Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Филиппов Валерий Леонидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.11.2026 13:52:13
Уникальный программный ключ:
6f08c9f177a45145ce6802379c37a091be0a90ab

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 – специалитет
Специальность – 52.05.01 Актерское искусство
Специализация – Артист драматического театра и кино
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2023 год.

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализации Артист драматического театра и кино, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128

Программу разработала М. Э. Багдасарян, канд. пед. наук, доцент кафедры теории искусств и эстетики Академии Матусовского

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики. (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 30.08.2023 г.

Зав. кафедрой И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История мирового театра» входит в обязательный блок дисциплин и адресована студентам 2-3 курса специалитета (IV-VI семестры) специальность 52.05.01 Актерское искусство, специализации Артист драматического театра и кино, по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализации Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм 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:

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде устного опроса, доклада по результатам самостоятельной работы; промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой (V семестр) и экзамена (VI семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **6** зачетных единиц, **216** часов. Программой дисциплины предусмотрены:

Для ОФО: лекционные занятия – **54** часа, семинарские занятия – **52** часа, контроль **36** часов, самостоятельная работа 74 ч.

Для заочной формы обучения лекционные занятия – **10** часа, семинарские занятия – **10** часов, контроль **6** часов, самостоятельная работа 190 ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов представлений об основных этапах становления западноевропейского и русского театрального искусства, а также о его значении в контексте мировой художественной культуры.

Задачи изучения 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 входит в обязательную часть учебного плана, логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Мировая литература», «История костюма», «Русская литература», «Режиссура», «Мастерство актера», «Теория драмы», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «История мирового театра», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «История мирового театра».

Изучение дисциплины «История мирового театра» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «История музыки», «История праздников и обрядов», «История кино-, телеискусства» и др.

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальность 52.05.01 Актерское искусство, специализации Артист драматического театра и кино: УК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	***Знать:*** – основные этапы развития театрального искусства, ключевые театральные школы и направления; – важнейших деятелей театра, их вклад в развитие мирового театра и их методологические подходы; – теоретические и практические основы драматургии, постановки и актёрской игры в различные исторические периоды. ***Уметь:*** – анализировать произведения театрального искусства в контексте их исторического времени; – соотносить стили и методы постановки и актёрской игры с социально-культурными условиями того или иного периода; – критически осмыслять современные театральные практики на основе исторического опыта. ***Владеть:*** – методами анализа театральных постановок и драматургии, используя системный подход;

		– навыками выработки стратегии постановки на основе исторических и культурных контекстов; – приёмами профессиональной коммуникации в сфере театрального искусства, опираясь на знания исторических тенденций и проблематики.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	ср	к		л	с	ср	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. История зарубежного театра (IV семестр)										
Тема 1. Античный театр.	5	2	2	1	-	6	1	-	5	-
Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI – нач. XVII в.	10	4	4	2	-	10	-	-	10	-
Тема 3. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в.	6	2	2	2	-	5	-	-	5	-
Тема 4. К. Гольдони и итальянский театр XVIII в.	6	2	2	2	-	6	-	1	5	-
Тема 5. И. Гете, Ф. Шиллер и немецкий театр XVIII в.	6	2	2	2	-	5	-	-	5	-
Тема 6. Актерское искусство французского театра XVIII и XIX в.	6	2	2	2	-	6	-	1	5	-
Тема 7. Актерское искусство итальянского театра XIX и XX в.	5	2	2	1	-	6	1	-	5	-
Тема 8. Актерское искусство английского театра XIX и XX в.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 9. Б. Брехт и немецкий театр I пол. XX в.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Форма контроля:	-					-				
ВСЕГО часов в семестре:	**54**	**20**	**20**	**14**	**-**	**54**	**2**	**2**	**50**	**-**
Раздел 2. История русского театра XVII-XVIII вв. (V семестр)										
Тема 10. Русский театр от истоков до конца XVII в.	12	4	2	4	2	12	1	-	10	1
Тема 11. Русский театр XVIII в. Театр эпохи классицизма	14	4	4	4	2	14	-	1	13	-
Тема 12. Актерское искусство русского театра XVIII в.	14	4	4	4	2	14	1	-	12	1
Тема 13. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя в развитии русского театра	14	4	4	5	3	14	-	1	13	-
Форма контроля:	**Зачет с оценкой**					**Зачет с оценкой**				
ВСЕГО часов в семестре:	**54**	**16**	**14**	**15**	**9**	**54**	**2**	**2**	**48**	**2**

Раздел 3. История русского театра XVII-XVIII вв. (VI семестр)										
Тема 14. Актерское искусство I пол. XIX в.	16	2	2	6	6	17	1	1	14	1
Тема 15. Актерское искусство II пол. XIX в.	20	4	4	6	6	21	1	1	18	1
Тема 16. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ.	24	4	4	8	8	23	-	-	22	1
Тема 17. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко – выдающиеся режиссеры русского театра.	24	4	4	8	8	23	-	-	22	1
Тема 18. Русский театр XX в. Актерское и режиссерское искусство.	24	4	4	8	8	24	-	-	24	-
Форма контроля:	**Экзамен**					**Экзамен**				
ВСЕГО часов в семестре:	**108**	**18**	**18**	**36**	**36**	**108**	**2**	**2**	**100**	**4**
ВСЕГО часов по дисциплине	**216**	**54**	**52**	**74**	**36**	**216**	**10**	**10**	**190**	**6**

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА (IV СЕМЕСТР)

Тема 1. Античный театр. Театр Древней Греции V в. до н.э. Мифология – фундамент древнегреческого театра. Обрядовые действа в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы. Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии», Софокл, Еврипид, Аристофан – «отец комедии». Устройство античного театра. Особенности сценического искусства в античном театре.

Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI – нач. XVII в. Исторические события в Англии в XVI – нач. XVII в. Формирование революционной идеологии английской буржуазии (пуританизма), ее противоречия и ограниченность. Кризис светской гуманистической культуры. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в. Народные и гуманистические традиции в английской драматургии. У. Шекспир – выдающийся драматург эпохи Возрождения. Основные периоды творчества драматурга. Исторические хроники, комедии, трагедии. Особенности реализма Шекспира. Стремление к охвату всего многообразия жизненных явлений, смешение трагического и комического, возвышенного и низменного; многоплановость композиции в пьесах Шекспира. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии. Значение творчества Шекспира в истории мирового театра.

Тема 3. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в. Традиции народного комедийного театра во Франции. Мольер – основоположник национальной комедии во Франции. Гуманизм, демократизм, народность Мольера. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок). Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика на «Школу жен», «Версальский экспромт»). Выдающиеся комедии: «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Актерская и режиссерская деятельность Мольера.

Тема 4. Карло Гольдони и итальянский театр XVIII в. Карло Гольдони – как идеолог итальянской буржуазии. Сущность его реформы: замена комедии масок комедии характеров, переход к литературному тексту. Буржуазные комедии нравов Гольдони. Связь реформы Гольдони с передовыми идеями эпохи Просвещения. Реализм и демократизм его комедий. Разоблачение в них аристократии и сочувственное изображение буржуазии и народа. Буржуазные комедии нравов («Слуга двух господ», «Трактирщица» и комедии из народной жизни («Кьоджинские перепалки»). Политическая незрелость Гольдони как отражение незрелости итальянской буржуазии («Помещик»). Борьба аристократической реакции против просветительского театра Гольдони. Борьба Карло Гоцци против реформы Гольдони.

Тема 5. И. Гете, Ф. Шиллер и немецкий театр XVIII в. Первый период творчества Гете – выражение идей «Бури и натиска». Влияние на Гете Шекспира. «Гец фон Берлихинген» (1771), этапное значение этой пьесы в развитии немецкой драматургии. Преодоление Гете штюрмерских идей, отказ его от бунтарства. Историческая трагедия «Эгмонт» (1775-1787), замена в ней политической темы этической. Героический образ Клерхен – девушки из народа. Идейный смысл образа Эгмонта. Вершина творчества Гете – философская драма «Фауст» (1775-1831). Веймарский классицизм. Идеалистическое решение в нем проблемы свободы. Замена политической проблематики нравственной, подмена политического воспитания людей эстетическим. Творчество Гете до французской революции. Белинский и Чернышевский о Гете. Этапы творчества Шиллера. Теоретическая программа Шиллера на

первом этапе и связь ее с течением «бури и натиска» – «Разбойники» (1781); тираноборческая, антифеодальная направленность этой пьесы. Абстрактность политических идеалов Шиллера. «Коварство и любовь» (1784), острый социальный конфликт этой пьесы. Критика в ней феодального режима, показ бесправия немецкого бюргерства. Веймарские трагедии Шиллера («Мария Стюарт», «Орлеанская дева»), отражение в них идеализма философских и исторических взглядов Шиллера. «Вильгельм Телль» (1804), противоречивый характер этой драмы. Значение Шиллера в истории немецкой драмы.

Тема 6. Актерское искусство французского театра XVIII и XIX в. Влияние революции на актерское искусство. Политическое расслоение актеров. Раскол труппы театра Французской комедии и основания Театра Республики (1792). Франсуа-Жозеф Тальма (1763– 1826) – ведущий актер буржуазной революции. Новаторство Тальма – обличительный подход к образу монарха-тирана, показ внутренних противоречий образа. Политические взгляды и общественная деятельность Тальма в годы революции. Реформа декламации, костюма, грима, мимики и жеста. Значение Тальма в истории французского театра. Коклен– старший (1841-1909) – представитель национального реалистического актерского искусства второй половины XIX века. Стремление Коклена к социальной характеристики создаваемых им образов. Яркий оптимизм классических комедийных ролей, высокое техническое мастерство. Ограниченность его реалистического метода. Сближение Коклена с неоромантизмом (роль Сирано в пьесе Ростана). Книга Коклена «Искусство актера» (1886), защита в ней принципов «школы представления». Сара Бернар (1844-1923). Классические и современные роли. Культ формальной мастерства – «красивость, лишенная внутренней глубины» (Б. Шоу). Черты эстетства, связь с современной декадентской драматургией. Отзывы русской критики о Саре Бернар.

Тема 7. Актерское искусство итальянского театра XIX и XX в. Условия развития итальянского актерского искусства. Отсутствие в Италии постоянных театров. Господство странствующих труп. Формирование кадров исполнителей трагедии и романтической драмы. Связь самых прогрессивных деятелей сценического искусства Италии с национально–освободительным движением. Эрнесто Росси. Этапы его творческого пути. Монументальность образов, глубина их психологической разработки. Утверждение Росси идейного, воспитательного значения театра. «Общечеловеческая» трактовка им гуманизма Шекспира. Гастроли Росси в России, исполнения им ролей в пьесах Пушкина и А. Толстого. Теоретические высказывания Росси об актерском творчестве. Станиславский о Росси. Томмазо Сальвини. Этапы его творческого роста. Ранний Сальвини в итальянском романтическом репертуаре и просветительской трагедии. Работа над Шекспиром. Станиславский о трагическом стиле Сальвини. Творчество Элеоноры Дузе. Ведущая тема творчества Дузе – изображение страданий женщины в условиях буржуазного общества. Гастроли Дузе в России, высокая оценка ее игры русской критикой.

Тема 8. Актерское искусство английского театра XIX и XX в. Условия развития английского актерского искусства. Творчество актера-романтика Эдмунда Кина (1789-1833). Борьба его за правдивость и простоту образа, естественную речь, против условной декламационной манеры. Протест против несправедливости – основная тема Кина (Гамлет, Отелло, Лир). Разоблачение им деспотизма преступления (Ричард III, Макбет, Яго). Страстная эмоциональность и гуманизм Кина (Шейлок, Лир). Противоречия в творчестве Кина: романтический субъективизм и объективная критика современной действительности. Неровность его игры. Реалистические тенденции в искусстве Кина. Джон Гилгуд – актер лирического дарования. Творческий метод Гилгуда: «соединение декламационного и натуралистического стиля». Лучшие роли Гилгуда – Гамлет, Ромео, Бенедикт, король Лир, Трофимов («Вишневый сад»). Лоуренс Оливье. Его драматическая одаренность,

проницательность игры, темперамент, психологическая углубленность образов. Лучшие роли Оливье – Отелло, Макбет, Гамлет, Генрих V, Эдип. Выступления его в модернистских пьесах. Работа Оливье в кино.

Вивьен Ли – одна из ведущих актрис классического и современного репертуара. Лучшие ее роли – Клеопатра, Виола. Реалистичные приемы творчества. Вивьен Ли в кино («Леди Гамильтон» и т.п.).

Тема 9. Б. Брехт и немецкий театр I пол. XX в. Брехт (1898-1956) – выдающийся поэт, драматург и театральный деятель. Его участие в революционных боях немецкого народа. Передовое содержание и условно-плакатная форма ранних произведений Брехта. Драма Брехта «Мать» (1932), написанная по мотивам романа М. Горького. Сатирическая антифашистская пьеса «Остроголовые и круглоголовые» (1933). Углубление индивидуальной характеристики образов в пьесах: антивоенное звучание психологической драмы «Мамаша Кураж и ее дети» (1938), антифашистская драма-памфлет «Страх и отчаяние в III империи» (1939). Сатирический памфлет на самодурство и бесчеловечность буржуазии: «Господин Пунтила и его слуга Матти» (1947). Сочетание в последних пьесах Брехта «Кавказский меловой круг» и «Швейк во второй мировой войне» остроактуального содержания с новаторской формой. Мировая признание Брехта.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА XVII-XVIII В. (V СЕМЕСТР)

Тема 10. Русский театр от истоков и до конца XVII в. Общность истоков театральной культуры славянских народов. Театральные элементы в русском фольклоре, отражение в нем трудовой деятельности народных масс. Элементы театра и драмы в древнеславянских обрядах и играх. Устная народная драма как идейная основа народного театра, выражение в ней мыслей и настроений масс. Художественные особенности народной драмы. Драмы «Лодка», «Барин» и др. Их сценическое воплощение: исполнители, характер представления. Церковный театр. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества: песенного, танцевального, поэтического и театрального. Разнообразие театральных «жанров» скоморошеского искусства. Социальная дифференциация в среде скоморохов. Борьба правительства и церкви против скоморохов. Кукольный театр. Школьный театр. Стремление царского правительства создать придворный театр, выражающий идеологию абсолютизма. Организация первого государственного придворного театра в 1672 году. Роль А.С. Матвеева как вдохновителя театра. Организационная деятельность Грегори по устройству театра. Репертуар театра, его идейная направленность и политическая актуальность. Организация «комедийной хоромины» в селе Преображенском и театра в Кремле. Придворно-замкнутый характер театра, его недоступность для широкой публики. Значение организации первого государственного театра в России.

Тема 11. Русский театр XVIII в. Театр эпохи классицизма. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Приглашение Немецкой трупы Кунста. Несоответствие репертуара театра задачам, ставившимся перед театром правительством. Актерское искусство труппы Кунста. Расположение театра и устройство театрального здания. Характер представлений, их оформления, оторванность театра от русской жизни, несоответствие его вкусам публики. Малая посещаемость театра и закрытие его в 1706 году. Широкое распространение любительских театральных спектаклей в демократических слоях общества. Ярославский любительский театр Ф. Волкова (с 1750 г.). Связи театра Волкова с традициями народного театра. Постановки трагедий Сумарокова, школьных драм. Преобразование любительского театра в профессиональный общедоступный городской театр. Вызов «Ярославцев» в Петербург. Их выступления при дворе. Обучение в шляхетском корпусе под руководством А.П. Сумарокова. Организация российского государственного

театра в Петербурге в 1756 году. Историческое значение этого акта. Общедоступный характер театра, его дальнейшее превращение в театр придворный. Драматургия А. П. Сумарокова, Я. Княжнина, Д. Фонвизина, В. Капниста.

Тема 12. Актерское искусство русского театра XVIII в. Основные направления развития актерского искусства второй половины 18 века. Формирование в 50-60-х годах актерской школы русского классицизма. «Натуральность» и «чувственность» как составляющая реализма актерского искусства конца 18 века. Ф. Волков – один из выдающихся деятелей русской национальной культуры, «отец русского театра» (Белинский). Многогранность таланта Волкова, разнообразие его деятельности. Начало сценической деятельности Волкова в любительском театре в Ярославле. Вызов актеров ярославского театра в Петербург. Оценка игры Волкова при дворе. 1756 – 1763 годы – период творческого расцвета Волкова. Его связь с передовой общественной мыслью и литературой своего времени. Активное участие Волкова в политической жизни. Общественный смысл поставленного им массового театрализованного праздника – маскарада «Торжествующая Минерва». Художественное своеобразие этого празднования: включение Волковым в торжественное условно-аллегорическое зрелище элементов народного скоморошеского театра. Роли Волкова. И. Дмитревский. Характер актерского таланта и широта творческого диапазона. Исполнение трагических, драматических и комических ролей. Дмитревский – театральный педагог, режиссер и историк театра. Его литературная деятельность. Избрание Дмитревского в члены Российской академии. Творчество П. Плавильщикова. Первые русские актрисы Т.М. Троепольская, исполнительница ролей в трагедиях и драмах; А.М. Мусина-Пушкина (1740-01782), ее роли в драмах и комедиях.

Тема 13. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя в развитии русского театра. Крепостные театры – частные театры помещиков 18 в. Хозяева, репертуар театров. Актеры. Преобразование крепостных театров в городские публичные театры. Отечественная война 1812 г. и влияние ее на развитие общественной мысли и национальной культуры. Новаторский характер политической комедии «Горе от ума» А. Грибоедова. «Борис Годунов» Пушкина как первая русская реалистическая трагедия. Новаторство Гоголя-драматурга, значение его творчества в утверждении критического реализма в драме и на сцене. Выдающиеся театральные критики Белинский и Герцен.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА XVII-XVIII В. (VI СЕМЕСТР)

Тема 14. Актерское искусство I пол. XIX в. Высокий уровень русского актерского искусства, обусловленный народностью передового русского театра, связью его с идеями освободительного движения. Реализм – ведущий метод русского актерского искусства. Борьба прогрессивного и реакционного направлений в актерском искусстве первой половины XIX века. М.С. Щепкин – величайший русский актер. Значение Щепкина в развитии русского театра. Утверждение им реализма как основного метода актерского искусства. Демократически просветительская устремленность, обличительный характер, антикрепостническая направленность творчества Щепкина. Образы, созданные Щепкиным. Щепкин – теоретик театра и воспитатель актеров. Мочалов и Каратыгин как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве русского романтизма. Метод работы над ролями.

Тема 15. Актерское искусство II пол. XIX в. Творчество выдающихся актеров М. Ермоловой, Г. Федотовой, А. Ленского, М. Савиной, К. Варламова, П. Стрепетовой. Особенности творческой индивидуальности актеров. Театральные критики о творчестве данных актеров.

Тема 16. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ. Создание К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественно-Общедоступного театра (1898). Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра. Развитие МХТ лучших демократических и реалистических традиций русского театра. Репертуар Художественного театра в период 1898 – 1907 годов. Его высокий идейный и художественный уровень. Место и значение в его репертуаре современной реалистической драмы. Определяющая роль в репертуаре драматургии Чехова и Горького. Открытие театра трагедией А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (1898).

Общественно-политическое звучание спектакля. Постановка Художественным театром в период 1898-1905 годов пьес Чехова «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899) «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1904), «Иванов» (1904). Характер истолкования пьес Чехова Художественным театром. Общественно-политическое звучание чеховских спектаклей. Значение чеховских спектаклей для углубления реалистического метода Художественного театра. Новаторство в актерском искусстве, режиссуре и постановочных принципах. Сближение Горького с Художественным театром. Близость Горькому идейной и эстетической программы МХТ. Влияние Горького на театр. Творчество выдающихся актеров МХТ: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

Тема 17. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко – выдающиеся режиссеры русского театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – основатели школы современной режиссуры. Утверждение принципов социалистического реализма в советском театре. Работа К. С. Станиславского над системой воспитания актера. Последовательная борьба К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича– Данченко за идейное, партийное искусство, против аполитичности, идеализации и приукрашивания на сцене. Значение «системы» Станиславского для театра. Объективные законы театрального искусства, открытые К. С. Станиславским: учение о действии как первооснове театра, учение о предлагаемых обстоятельствах, учение о сверхзадаче, учение об ансамбле и режиссере как идейном истолкователе спектакля. Утверждение Немировичем-Данченко разнообразия функций режиссера: режиссер-педагог, режиссер – «зеркало» актера и режиссер – организатор всего спектакля. Деятельность Е.Б. Вахтангова. Организация Третьей студии МХАТ под руководством Вахтангова. Романтическое восприятие Вахтанговым революции. Стремление Вахтангова преодолеть аполитичность и студийную замкнутость руководимого им коллектива. «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922).

Тема 18. Русский театр XX в. Актерское и режиссерское искусство. Разнообразие и богатство творческих школ и индивидуальностей актеров советского театра. Актерское искусство I пол. XX в.: А. Яблочкина, И. Ильинский, Н. Черкасов, А. Коонен. Особенности режиссерского искусства I пол. XX в. В. Мейерхольд и А. Таиров – теоретики и практики русского театра XX в. Театр имени Вахтангова, театр «Современник», театр имени Горького, театр «Ленком». Режиссерская наследие Г. Товстоногова, Р. Симонова, М. Кедрова, Н. Акимова, Ю. Завадского, Н. Охлопкова, А. Попова.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

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 зачету с оценкой;

– подготовка к экзамену.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Раздел 1. История зарубежного театра (IV семестр)

Тема 1. Античный театр.

1. Мифология – фундамент древнегреческого театра.
2. Обрядовые действа в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы.
3. Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии», Софокл, Еврипид, Аристофан – «отец комедии».
4. Устройство античного театра.
5. Особенности сценического искусства в античном театре.

Ключевые понятия: античный театр, драма, драматургия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:

– Мифология – фундамент древнегреческого театра.
– Обрядовые действа в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы.
– Происхождение трагедии.
– Происхождение комедии.
– Организация представлений.
– Актерское искусство древнегреческого театра.
– Значение костюмов и масок в античном театре.
– Титаны древнегреческой драматургии:

1) Эсхил – «отец трагедии». Основные произведения;
2) Вклад Софокла в развитие древнегреческой драматургии. Основные произведения;
3) Вклад Еврипида в развитие древнегреческой драматургии. Основные произведения;
4) Аристофан – «отец комедии». Основные произведения.

– Устройство античного театра (технические составляющие театра: скена, орхестра, проскений и прочее).

Литература: [1, 3, 4, 6, 40]

Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI – нач. XVII в.
1. Исторические события в Англии в XVI – нач. XVII в.
2. Формирование революционной идеологии английской буржуазии (пуританизма), ее противоречия и ограниченность.
3. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в.
4. У. Шекспир – выдающийся драматург эпохи Возрождения.
5. Основные периоды творчества драматурга. Исторические хроники, комедии, трагедии.
6. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии.
7. Значение творчества Шекспира в истории мирового театра.

Ключевые понятия: драматургия, английская драма, периодизация творчества Шекспира, исторические хроники.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Биография Уильяма Шекспира. «Шекспировский вопрос».
– Основные периоды творчества Шекспира. Сущность каждого из них.
– Образы королей в драматургии Шекспира.
– Театр «Глобус».
– Особенности театра шекспировской эпохи. Актеры. Технические возможности театра.
– Постановки шекспировских пьес на сценах мировых театров.

Литература: [3, 13, 21, 40, 43]

Тема 3. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в.
1. Традиции народного комедийного театра во Франции.
2. Мольер – основоположник национальной комедии во Франции.
3. Гуманизм, демократизм, народность Мольера.
4. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок).
5. Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
6. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика на «Школу жен», «Версальский экспромт»).
7. Выдающиеся комедии: «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Актерская и режиссерская деятельность Мольера.

Ключевые понятия: комедия, актерская и режиссерская деятельность.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Традиции народного комедийного театра во Франции.
– Мольер – основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
– Драматургическая деятельность Мольера: а) выдающиеся произведения;
б) образы дворян; слуг и служанок в пьесах драматурга.
– В чем заключается новаторство в комедиях Мольера?
– Анализ комедий Мольера.

– Актерская деятельность Мольера.
– Режиссерская деятельность Мольера.

Литература: [3, 13, 21, 40, 43]

Тема 4. Карло Гольдони и итальянский театр XVIII в.
1. Карло Гольдони – как идеолог итальянской буржуазии.
2. Сущность его реформы: замена комедии масок комедии характеров, переход к литературному тексту.
3. Связь реформы Гольдони с передовыми идеями эпохи Просвещения.
4. Реализм и демократизм его комедий.
5. Буржуазные комедии нравов («Слуга двух господ», «Трактирщица» и комедии из народной жизни («Кьоджинские перепалки»).
6. Борьба Карло Гоцци против реформы Гольдони.

Ключевые понятия: комедия дель арте, фьяба.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Биография Гольдони.
– Основные этапы творчества Гольдони. Произведения.
– Сущность реформы Гольдони. Связь реформы Гольдони с передовыми идеями Просвещения.
– Антипросветительские течения в итальянском театре.
– Творчество Гоцци.
– Фьябы Гоцци.
– Борьба Гоцци против реформы Гольдони.

Литература: [3, 13, 21, 40, 43]

Тема 5. И. Гете, Ф. Шиллер и немецкий театр XVIII в.
1. Первый период творчества Гете – выражение идей «Бури и натиска». Влияние на Гете Шекспира.
2. Вершина творчества Гете – философская драма «Фауст» (1775-1831).
3. Веймарский классицизм.
4. Творчество Гете до французской революции.
5. Белинский и Чернышевский о Гете.
6. Этапы творчества Шиллера. Теоретическая программа. Пьесы.
7. Значение Шиллера в истории немецкой драмы.

Ключевые понятия: шекспиризм, веймарский классицизм.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Этапы творчества Гете.
– Шекспировские мотивы в творчестве Гете.
– Гете и Веймарский театр.
– Режиссерская деятельность Гете.
– Этапы творчества Шиллера.

– Отражение философских взглядов Шиллера в его произведениях.
– Патриотизм, высокий гуманистический пафос, богатство действия, поэтическое мастерство драматургии Шиллера.

Литература: [3, 14, 21, 37, 40, 43]

Тема 6. Актерское искусство французского театра XVIII и XIX в.
1. Влияние революции на актерское искусство.
2. Политическое расслоение актеров. Раскол труппы театра Французской комедии и основания Театра Республики (1792).
3. Франсуа-Жозеф Тальма (1763-1826) – ведущий актер буржуазной революции.
4. Новаторство Тальма – обличительный подход к образу монарха-тирана, показ внутренних противоречий образа.
5. Реформа декламации, костюма, грима, мимики и жеста.
6. Коклен-старший (1841-1909) – представитель национального реалистического актерского искусства второй половины XIX века.
7. Стремление Коклена к социальной характеристике создаваемых им образов. Яркий оптимизм классических комедийных ролей, высокое техническое мастерство.
8. Книга Коклена «Искусство актера» (1886), защита в ней принципов «школы представления».
9. Сара Бернар (1844-1923). Классические и современные роли. Культ формальной мастерства – «красивость, лишенная внутренней глубины» (Б. Шоу).

Ключевые понятия: театр Комеди Франсез, принципы «школы представления».

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Театр Французской комедии, особенности его актерской школы, «театра представления».
– Театр Французской комедии как хранитель классического репертуара, национальных традиций.
– Актерское искусство Ф.-Ж. Тальма.
– Реформа декламации, костюма, грима, мимики и жеста Тальма.
– Творчество Коклена-старшего. Яркий оптимизм комедийных ролей.
– Актерское искусство Сары Бернар. Культ технического мастерства. Выдающиеся роли.

Литература: [3, 14, 21, 24, 37, 40, 43]

Тема 7. Актерское искусство итальянского театра XIX и XX в.
1. Условия развития итальянского актерского искусства. Отсутствие в Италии постоянных театров.
2. Связь самых прогрессивных деятелей сценического искусства Италии с национально-освободительным движением.
3. Эрнесто Росси. Этапы его творческого пути.
4. Утверждение Росси идейного, воспитательного значения театра. «Общечеловеческая» трактовка им гуманизма Шекспира.
5. Станиславский о Росси.
6. Томмазо Сальвини. Этапы его творческого роста.
7. Работа над Шекспиром. Станиславский о трагическом стиле Сальвини.

8. Творчество Элеоноры Дузе. Ведущая тема творчества Дузе – изображение страданий женщины в условиях буржуазного общества.

Ключевые понятия: итальянский театр периода романтизма (рисорджименто), романтический актер школы Г. Модены.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Исторические и политические предпосылки развития итальянского актерского искусства XIX и нач. XX вв.
– Основные черты актеров высокого стиля Рисорджименто.
– Специфические особенности актерской школы Г. Модены.
– Творчество выдающихся итальянских актеров того времени:
а) Особенности актерского мастерства Т. Сальвини. Глубина и психологическая правдивость его образов. Роли;
б) Особенности актерского мастерства Росси. Монументальность образов Росси, глубина их разработки. Роли. Гуманистическая трактовка шекспировских образов;
в) Особенности творчества трагедийной актрисы Э. Дузе.
– К. С. Станиславский о Росси и Сальвини.

Литература: [3, 14, 21, 24, 37, 40, 43]

Тема 8. Актерское искусство английского театра XIX и XX в.
1. Условия развития английского актерского искусства.
2. Творчество актера-романтика Эдмунда Кина (1789-1833). Борьба его за правдивость и простоту образа, естественную речь, против условной декламационной манеры. Протест против несправедливости – основная тема Кина (Гамлет, Отелло, Лир).
3. Разоблачение им деспотизма преступления (Ричард III, Макбет, Яго). Страстная эмоциональность и гуманизм Кина (Шейлок, Лир). Противоречия в творчестве Кина: романтический субъективизм и объективная критика современной действительности. Неровность его игры.
4. Джон Гилгуд – актер лирического дарования. Творческий метод Гилгуда: «соединение декламационного и натуралистического стиля».
5. Лоуренс Оливье. Его драматическая одаренность, проницательность игры, темперамент, психологическая углубленность образов. Работа Оливье в кино.
6. Вивьен Ли – одна из ведущих актрис классического и современного репертуара. Лучшие ее роли – Клеопатра, Виола. Реалистичные приемы творчества. Вивьен Ли в кино («Леди Гамильтон» и т.п.).

Ключевые понятия: английский романтизм.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Исторические и политические предпосылки развития английского актерского искусства XIX и XX вв.
– Творчество выдающихся английских актеров: а) Особенности актерского мастерства Э. Кина;
б) Особенности актерского мастерства Дж. Гилгуд; в) Особенности творчества Л. Оливье. Работа в кино;

г) Театральная и кинематографическая деятельность Вивьен Ли.

Литература: [3, 15, 17, 37, 40, 43]

Тема 9. Б. Брехт и немецкий театр I пол. XX в.
1. Брехт (1898-1956) – выдающийся поэт, драматург и театральный деятель.
2. Передовое содержание и условно-плакатная форма ранних произведений Брехта.
3. Сатирическая антифашистская пьеса «Остроголовые и круглоголовые» (1933).
4. Углубление индивидуальной характеристики образов в пьесах: антивоенное звучание психологической драмы «Мамаша Кураж и ее дети» (1938), антифашистская драма– памфлет «Страх и отчаяние в III империи» (1939).
5. Сатирический памфлет на самодурство и бесчеловечность буржуазии: «Господин Пунтила и его слуга Матти» (1947).
6. Сочетание в последних пьесах Брехта «Кавказский меловой круг» и «Швейк во второй мировой войне» остроактуального содержания с новаторской формой.
7. Эпический театр.
8. Мировая признание Брехта.

Ключевые понятия: эпический театр, эффект очуждения, зонг.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Драматургическая и театральная деятельность Б. Брехта.
– Особенности эпического театра Б. Брехта.
– Антифашистская тематика пьес Б. Брехта.
– Углубление индивидуальной характеристики образов в пьесах Б. Брехта: «Ужас и отчаяние в Третьей империи», «Мамаша Кураж и ее дети», «Жизнь Галилея» и др.

Литература: [3, 7, 19, 37, 40]

Раздел 2. История русского театра XVII-XVIII вв.

Тема 10. Русский театр от истоков и до конца XVII в.
1. Общность истоков театральной культуры славянских народов.
2. Театральные элементы в русском фольклоре, отражение в нем трудовой деятельности народных масс.
3. Элементы театра и драмы в древнеславянских обрядах и играх.
4. Церковный театр.
5. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества: песенного, танцевального, поэтического и театрального.
6. Кукольный театр.
7. Школьный театр.
8. Организация первого государственного придворного театра в 1672 году. Роль А. С. Матвеева как вдохновителя театра.
9. Организационная деятельность Грегори по устройству театра. Репертуар театра, его идейная направленность и политическая актуальность. Организация «комедийной хоромины» в селе Преображенском и театра в Кремле. Придворно-замкнутый характер театра, его недоступность для широкой публики. Значение организации первого государственного театра в России.

Ключевые понятия: игрище, скоморох, народная драма, церковный театр, школьный театр, придворный театр.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Истоки русского театра.
 1) Инсценированные «игрища».
 2) Народная драма. Ее основные произведения.
 3) Скоморохи – первые представители российского профессионального актерства.
 4) Кукольный театр.
– Церковный театр.
– Вертеп.
– Школьный театр.
 1) Роль и задачи школьного театра.
 2) Драматурги российского школьного театра (Дм. Ростовский, Симеон Полоцкий).
 3) Феофан Прокопович – реформатор школьной драмы.
– Начало профессионального театра.
 1) Светский театр. Первое представление (17 октября 1672).
 2) Руководители, репертуар, актеры, зритель.

Литература: [9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Тема 11. Русский театр XVIII в. Театр эпохи классицизма.
1. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве.
2. Приглашение Немецкой трупы Кунста. Актерское искусство труппы Кунста. Расположение театра и устройство театрального здания.
3. Широкое распространение любительских театральных спектаклей в демократических слоях общества.
4. Ярославский любительский театр Ф. Волкова (с 1750 г.). Связи театра Волкова с традициями народного театра. Постановки трагедий Сумарокова, школьных драм. Вызов «Ярославцев» в Петербург.
5. Организация российского государственного театра в Петербурге в 1756 году.
6. Драматургия А. П. Сумарокова, Я. Княжнина, Д. Фонвизина, В. Капниста.

Ключевые понятия: любительский театр, русская классицистическая драматургия, классицистическая трагедия.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Театр Петровской эпохи.
 1) Вклад труппы Кунста в развитие российского театрального искусства.
 2) Начало театра в Петербурге.
 3) Придворный театр (с. Измайлово).
 4) Роль Петра I в создании русского национального театра.
– Особенности русской классицистической трагедии. Классицистическая трагедия как форма политической борьбы дворянского общества.
– Тредьяковский и Ломоносов – первые драматурги-классицисты.
– Сумароков – теоретик и «отец» русской классицистической трагедии.

– Комедии Сумарокова.
– Ярославский любительский театр Ф. Волкова. Вызов «Ярославцев» в Петербург.
– Организация российского государственного театра в Петербурге.
– Отражение общественного движения в трагедиях Княжнина.
1) Трагедия «Вадим».
2) Комедии Княжнина.
– Отражение в творчестве Фонвизина перехода от русской народной драмы к реалистической драме.
– Творчество Капниста. Комедия «Ябеда».

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Тема 12. Актерское искусство русского театра XVIII в.
1. Основные направления развития актерского искусства второй половины 18 века. Формирование в 50-60-х годах актерской школы русского классицизма. «Натуральность» и «чувственность» как составляющая реализма актерского искусства конца 18 века.
2. Ф. Волков – один из выдающихся деятелей русской национальной культуры, «отец русского театра» (Белинский).
3. И. Дмитревский. Характер актерского таланта и широта творческого диапазона. Исполнение трагических, драматических и комических ролей. Дмитревский – театральный педагог, режиссер и историк театра
4. Творчество П. Плавильщикова.
5. Первые русские актрисы Т.М. Троепольская, исполнительница ролей в трагедиях и драмах; А.М. Мусина-Пушкина (1740-01782), ее роли в драмах и комедиях.

Ключевые понятия: классицизм в актерском искусстве.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Творчество Ф.Волкова:
а) многогранность таланта Волкова, разносторонность его деятельности; б) начало сценической деятельности в Ярославском любительском театре; в) деятельность Волкова во время пребывания в Шляхетском корпусе;
г) 1756-1763 гг. – период творческого расцвета Волкова; д) активное участие Волкова в политической жизни;
е) роли Волкова.
– И. Дмитревский – актер-просветитель XVIII века.
– Деградация классицизма в творчестве П. Плавильщикова.
– Творчество Т. Троепольской.

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Тема 13. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя в развитии русского театра.
1. Крепостные театры – частные театры помещиков 18 в. Хозяева, репертуар театров. Актеры.
2. Преобразование крепостных театров в городские публичные театры.
3. Отечественная война 1812 г. и влияние ее на развитие общественной мысли и национальной культуры.
4. Новаторский характер политической комедии «Горе от ума» А. Грибоедова.

5. «Борис Годунов» Пушкина как первая русская реалистическая трагедия.
6. Новаторство Гоголя-драматурга, значение его творчества в утверждении критического реализма в драме и на сцене.
7. Выдающиеся театральные критики Белинский и Герцен.

Ключевые понятия: крепостной театр.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Крепостные театры России. Хозяева, репертуар театров. Актеры. Преобразование крепостных театров в городские публичные театры.
– Общая характеристика эпохи. Исторические предпосылки развития театрального искусства и драматургии. Основные направления.
– Критика классицизма в драматургии А.С. Пушкина.
– Драматургия А.С. Грибоедова.
– Н.В. Гоголь – основоположник критического реализма в русской драматургии и театре.
– Драматургия Пушкина, Грибоедова, Гоголя на мировых сценах.

Литература: [5, 8, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Раздел 3. История русского театра XVII-XVIII вв. (VI семестр)

Тема 14. Актерское искусство I пол. XIX в.

1. Высокий уровень русского актерского искусства, обусловленный народностью передового русского театра, связью его с идеями освободительного движения.
2. Реализм – ведущий метод русского актерского искусства.
3. М.С. Щепкин – величайший русский актер. Значение Щепкина в развитии русского театра.
4. Утверждение им реализма как основного метода актерского искусства. Демократически просветительская устремленность, обличительный характер, антикрепостническая направленность творчества Щепкина.
5. Образы, созданные Щепкиным.
6. Щепкин – теоретик театра и воспитатель актеров.
7. Мочалов и Каратыгин как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве русского романтизма. Метод работы над ролями.

Ключевые понятия: критический реализм в сценическом искусстве, «мочаловские минуты».

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Деятельность выдающихся актеров I пол. XIX в.:
а) М. Щепкина – основоположника реалистического метода в российском сценическом искусстве;
б) П. Мочалова – актера-бунтаря;
в) В. Каратыгина;
г) А. Мартынова – актера-демократа.
– Белинский и Герцен о Мочалове и Каратыгине.

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Тема 15. Актерское искусство II пол. XIX в.

1. Творчество выдающихся актеров М. Ермоловой, Г. Федотовой, А. Ленского, М. Савиной, К. Варламова, П. Стрепетовой.
2. Особенности творческой индивидуальности актеров. Театральные критики о творчестве данных актеров.

Ключевые понятия: Александринский театр, Малый театр.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Деятельность выдающихся актеров II пол. XIX в.:
а) М. Ермоловой;
б) Г. Федотовой;
в) А. Ленского;
г) М. Савиной;
д) К. Варламова;
е) П. Стрепетовой.
– Высказывания выдающихся театральных деятелей (критиков) о творчестве русских актеров II пол. XIX в.

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 31, 34, 37, 40, 41]

Тема 16. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ.

1. Создание К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественно-Общедоступного театра (1898). Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра.
2. Репертуар Художественного театра в период 1898 – 1907 годов. Его высокий идейный и художественный уровень. Место и значение в его репертуаре современной реалистической драмы.
3. Определяющая роль в репертуаре драматургии Чехова и Горького.
4. Новаторство в актерском искусстве, режиссуре и постановочных принципах.
5. Творчество выдающихся актеров МХТ: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер– Чеховой.

Ключевые понятия: Московский Художественный театр, меценатство.

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Создание К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко МХТ (1898).
– Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра.
– Основные периоды и направления в работе МХТ.
– Чеховские спектакли, их историческое значение в формировании творческого метода МХТ.
– Горький и МХТ.
– Роль С. Морозова в создании МХТ.
– Творчество выдающихся актеров МХАТа: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер–Чеховой.

Литература: [8, 9, 10, 11, 22, 31, 34, 37, 40, 41]

Тема 17. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко – выдающиеся режиссеры русского театра.

1. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – основатели школы современной режиссуры. Утверждение принципов социалистического реализма в советском театре.
2. Работа К. С. Станиславского над системой воспитания актера. Значение «системы» Станиславского для театра. Объективные законы театрального искусства, открытые К. С. Станиславским: учение о действии как первооснове театра, учение о предлагаемых обстоятельствах, учение о сверхзадаче, учение об ансамбле и режиссере как идейном истолкователе спектакля.
3. Утверждение Немировичем-Данченко разнообразия функций режиссера: режиссер–педагог, режиссер – «зеркало» актера и режиссер-организатор всего спектакля.
4. Деятельность Е.Б. Вахтангова. Организация Третьей студии МХАТ под руководством Вахтангова. Романтическое восприятие Вахтанговым революции. Стремление Вахтангова преодолеть аполитичность и студийную замкнутость руководимого им коллектива. «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922).

Ключевые понятия: система К. С. Станиславского, учение о сквозном действии и сверхзадаче, триединая функция режиссера (по Вл. И. Немировичу-Данченко).

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– К. С. Станиславский как актер.
– Постановки Станиславского.
– Работа К. С. Станиславского над системой воспитания актера.
– Принципы Станиславского как режиссера. Их утверждение в спектаклях МХАТа.
– Постановки Немировича-Данченко.
– Теоретические труды Немировича-Данченко.
– Е. Б. Вахтангов как режиссер и актер.
– Организация Третьей студии МХАТа под руководством Вахтангова.
– Работа Вахтангова над «Принцессой Турандот» Гоцци.

Литература: [8, 9, 10, 11, 22, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42]

Тема 18. Русский театр XX в. Актерское и режиссерское искусство.
1. Разнообразие и богатство творческих школ и индивидуальностей актеров советского театра.
2. Актерское искусство I пол. XX в.: А. Яблочкина, И. Ильинский, Н. Черкасов, А. Коонен.
3. Особенности режиссерского искусства I пол. XX в. В. Мейерхольд и А. Таиров – теоретики и практики русского театра XX в.
4. Театр имени Вахтангова, театр «Современник», театр имени Горького, театр «Ленком».
5. Режиссерская наследие Г. Товстоногова, Р. Симонова, М. Кедрова, Н. Акимова, Ю. Завадского, Н. Охлопкова, А. Попова.

Ключевые понятия: принцип «камерного театра», Московский театр «Современник», театр «Ленком».

Выполнить:
1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
– Актерское искусство I пол. XX в.: А. Яблочкина, И. Ильинский, Н. Черкасов, А. Коонен.
– Особенности режиссерского искусства I пол. XX в. В. Мейерхольд и А. Таиров – теоретики и практики русского театра XX в.
– Театр имени Вахтангова, театр «Современник», театр имени Горького, театр «Ленком».
– Режиссерская наследие Г. Товстоногова, Р. Симонова, М. Кедрова, Н. Акимова, Ю. Завадского, Н. Охлопкова, А. Попова.

Литература: [8, 9, 10, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40]

7.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (V СЕМЕСТР)

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».
11. Особенности театра шекспировской эпохи.
12. Драматургия Мольера и французский театр XVII века.
13. Актерская и режиссерская деятельность Мольера.
14. Драматургия Гольдони и итальянский театр XVII века.
15. Драматургия Гоцци. Критика Гоцци взглядов на театральное искусство К. Гольдони.
16. Немецкий театр XVIII века. Патриотизм и гуманизм в драматургии Шиллера.
17. Драматургия Гете и его взгляды на театр Германии конца XVIII и начала XIX века.
18. Творчество выдающегося французского актера XVIII века Ф.-Ж. Тальма. Суть его театральной реформы.
19. Коклен-старший – выдающийся актер и теоретик французского театра XIX века.
20. Актерское искусство театра Италии второй половины XIX века (Эрнесто Росси).
21. Творчество выдающегося итальянского актера конца XIX-начала XX века Томмазо Сальвини.
22. Элеонора Дузе – выдающаяся итальянская трагическая актриса конца XIX – начала XX в.
23. Актерское искусство английского театра XIX и XX в. (Э. Кин, Дж. Гилгулд, Л. Оливье, Вивьен Ли).
24. Б. Брехт и немецкий театр I пол. XX в.
25. Народные истоки русского театра.
26. Церковный театр.
27. Школьный театр России.
28. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества.
29. Организация первого государственного придворного театра (1672).
30. Создание государственного публичного театра в Москве (1702).
31. Создание профессионального публичного общедоступного театра.

32. Русский классицизм и драматургия А. П. Сумарокова.
33. Актерское искусство русского театра II пол. XVIII в. (Ф. Волков, И. Дмитревский, Т. Троепольская).
34. Крепостной театр России 60-90 годов XVIII века.
35. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (М. Щепкин).
36. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (П. Мочалов, В. Каратыгин).
37. М. Ермолова – выдающаяся актриса российского Малого театра второй половины XIX – начала XX века.
38. Творчество выдающейся актрисы российского Александрийского театра 80-90 гг. XIX века М. Савиной.
39. Актерское искусство русского театра второй половины XIX века (Г. Федотова, А. Ленский).
40. Драматургия А.С. Пушкина и русский театр первой половины XIX века.
41. Драматургия Н.В. Гоголя и русский театр первой половины XIX века.
42. Драматургия А.С. Грибоедова и русский театр первой пол. XIX века.
43. Организация Московского художественного академического театра (МХАТ).
44. Режиссерское и актерское искусство выдающегося деятеля русского театра конца XIX и начала XX века К.С. Станиславского.
45. Режиссерское искусство русского театра первой половины XX века (В. Немирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов).
46. Актерское искусство русского театра первой половины XX века (В. Качалов, И. Москвин, О. Книппер-Чехова).
47. В. Мейерхольд – выдающийся мастер режиссуры русского театра начала XX века.
48. Режиссерское искусство русского театра II пол. XX века (Г. Товстоногов, Ю. Завадский, Н. Охлопков, А. Попов).

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VI СЕМЕСТР)

1. Актерская и режиссерская деятельность Мольера.
2. Актерское искусство английского театра XIX и XX в. (Э. Кин, Дж. Гилгулд, Л. Оливье, Вивьен Ли).
3. Актерское искусство русского театра II пол. XVIII в. (Ф. Волков, И. Дмитревский, Т. Троепольская).
4. Актерское искусство русского театра второй половины XIX века (Г. Федотова, А. Ленский, П. Стрепетова).
5. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (М. Щепкин).
6. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (П. Мочалов, В. Каратыгин).
7. Актерское искусство русского театра первой половины XX века (В. Качалов, И. Москвин).
8. Актерское искусство театра Италии второй половины XIX века (Эрнесто Росси).
9. Архитектура античного театра. Театральная техника.
10. Б. Брехт и немецкий театр I пол. XX в.
11. В. Мейерхольд – выдающийся мастер режиссуры русского театра начала XX века.
12. Возникновение древнегреческой драмы и театра.
13. Второй период творчества Шекспира. Раскрыть сюжет одной из пьес этого периода.
14. Выдающиеся драматурги Древней Греции (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан)
15. Гете, Шиллер и немецкий театр XVIII века.
16. Драматургия А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова и русский театр первой половины XIX века.

17. Драматургия Гольдони и итальянский театр XVII века.
18. Драматургия Мольера и французский театр XVII века.
19. Драматургия Шекспира и английский театр XVI-XVII веков.
20. Коклен-старший – выдающийся актер и теоретик французского театра XIX века.
21. Крепостной театр.
22. М. Ермолова – выдающаяся актриса российского Малого театра второй половины XIX – начала XX века.
23. Народные истоки русского театра.
24. Организация Московского художественного академического театра (МХАТ).
25. Организация первого государственного придворного театра (1672).
26. Первый период творчества Шекспира. Охарактеризовать одну из пьес этого периода.
27. Режиссерское и актерское искусство выдающегося деятеля русского театра конца XIX и начала XX века К.С. Станиславского.
28. Режиссерское искусство русского театра II пол. XX века (Г. Товстоногов, Ю. Завадский, Н. Охлопков, А. Попов).
29. Режиссерское искусство русского театра первой половины XX века (В. Немирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов).
30. Русский классицизм и драматургия А. П. Сумарокова.
31. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества.
32. Создание государственного публичного театра в Москве (1702).
33. Создание профессионального публичного общедоступного театра.
34. Состязания драматургов в древнегреческом театре. Особенности актерского мастерства в античном театре.
35. Творческая деятельность актера М. Щепкина.
36. Творчество выдающегося итальянского актера конца XIX-начала XX века Томмазо Сальвини.
37. Творчество выдающегося французского актера XVIII века Ф.-Ж. Тальма. Суть его театральной реформы.
38. Творчество выдающейся актрисы российского Александрийского театра 80-90 гг. XIX века М. Савиной.
39. Третий период творчества Шекспира. Охарактеризовать одну из пьес этого периода.
40. У. Шекспир и театр «Глобус». Особенности театра шекспировской эпохи.
41. Церковный театр России.
42. Школьный театр. Школьная драма.
43. Элеонора Дузе – выдающаяся итальянская трагическая актриса конца XIX-начала XX в.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

– методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;

– 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 «История мирового театра» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участии 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. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу. Помимо устной работы, проводится защита курсовых работ, сопровождающаяся их обсуждением и оцениванием.

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.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оцениван	Критерий оценивания
Вопросы к зачету с оценкой	
5	Содержание материала по дисциплине раскрыто полностью; изученный материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; ответ самостоятельный, без наводящих вопросов; допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечаний или наводящих вопросов.
4	Ответ удовлетворяет требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие сути содержания ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания экзаменатора; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания экзаменатора.
3	Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но продемонстрированы общее понимание вопроса и умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала по дисциплине; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании театральной терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков.
2	Не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа.
Экзамен	
5	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки. Студент при ответе обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов в решении заявленной в вопросе проблематики, подтверждает теоретические постулаты примерами из практики.

4	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, в определениях. Студент при этом владеет необходимыми умениями и навыками. Ответы на поставленные вопросы излагаются уверенно, системно и последовательно. Демонстрируется аналитические умения, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент понимает взаимосвязь между явлениями и процессами, знает основные этапы развития театрального искусства, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, но допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.
3	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах. Допускаются нарушения в последовательности изложения, поверхностное знание вопроса, затруднения с выводами. Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. Приводимые формулировки являются недостаточно четкими. Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам.
2	Студент не знает значительной части программного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий, проявляет низкую культуру знаний. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Обнаруживаются значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ 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. Гвоздєв О. О. З історії театру і драми / О. О. Гвоздєв. – Львів, 2008. – 200 с.
7. Гладков А. К. Театр: Воспоминания и размышления / А. К. Гладков. – М. : Искусство, 1980. – 463 с.
8. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра / С. С. Данилов. – М. : Искусство, 1948. – 587 с.
9. Дмитриев Ю. А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие. – М. : Просвещение, 1986. – 160 с.
10. Евреинов Н. Н. История русского театра с древнейших времен до 1917 года / Н. Евреинов. – Нью-Йорк : изд-во им. Чехова, 1955. – 142 с.
11. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 1 / ред. Г. Н. Бояджиев. – М. : Искусство, 1955. – 744 с. : ил.
12. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 2 / ред. Н. Г. Литвиненко. – М. : Искусство, 1957. – 896 с.
13. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 3. – М. : Искусство, 1963. – 682 с. : ил.
14. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 4. – М. : Искусство, 1976. – 656 с. : ил.
15. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 5. – М. : Искусство, 1976. – 634 с. : ил.
16. 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. : ил.
17. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 7 / под общ. ред. А. Г. Образцовой, Б. А. Смирнова. – М. : Искусство, 1985. – 535 с. : ил.
18. История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 8 / под общ. ред. А. Г. Образцовой, Б. А. Смирнова. – М. : Искусство, 1988. – 431 с. : ил.
19. История западноевропейского театра. Т. 1. / С. С. Мокульский. – Спб. : Лань, 2011. – 752 с.
20. История русского театра / отв. ред. М. Терешина. – М. : ЭКСМО, 2011. – 480 с. – (Российская императорская библиотека).
21. Кагарлицкий Ю. И. Литература и театр Англии : авторы, сюжеты, персонажи / сост. С. Я. Кагарлицкая. – М. : Альфа-М, 2006. – 546 с.
22. Марков П. А. О театре : в 4 т.. Т. 1 : Из истории русского и советского театра / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1974. – 542 с.
23. Марков П. А. О театре: в 4 т.. Т. 2 : Театральные портреты / П. А. Марков. – М. ; Искусство, 1974. – 495 с.
24. Марков П. А. О театре : в 4 т.. Т. 3 : Дневник театрального критика / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1976. – 639 с.

25. Марков П. А. О театре: в 4 т.. Т. 4 : Дневник театрального критика : 1930 / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1977. – 639 с.
26. 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.
27. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. – М. : Искусство, 1984. – 623 с.
28. Пави П. Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.
29. Русский драматический театр : учебник / под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. – М. : Просвещение, 1976. – 382 с.
30. Симонов Р. С Вахтанговым / Р. Симонов. – М. : Искусство, 1959. – 195 с.
31. Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов / Ю. Смирнов-Несвицкий. – Л. : Искусство, 1987. – 248 с.
32. Смолина К. 100 великих театров мира / К. Смолина. – М. : Вече, 2006. – 317 с.
33. Софронова Л. А. Старовинний український театр / Л. А. Софронова; перекл. з рос. Н. Федорака. – Л., 2004. – 336 с.
34. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Т. 1. / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1954. – 516 с.
35. Театральная энциклопедия / глав. ред. С. С. Мокульский. – М. : Советская энциклопедия, 1961. – 5293 с.
36. Федорова В. Ф. Русский театр XIX века / В. Ф. Федорова. – М. : Знание, 1983. – 160 с.
37. Херсонский Х. Н. Вахтангов / Х. Херсонский. – М. : Молодая гвардия, 1963. – 360 с.
38. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 1. / С. С. Мокульский. – М. : Искусство, 1952. – 816 с.

11. 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.