Чехова и Михаил Чехов. МХТ также становится площадкой для экспериментов в режиссуре и сценографии. Его репертуар отличается глубиной драматургии и современным взглядом на классику. Организация театра включает коллективный подход к творческому процессу, что служит примером для мирового театра. МХТ остается символом новаторства и высокого профессионализма.

Тема 9. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко

К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов и В.И. Немирович-Данченко – три выдающихся деятеля, определивших развитие русского театра XX века. Станиславский разрабатывает систему актерского мастерства, основанную на "переживании", что становится основой для мирового театрального образования. Вахтангов соединяет реализм Станиславского с элементами символизма и гротеска, создавая уникальный режиссерский стиль. Немирович-Данченко фокусируется на драматургии и воспитании актеров, помогая развить психологический театр. Их совместная работа в МХТ дала театру такие постановки, как "Вишневый сад" и "Три сестры". Они стали лидерами в создании нового подхода к актерскому и режиссерскому искусству. Их наследие продолжает вдохновлять театральных деятелей по всему миру. Их работы не только изменили театр, но и обогатили культурную жизнь XX века.

Тема 10. История развития театрального искусства на Луганщине

Театральное искусство Луганщины берет свое начало в любительских спектаклях, организованных в XIX веке в народных клубах и домах культуры. В начале XX века появляются профессиональные труппы, что способствует развитию сценической культуры в регионе. После Октябрьской революции театр становится важной частью просветительской работы.

Театральное искусство Луганщины имеет богатую историю, отражающую культурное развитие региона. В 1939 году был основан Луганский академический областной театр кукол, ставший первым профессиональным детским театром в области. В годы Великой Отечественной войны его актеры выступали перед бойцами в госпиталях, а в 1946 году театр возобновил свою деятельность, представив спектакли «Три поросёнка и злой волк» и «Гусёнок». В 1995 году театр получил собственное здание, а в 2007 году ему был присвоен статус академического.

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр был основан в 1941 году в Харькове как Харьковский украинский драматический театр. В 1944 году на его базе в Луганске был создан Ворошиловградский областной украинский музыкально-драматический театр. В 1999 году театр получил собственное помещение.

Луганский академический областной русский драматический театр имени Павла Луспекаева был основан в 1939 году. Первой постановкой театра стал спектакль «Павел Греков». В годы войны труппа была эвакуирована в Узбекистан, но уже в декабре 1943 года театр возобновил работу в Луганске с постановкой «Жди меня» по пьесе Константина Симонова. В 1944 году в труппу театра вошел Павел Луспекаев, чье имя театр носит с 2012 года.

6.2.ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАДАНИЙ

Семинар № 1

Тема: «Театр как вид искусства. Античный театр»

Вопросы для обсуждения:

1. Обсуждение понятий «театр» и «драма»: истоки и эволюция.
2. Роль культа Диониса в формировании древнегреческого театра.
3. Основные элементы античного театра: трагедия и комедия, их функции и содержание.
4. Архитектура античного театра: особенности сцены, амфитеатра и декораций.
5. Маска в античном театре: художественная и символическая роль.
6. Сравнение греческого и римского театров: в чем сходства и различия?

Дискуссия: можно ли считать античный театр основой современного драматического искусства?

Семинар № 2

Тема: «Английский театр XVI – XX вв.»

Вопросы для обсуждения:

1. Эпоха Возрождения в Англии: причины расцвета театра.
2. Уильям Шекспир как центральная фигура английской драматургии.
3. Театральная структура эпохи Возрождения: «Глобус» и его особенности.
4. Переход английского театра к классицизму в XVIII веке: основные черты и темы.
5. Творчество Бернарда Шоу: социальный подтекст и философские вопросы.
6. Влияние мировых войн на английский театр XX века.

Дискуссия: насколько идеи английского театра повлияли на мировое искусство?

Семинар № 3

Тема: «Французский театр XVII века»

Вопросы для обсуждения:

1. Классицизм как основа французской драматургии XVII века.
2. Творчество Жана Расина и Пьера Корнеля: трагедия как способ исследования человеческой природы.
3. Мольер и развитие французской комедии: социальная сатира.
4. Театр при дворе Людовика XIV: как монархия использовала искусство.
5. Роль декораций и актерского мастерства в развитии французского театра.
6. Влияние французского классицизма на другие страны Европы.

Дискуссия: какие элементы классицизма до сих пор актуальны в современном театре?

Семинар № 4

Тема: «Немецкий театр XVIII в. – первая половина XX в.»

Вопросы для обсуждения:

1. Движение "Бури и натиска" в немецкой драматургии: основные черты и темы.
2. Творчество Гете и Шиллера: гуманизм и поиск свободы.
3. Романтизм и реализм в немецком театре XIX века.
4. Вклад Макса Рейнхардта и Бертольта Брехта в развитие театрального искусства.
5. Концепция «эпического театра» Брехта: особенности и влияние на зрителя.
6. Немецкий театр как зеркало социальных и политических процессов.

Дискуссия: как немецкий театр изменил восприятие театрального искусства?

Семинар № 5

Тема: «Актерское искусство итальянского театра XIX – начала XX века»

Вопросы для обсуждения:

1. Традиции комедии дель арте: их влияние на актерское мастерство XIX века.

2. Томмазо Сальвини и Элеонора Дузе: новаторские подходы к актерской игре.
3. Итальянский театр как отражение национальных идеалов эпохи объединения Италии.
4. Новые формы театрального искусства: футуризм и символизм.
5. Эволюция реализма в итальянском театре.
6. Сравнение итальянского и других европейских театров XIX – начала XX века.

Дискуссия: какие элементы итальянского актерского искусства сохранились в современном театре?

Семинар № 6

Тема: «Русский театр от истоков до конца XVIII века»

Вопросы для обсуждения:

1. Скоморошество и народные обряды как истоки русского театра.
2. Первые театральные постановки при царском дворе: темы и особенности.
3. Вклад Петра I и Екатерины II в развитие российского театра.
4. Театр Волкова в Ярославле: первый профессиональный театр России.
5. Драматургия Сумарокова и Фонвизина: воспитательная функция театра.
6. Сравнение русского театра XVIII века с западноевропейским.

Дискуссия: как национальная идентичность повлияла на формирование русского театра?

Семинар № 7

Тема: «Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя»

Вопросы для обсуждения:

1. Явление крепостного театра: причины возникновения и ключевые особенности.
2. Роль крепостных актеров в развитии сценического искусства.
3. «Горе от ума» Грибоедова: социальная критика и новаторство формы.
4. «Маленькие трагедии» Пушкина: глубокий психологизм и философский подтекст.
5. «Ревизор» Гоголя: сатира и новый этап в русской драматургии.
6. Влияние драматургии этих авторов на современный русский театр.

Дискуссия: возможно ли возрождение элементов крепостного театра сегодня?

Семинар № 8

Тема: «Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ»

Вопросы для обсуждения:

1. История основания МХТ: встреча Станиславского и Немировича-Данченко.
2. Первая постановка «Чайка» Чехова: революция в театральном искусстве.
3. Система «переживания» Станиславского: основные принципы и этапы.
4. Выдающиеся актеры МХТ: Москвин, Книппер-Чехова, Михаил Чехов.
5. Экспериментальность и новаторство МХТ в режиссуре и сценографии.
6. Роль МХТ в реформировании театральной культуры XX века.

Дискуссия: можно ли считать МХТ образцом идеальной театральной организации?

Семинар № 9

Тема: «К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко»

Вопросы для обсуждения:

1. К.С. Станиславский и его система: как она изменила мировое театральное образование.
2. Режиссерский стиль Е.Б. Вахтангова: символизм и гротеск.
3. Немирович-Данченко и его вклад в развитие психологического театра.
4. Совместная работа этих деятелей в МХТ: ключевые постановки и достижения.
5. Отличия подходов Станиславского, Вахтангова и Немировича-Данченко.
6. Влияние их идей на современную театральную практику.

Дискуссия: актуальна ли система Станиславского в XXI веке?

Семинар № 10

Тема: «История развития театрального искусства на Луганщине»

Вопросы для обсуждения:

1. Истоки театрального искусства на Луганщине: любительские спектакли XIX века.
2. Луганский академический областной театр кукол: история и репертуар.
3. Луганский академический украинский музыкально-драматический театр: этапы становления и развития.
4. Луганский академический областной русский драматический театр имени Павла Луспекаева: ключевые постановки и актеры.
5. Влияние социально-исторических событий на театральное искусство региона.
6. Значение театров Луганщины для культурной жизни России.

Дискуссия: как региональные театры могут конкурировать с национальными и международными?

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «История искусств древнего мира» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к семинарским занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к зачёту.

7.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для подготовки к семинарскому занятию необходимо выполнить одно из заданий на выбор.

Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр

1. Подготовить краткий доклад о происхождении античного театра и его связи с религиозными обрядами.
2. Сделать сравнительный анализ трагедии и комедии античного театра (на примерах «Царь Эдип» Софокла и «Лягушки» Аристофана).
3. Нарисовать или смоделировать схему античного театра (orchestra, skene, cavea).
4. Написать эссе на тему: «Как античный театр повлиял на современное театральное искусство».
5. Просмотреть запись современной постановки древнегреческой трагедии или комедии, написать отзыв.

Тема 2. Английский театр XVI – XX вв.

1. Создать презентацию о театре «Глобус» и его архитектурных особенностях.
2. Проанализировать один из монологов Шекспира (например, «Быть или не быть») с точки зрения драматургической структуры.
3. Подготовить реферат о развитии театрального искусства в Англии в XIX веке:

мелодрамы и социальная драма.

4. Написать обзор на пьесу Бернарда Шоу («Пигмалион» или «Дом, где разбиваются сердца»).
5. Просмотреть фильм или спектакль по произведению Шекспира и составить сравнительный анализ с оригинальной пьесой.

Тема 3. Французский театр XVII века

1. Написать доклад о классицизме и его влиянии на французскую драматургию.
2. Сделать таблицу с характеристиками трагедий Жана Расина и Пьера Корнеля (темы, герои, композиция).
3. Проанализировать одну из комедий Мольера (например, «Тартюф»): основные темы и сатирический подтекст.
4. Подготовить презентацию о роли театра в жизни двора Людовика XIV.
5. Написать эссе на тему: «Классицизм XVII века: устаревший жанр или актуальное наследие?»

Тема 4. Немецкий театр XVIII в. – первая половина XX в.

1. Написать доклад о движении «Бури и натиска» и его влиянии на развитие немецкой драматургии.
2. Сделать реферат о новаторских подходах Бертольта Брехта к театру (понятие «эффект отчуждения»).
3. Прочитать и проанализировать пьесу Гете («Фауст»): основные темы и философские идеи.
4. Подготовить сравнительный анализ романтизма и реализма в немецком театре XIX века.
5. Написать обзор на одну из постановок Брехта (например, «Матушка Кураж и её дети»).

Тема 5. Актерское искусство итальянского театра XIX – начала XX века

1. Написать биографию Элеоноры Дузе и её вклад в актерское искусство.
2. Исследовать влияние комедии дель арте на театральное искусство XIX века.
3. Создать реферат о роли итальянского театра в процессе объединения Италии.
4. Подготовить эссе на тему: «Итальянский футуризм в театре: революция или эксперимент?»
5. Проанализировать сценическую речь и движения актеров в спектаклях Элеоноры Дузе или Томмазо Сальвини.

Тема 6. Русский театр от истоков до конца XVIII века

1. Написать доклад о роли скоморохов и народных представлений в зарождении русского театра.
2. Подготовить реферат о деятельности Федора Волкова и создании первого профессионального театра в России.
3. Проанализировать одну из пьес А.П. Сумарокова или Д.И. Фонвизина («Недоросль») как пример воспитательной драматургии.
4. Создать презентацию о роли Петра I и Екатерины II в развитии театральной культуры России.
5. Написать эссе на тему: «Народный театр и его отражение в современной культуре».

Тема 7. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя

1. Написать реферат о феномене крепостного театра: особенности и историческая значимость.
2. Сделать анализ пьесы «Горе от ума» Грибоедова: конфликты, темы и персонажи.

3. Прочитать и проанализировать одну из «Маленьких трагедий» Пушкина: драматургическая структура.
4. Подготовить презентацию о сатире и комическом в пьесе «Ревизор» Гоголя.
5. Написать эссе на тему: «Русская драматургия XIX века как основа современного театра».

Тема 8. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ

1. Написать доклад о процессе создания МХТ и его первых постановках.
2. Подготовить реферат о роли Ивана Москвина и Михаила Чехова в становлении актерской школы МХТ.
3. Проанализировать систему «переживания» Станиславского: её основные элементы и влияние на актерское мастерство.
4. Сделать презентацию о новаторских подходах в режиссуре и сценографии МХТ.
5. Написать эссе на тему: «Московский художественный театр как модель идеальной театральной организации».

Тема 9. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко

1. Написать биографию К.С. Станиславского: этапы жизни и ключевые достижения.
2. Подготовить доклад о режиссерском стиле Е.Б. Вахтангова: основные черты и новаторство.
3. Создать реферат о влиянии Немировича-Данченко на развитие психологического театра.
4. Проанализировать систему Станиславского и её использование в современном театральном образовании.
5. Написать эссе на тему: «Вклад Станиславского, Вахтангова и Немировича-Данченко в мировое театральное искусство».

Тема 10. История развития театрального искусства на Луганщине

1. Написать доклад о деятельности Луганского академического областного театра кукол: история и репертуар.
2. Подготовить реферат о Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре: его развитие и влияние.
3. Создать презентацию о Луганском академическом областном русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
4. Написать эссе на тему: «Роль региональных театров в сохранении национальной культуры».
5. Провести исследование о значении театрального искусства Луганщины для современного культурного пространства России.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Возникновение древнегреческой драмы и театра.
2. Архитектура античного театра. Театральная техника.
3. Состязания драматургов в древнегреческом театре.
4. Особенности актерского мастерства в античном театре.
5. Выдающиеся драматурги Древней Греции (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан)
6. Драматургия Шекспира и английский театр XVI-XVII веков.
7. Первый период творчества Шекспира. Охарактеризовать одну из пьес этого периода.
8. Второй период творчества Шекспира. Раскрыть сюжет одной из пьес этого периода.
9. Третий период творчества Шекспира. Охарактеризовать одну из пьес этого периода.
10. У. Шекспир и театр «Глобус». Особенности театра шекспировской эпохи.
11. Драматургия Мольера и французский театр XVII века.
12. Актерская и режиссерская деятельность Мольера.
13. Актерское искусство театра Италии второй половины XIX века (Эрнесто Росси).
14. Творчество выдающегося итальянского актера конца XIX-начала XX века Томмазо Сальвини.
15. Народные истоки русского театра.
16. Школьный театр России.
17. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества.
18. Организация первого государственного придворного театра (1672).
19. Создание государственного публичного театра в Москве (1702).
20. Создание профессионального публичного общедоступного театра.
21. Русский классицизм и драматургия А. П. Сумарокова.
22. Актерское искусство Ф. Волкова.
23. Крепостной театр России 60-90 годов XVIII века.
24. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (М. Щепкин).
25. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (П. Мочалов, В. Каратыгин).
26. Организация Московского художественного академического театра (МХАТ).
27. Режиссерское и актерское искусство выдающегося деятеля русского театра конца XIX и начала XX века К.С. Станиславского.
28. Актерское искусство русского театра первой половины XX века (В. Качалов, И. Москвин, О. Книппер-Чехова).
29. Театральная жизнь Луганщины.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Высшая математика» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Таблица 1
Шкала оценивания ответа на опросе

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Зачтено	Развернутый ответ с доказательствами или обоснованием.
Не зачтено	Ответ отсутствует или является односложным.

Шкала оценивания ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Зачтено	Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы. Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.
Не зачтено	Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Анненский И. Театр Еврипида / Иннокентий Анненский; сост., подг. текста, коммент. В Гитина. — СПб : Гиперион, 2007. — 527 с. — Античная библиотека "Гипериона".
2. Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев. — М. : Просвещение, 1981. — 336 с.
3. Варнеке Б. В. История античного театра : Учебное пособие / Б. В. Варнеке. — Одесса : Негоциант, 2003. — 280 с.
4. Всеволодский-Гернгросс В. Н. Краткий курс истории русского театра / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — СПб : Планета Музыки, 2011. — 256 с.
5. Гвоздев А. А. История европейского театра : Античный театр. Театр эпохи феодализма. — М. : Академия, 1931. — 658 с.
6. Гладков А. К. Театр: Воспоминания и размышления / А. К. Гладков. — М. : Искусство, 1980. — 463 с.
7. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра / С. С. Данилов. — М. : Искусство, 1948. — 587 с.
8. Дмитриев Ю. А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие. — М. : Просвещение, 1986. — 160 с.
9. Евреинов Н. Н. История русского театра с древнейших времен до 1917 года / Н. Евреинов. — Нью-Йорк : изд-во им. Чехова, 1955. — 142 с.
10. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 1 / ред. Г. Н. Бояджиев. — М.: Искусство, 1955. — 744 с.

Дополнительная литература:

1. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 2 / ред. Н. Г. Литвиненко. — М. : Искусство, 1957. — 896 с. 15. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 3. — М. : Искусство, 1963. — 682 с.
2. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 4. — М. : Искусство, 1976. — 656 с.
3. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 5. — М. : Искусство, 1976. — 634 с.
4. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 6 / под общ. ред. Г. Н. Бояджиева, Б. И. Ростоцкого, Е. Л. Финкельштейн. — М. : Искусство, 1974. — 645 с.
5. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 7 / под общ. ред. А. Г. Образцовой, Б. А. Смирнова. — М. : Искусство, 1985. — 535 с.
6. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 8 / под общ. ред. А. Г. Образцовой, Б. А. Смирнова. — М. : Искусство, 1988. — 431 с.
7. История западноевропейского театра. Т. 1. / С. С. Мокульский. — СПб. : Лань, 2011. — 752 с.
8. История русского театра / отв. ред. М. Терешина. — М. : ЭКСМО, 2011. — 480 с. — (Российская императорская библиотека).
9. Кагарлицкий Ю. И. Литература и театр Англии : авторы, сюжеты, персонажи / сост. С. Я. Кагарлицкая. — М. : Альфа-М, 2006. — 546 с.
10. Марков П. А. О театре : в 4 т.. Т. 1 : Из истории русского и советского театра / П. А. Марков. — М. : Искусство, 1974. — 542 с.
11. Марков П. А. О театре: в 4 т.. Т. 2 : Театральные портреты / П. А. Марков. — М. : Искусство, 1974. — 495 с.
12. Марков П. А. О театре : в 4 т.. Т. 3 : Дневник театрального критика / П. А. Марков. — М. : Искусство, 1976. — 639 с.

13. Марков П. А. О театре: в 4 т.. Т. 4 : Дневник театрального критика : 1930 / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1977. – 639 с.
14. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова, Н. Н. Фомина, В. В. Березин, Е. П. Кабкова и др. – СПб. : Питер, 2008. – 464 с.
15. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. — М. : Искусство, 1984. — 623 с.
16. Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.
17. Русский драматический театр : учебник / под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. — М. : Просвещение, 1976. — 382 с.
18. Симонов Р. С Вахтанговым / Р. Симонов. – М. : Искусство, 1959. – 195 с.
19. Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов / Ю. Смирнов-Несвицкий. – Л. : Искусство, 1987. – 248 с.
20. Смолина К. 100 великих театров мира / К. Смолина. — М. : Вече, 2006. — 317 с.
21. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Т. 1. / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1954. – 516 с.
22. Театральная энциклопедия / глав. ред. С. С. Мокульский. – М. : Советская энциклопедия, 1961. – 5293 с.
23. Федорова В. Ф. Русский театр XIX века / В. Ф. Федорова. – М. : Знание, 1983. – 160 с.
24. Херсонский Х. Н. Вахтангов / Х. Херсонский. – М. : Молодая гвардия, 1963. – 360 с.
25. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 1. / С. С. Мокульский. – М. : Искусство, 1952. – 816 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.