

**Министерство культуры РФ
Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра актерского мастерства

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО**

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Направление подготовки 52.03.01 (071200)
«Хореографическое искусство»
Профиль подготовки: Педагогика**

**Форма обучения
Очная/Заочная**

Нальчик 2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

Главная цель курса состоит в ознакомлении студентов с теорией и историей театра различных эпох, а также национальными особенностями и своеобразием развития драматургической, режиссерской и исполнительской деятельности.

Задачи курса:

- изучить наиболее значительные и примечательные явления западноевропейского и отечественного театра в области драматургии, актерского и режиссерского искусства;
- научить пониманию процессов развития театрального искусства в его главных событиях, явлениях, фактах;
- раскрыть неразрывную связь западноевропейского театра и русского, обогащающее влияние обеих культур друг на друга на разных этапах развития;
- выявить сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра XIX-XX вв.;
- вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для дальнейшей практической деятельности в области хореографического искусства;
- сформировать понимание развития современного театрального искусства на опыте классического наследия отечественного и мирового театра;
- способствовать воспитанию и развитию общей культуры, художественного вкуса, творческого мышления, расширению кругозора в сфере театрального искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть общепрофессионального цикла, модуль истории и теории искусств. Дисциплина «Театральное искусство» находится в прямой взаимосвязи с «Историей хореографического искусства», «Историей», «Культурологией», «Изобразительным искусством».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина «Театральное искусство» способствует формированию следующих компетенций:

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономически и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способность к осознанию и эмоциональному принятию ответственности и проявлению ее в организации собственной самостоятельной, индивидуальной работы, в принятии ответственных решений в рамках своей компетенции, способность самостоятельно обучаться в течение всей жизни и непрерывно совершенствоваться, расширять границы своих научных, творческих, духовных познаний (ОК-12);
- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способность сочинять качественный хореографический текст, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать балетное либретто или сценарный план хореографической постановки, структурировать композицию танца в различных хореографических формах (ПК-10);
- способность исследовать проблемы функционирования во взаимосвязи с социально-экономической успешностью и социальной действенностью организации искусств, обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы над проектом (мероприятием), участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-31);
- способность использовать приобретенные знания для популяризации хореографического искусства и художественного творчества, проводить

экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовывать конкурсы, фестивали (ПК-38).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать (ОК-9; ОК-12; ОК-24):

- историю развития и совершенствования театральной культуры различных эпох;
- мировые шедевры театрального искусства.

Уметь (ОК-9; ОК-12; ОК-13; ОК-23; ПК-10; ПК-31) :

- пользоваться теоретическим материалом как средством образной характеристики;
- грамотно использовать полученные знания и навыки для изучения театральной культуры, сохранения и освоения культурного наследия;
- профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного драматургического материала;
- работать с видеоматериалами.

Владеть (ОК-24; ПК-38) :

основным понятийным терминологическим аппаратом по теории и истории театра.

4. Структура и содержание дисциплины «Театральное искусство».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов, из них 70 аудиторных.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Очное обучение

№ п/п	Разделы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Коды компетенций
				Л	С	СР	
1.	Западноевропейский театр от истоков до XVII века.	1	1	2		2	ОК-23, 24
		1	2-3	2	2	2	ОК-9,12,23,24 ПК-10
		1	4	2		2	ОК-23,24
		1	5	2		1	ОК-12,23,24
		1	6-8	4	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
2	Театр Европы XVII-XVIII вв	1	9-10	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
		1	11-12	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
3.	Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений	1	13	2		1	ОК-12,23,24

		1	14 - 17	6	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
		1	18	2		2	ОК-12,23,24
4.	Русский драматический театр от истоков до XX века.	2	1	2		2	ОК-12,23,24
		2	2-3	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
5.	Раздел Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.	2	4-5	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
		2	6	2		1	ОК-23,24
		2	7-8	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
		2	9	2		1	ОК-12,23,24
		2	10	2		1	ОК-23,24
		2	11	2		1	ОК-12,23,24
		2	12 - 13	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
		2	14 - 15	2	2	2	ОК-9,23,24 ПК-10
		2	16	2		2	ОК-23,24
		2	17	2		2	ОК-23,24

Зачет

	Итого			50	20	38		108
				70		38		108

Заочное обучение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учеб. работы, включая самост. раб. студ. и трудоемкость (в часах)		Формы текущ. контр. успев.	Коды компете нций
			лекции	СРС		
1	Западноевропейский театр от истоков до XVII века.	1	2	18		ОК- 2,3,11
2	Театр Европы XVII-XVIII вв	1	2	18		ОК- 2,3,11
3	Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений	1	4	18		ОК- 2,3,11
4	Русский драматический театр от истоков до XX века.	2	2	18		ОК- 2,3,11
5	Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и	2	6	20		ОК- 2,3,11

	европейском театре XX века					
					зачет	
	Всего		16	92		108

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Западноевропейский театр от истоков до XVII века.

1. Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература.
2. Театр античности
3. Развитие театральных форм в Европе. Эпоха средневековья
4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения
5. Литература Ренессанса

Раздел 2. Театр Европы XVII-XVIII вв

1. Французский классицизм
2. Эстетические идеи просвещения в западноевропейском театре XVIII века

Раздел 3. Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений

1. Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века.
2. Многообразие стилей в Европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв
3. Сценическое искусство Европейского театра второй половины XIX века

Раздел 4. Русский драматический театр от истоков до XX века.

1. Театр XVIII – XIX веков в России. Возникновение русского профессионального театра. Взаимодействие художественных культур. Классицизм. Эстетические идеи Просвещения в литературе и театре. Зарождение сентиментализма. Предромантические тенденции в театре на рубеже XVIII – XIX веков

2. Театр XIX века. Смена стилей и направлений (романтизм, реализм, символизм). Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства. Русский роман и сцена. Рождение «новой драмы». Формирование режиссерского театра

Раздел 5. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.

1. Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века

2. Театр, драма, роман и режиссура XX века

3. Жанры и формы театра XX века.

4. Театр и изобразительное искусство

5. Театр и музыка

6. Кино и его место в развитии искусства XX века

7. Современные формы развития театра в России и за рубежом

8. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.

9. Проблемы развития театра на современном этапе

10. Роль информационных технологий в развитии театрального искусства

5. Примерная тематика рефератов (ОК-9, 12, 23, 24; ПК-10, 38)

Разделы 1, 2, 3.

1. Комедии римского театра, их жанры и особенности.
2. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.
3. Сценическое искусство Д. Гаррика.
4. Просветительские идеи Вольтера.
5. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии XVIII века.
6. Драматургия Лопе де Вега. Своеобразие ренессансного характера в его творчестве.
7. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
8. Театрально-эстетические взгляды Лессинга.
9. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии Ф. Шиллера.
10. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
11. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
12. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления.
13. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
14. Скандинавский театр XIX века.
15. Испанский театр XIX века и драматургия Г. Лорки.
16. Творческий портрет Лоренса Оливье.
17. Французский театр XIX века.

Раздел 4

18. Скоморошество как наиболее развитый вид народного театра и его жанры.
19. Развитие театральных форм в России в эпоху средневековья.
20. Развитие сентиментализма в России в жанре мещанской драмы и слезной комедии.
21. Основные художественные направления в русском театре второй половины XVIII века.
22. Петербургский театр XVIII века.
23. Московский театр XVIII века.
24. Крепостной театр и его актеры.
25. Развитие провинциального театра в России в XVIII-XIX веках.

26. Западноевропейская драма в репертуаре русского театра конца XVIII века.
27. Путь развития русского профессионального театра XVII-XVIII веков.
28. Ф. Волков и его значение в становлении первого русского профессионального театра.
29. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
30. А. Н. Островский и Малый театр.
31. Русская сатирическая драма второй половины XIX века
32. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
33. Драматургия Чехова на сцене МХТ.
34. Символистская драматургия А. Блока и ее особенности.
35. Горький и театр.
36. Новаторская деятельность А. Ленского в Малом театре.
37. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
38. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
39. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.
40. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики.
41. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
42. А. Н. Островский и Малый театр.
43. Русская сатирическая драма второй половины XIX века

Раздел 5

44. Художественно-эстетические направления западноевропейского искусства.
45. Б. Брехт и его теория эпического театра.
46. Драматургия «абсурда».
47. Драматургия новой волны в европейском театре.
48. Французский театр первой половины XX века.
49. Сценическое искусство Англии XX века.
50. Итальянский театр XX века.
51. Драматургия США и ее направления XX века.
52. Формы и жанры театра США XX века.
53. Режиссерские искания в русском театре XX века.
54. Взаимовлияние художественных направлений в театре Европы и России XX века.
55. Театр и музыка.
56. Театр и изобразительное искусство.
57. Кино и театр.
58. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
59. А. Н. Островский и Малый театр.
60. Русская сатирическая драма второй половины XIX века

Контрольные вопросы для очной и заочной форм обучения (ОК-9, 12, 13, 23, 24)

1. Значение театрального искусства в общественной и культурной жизни народа.
2. Театр как феномен культуры
3. Общая характеристика театральной культуры Древней Греции.
4. Феспид – первый афинский трагический поэт.
5. Театральная культура Древнего Рима.
6. Жанры и виды средневекового театра.
7. Организация театральных зрелищ в эпоху Возрождения.
8. Характеристика английского театра Возрождения.
9. У. Шекспир. Творчество и судьба.
10. Театр французского классицизма.
11. Творчество великого комедиографа Ж. Б. Мольера.
12. Просвещение как феномен театральной культуры.
13. П. Бомарше. Творчество и судьба.
14. Всемирное культурное значение театра эпохи Просвещения.
15. Истоки русской театральной культуры.
16. Скоморохи на Руси.
17. Кукольная комедия как вид народного театра.
18. Театр в эпоху Петра I.
19. Роль и значение крепостных театров в становлении русского национального театра.
20. Деятельность и творчество А. Суворина.
21. «Система» К. С. Станиславского как инновационная теория и методика развития театрального искусства.

Для студентов очной и заочной форм обучения представлены варианты контрольных работ, выбор определяется студентом самостоятельно. Контрольная работа состоит из ответа на вопрос, который должен включить теоретические основы и их практическое применение. Изложив ответ, студент должен включить в контрольную работу список литературы, использованный при ее подготовке и написании.

Форма отчетности – защита контрольного задания.

Темы семинарских занятий (ОК-9, 12, 13, 23, 24)

1. Софокл. «Антигона»

2. Театральная культура эпохи Возрождения
3. Театр французского Классицизма
4. Театральная культура эпохи Просвещения
5. Драма Г. Ибсена «Кукольный дом» (особенности конфликта, композиции, характеров и символики в драме идей).
6. А.С. Пушкин. Трагедия «Борис Годунов»
7. Б. Брехт. «Добрый человек из Сычуани»
8. Ж. Ануй. «Антигона»
9. Т. Уильямс. «Трамвай «Желание»
10. Русское театральное искусство XX века.

5. Образовательные технологии

В процессе обучения необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.

Образовательные технологии, используемые на лекциях:

- Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложения материала. Лекция строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов.
 - Лекция с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в виде слайдов или краткой видеозаписи материал.
 - Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по наиболее важным разделам дисциплины.
- Образовательные технологии, используемые на семинарских занятиях :
- решение проблемных задач;
 - анализ конкретных ситуаций;
 - «мозговой штурм»;
 - моделирование диалогов;
 - выступление перед аудиторией.

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

Оценочные средства составляются преподавателем при ежегодном обновлении банка средств.

Дисциплина «История театра» включает в себя проведение семинарских занятий, контрольных работ, самостоятельную работу и зачета.

Примерная тематика рефератов, курсовых работ (ОК-9, 12, 23, 24; ПК-10, 31, 38)

1. Комедии римского театра, их жанры и особенности.
2. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.
2. Сценическое искусство Д. Гаррика.
3. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии XVIII века.
4. Драматургия Лопе де Вега. Своеобразие ренессансовского характера в его творчестве.
5. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
6. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии Ф. Шиллера.
7. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
8. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
9. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления.
10. Скандинавский театр XIX века.
11. Испанский театр XIX века и драматургия Г. Лорки.
12. Творческий портрет Лоренса Оливье.
13. Скоморошество как наиболее развитый вид народного театра и его жанры.
14. Ф. Волков и его значение в становлении первого русского профессионального театра.
15. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.

16. Символистская драматургия А. Блока и ее особенности.
17. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
18. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
19. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.
20. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики.
21. Художественно-эстетические направления западноевропейского искусства
22. Б. Брехт и его теория эпического театра.
23. Драматургия «абсурда».
24. Драматургия новой волны в европейском театре.
25. Французский театр первой половины XX века.
26. Сценическое искусство Англии XX века.
27. Итальянский театр XX века.
28. Драматургия США и ее направления XX века.
29. Формы и жанры театра США XX века.
30. Режиссерские искания в русском театре XX века.
31. Взаимовлияние художественных направлений в театре Европы и России XX века.
32. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
33. А. Н. Островский и Малый театр.

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу (ОК-9, 12, 23, 24; ПК-10)

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Специфика древнегреческого театра. Структура трагедии.
3. Актерское искусство в древнегреческом театре.
4. Поэтика Аристотеля. Учение о трагедии.
5. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н.э.)
6. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки.
7. Театр Средневековья и его особенности.
8. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
9. Комедия дель Арте и ее художественно-эстетические особенности.
10. Английский театр раннего Возрождения. Сценическое искусство английского Возрождения.
11. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
12. Эстетика французского классицизма.
13. Мольер – создатель жанра высокой комедии. «Тартюф» и его проблематика.
14. Реформаторы итальянского театра – Гольдони и Гоцци.
15. Просветительский реализм в актерском и режиссерском искусстве Гаррика, Экрофа, Шредера, Лекена, Сакки.

16. Предромантические течения в европейском театре конца XVIII века.
17. Романтизм и реализм как художественные течения первой половины XIX века и их характеристика.
18. Особенности немецкого романтизма Л. Тика и Г. Клейста.
19. Великие актеры эпохи романтизма: Ф. Леметр, Бокаж, Дорваль, Кин.
20. Э. Золя и его теория натурализма в театре.
21. Творчество М. Метерлинка и его теория символизма в театре.
22. Неоромантизм в творчестве Э. Ростана («Сирано де Бержерак»).
23. Театр Андре Антуана.
24. Борьба против натурализма в режиссуре (М. Рейнгардт, Жак Копо).
25. Мейнингенский театр и режиссура Л. Кронка.
26. Новаторство режиссуры Г. Крэгга.
27. Б. Шоу – основоположник театра идей.
28. Актерское искусство второй половины XIX века. С. Бернар, Т. Сальвини, А. Ристори, Эллен Терри.
29. Рождение новой драмы в европейском театре. Интеллектуальная драма (Жироду Ж., Ануй Ж., Брехт Б.).
30. Движение авангардистских театров во Франции (Ш. Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев).
31. Экзистенциализм в творчестве Сартра Ж.П. («Мухи», «За закрытой дверью»).
32. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
33. Драматургия «рассерженных» (Д. Осборн).
34. Режиссура английского театра (П. Брук).
35. Малые театры США 20-30-х гг. XX века.
36. Мюзикл в США.
37. Театральные формы в древнерусской культуре.
38. Народный театр и его эволюция.
39. Основные принципы эстетики русского классицизма.
40. Церковный русский театр в эпоху Средневековья.
41. Школьный театр в России. Драматургия С. Полоцкого и Ф. Прокоповича.
42. Создание публичного государственного театра в России и его роль в пропаганде Петровских реформ.
43. Вертепный кукольный театр и его особенности.
44. Значение слезной комедии и комической оперы в развитии русского театра.
45. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина.
46. Водевиль – школа актерского мастерства.
47. Гоголь и его взгляды на театральное искусство.
48. Тургенев – основатель русского психологического театра.
49. Ш.С. Щепкин – реформатор русского театра.
50. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
51. М. Горький и его драматургия. Противоречивость мировоззрения.
52. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
53. Своеобразие режиссуры К.С. Станиславского.

54. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
55. Театральная эстетика режиссуры Вахтангова.
56. Художественно-эстетические поиски А. Таирова в Камерном театре.
57. Условный театр и театральный традиционализм.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Театральное искусство»

Основная литература

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М, 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.
5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М, 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия.– Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.
17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.

20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
21. Хрестоматия Западно-европейского театра эпохи Просвещения. /Под ред. С. Мокульского. Т.1.- Л., 1953.
22. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990

Дополнительная литература

1. Арто А. Театр и его двойник – М., 1993.
2. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. – М., 1994.
3. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
4. Белинский В. Г. Александрійский театр. Щепкин на Петербургской сцене: Полн. собр. соч. т.8. – М., 1958.
5. Бравич В., Плетнев Г. Зрелища древнего мира. – М., 1971.
6. В.В. Головня. История античного театра. – М., 1972.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003.
8. Дидро Д. Парадокс об актере. – М., 1985.
9. Дурьлин С. Н. Марья Николаевна Ермолова (1853-1928). Очерки жизни и творчества – М., 1953.
10. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1977.
11. Захава Б. Е. Современники: Вахтангов. Мейерхольд. – М., 1959.
12. Каган М.С., Желтухина Е. Г. Проблема «Запад-Восток» в культурологии. Взаимодействие художественных культур. – М., 1994.
13. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. – М., 1987.
14. Карпушкин М.А. Размышления о театральной педагогике. – Самара, 2001.
15. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 1978.
16. Крестовская Б. А. Творчество Лопе де Вега, Тирсо де Молина. // Статьи о зарубежной литературе. – М., Л., 1960.
17. Лотман Л. П. Островский и русская драматургия его времени – М.-Л., 1961.
18. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989.
19. Николаевич С. Таиров: его театр, его судьба, его актриса. – М., 1991.
20. Образцова А. Г. Современная английская сцена. – М., 1983.
21. Портреты режиссеров (Симонов, Бабочкин, Хейфец) – Л., 1982.
22. Рассказы о русских актерах. (Е. Семенова, О. Яковлева, В. Асенкова, П. Мочалов, В. Каратыгин, М. Щепкин) – М., 1989.
23. Ромем А.С. Американская драматургия первой половины XX века. – Л., 1978.
24. Ромем А.С. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3 Педагогическое наследие. – М., 1982.

25. Станиславский в меняющемся мире: Сб. матер, междунар. симпозиума. – М., 1989.
26. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990.
27. Таиров А. Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970.
28. Туровская М. И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия. – М., 1966.
29. Фольклорный театр. – М., 1988.30. Альтшуллер А. Н. Театр прославленных мастеров.– Л., 1968.

Перечень кино-видео и телефильмов и т.п.

1. Арбузов А. «Годы странствий». Мост Видео, 1998.
2. Бомарше. «Безумный день или Женитьба Фигаро». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры «Крупный план», 1999.
3. Видеозапись балета «Кармен» Матца Экка, 2002.
4. Видеозапись балета «Лебединое озеро» Матца Экка.
5. Видеозапись балета М. Бежара «Жизнь как балет».
6. Видеоспектакль «Женитьба Фигаро» Бомарше.
7. Гоголь. «Ревизор». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры, 1982. Мастер Тейп, 2000.
8. Горин. «Шут Балакирев». Режиссер М. Захаров. Театр Ленком. Мост Видео, 2003.
9. Горький. «Васса». Режиссер Г. Панфилов. Мосфильм, 1982. «Крупный план», 1999
10. Мастера итальянской оперы. М.: Алмерда Midmax, 1999.
11. Разумовский А.Т. «Дорогая Елена Сергеевна». Мост Видео, 1998.
12. Шекспир В. «Гамлет». М.: Алмерда Midmax, 2000.
13. Шекспир В. «Ромео и Джульетта» (мюзикл). Режиссер Левин. Saturn, 2002.
14. Шекспир В. «Ромео и Джульетта». Режиссер Ф. Дзефирелли. Мост Видео, 1998.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. <http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaja-istorija-russkogo-teatra#ixzz24YHBOs90>

2. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. - Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

3. Театральная энциклопедия. - Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>

4. Планета театра:(новости театральной жизни России). - Режим доступа: <http://theatreplanet.ru/articles/>

5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, Драматургия. - Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

6. Театральная Энциклопедия. - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО

Разработчик _Кумыкова З.Ш., кфн, доцент

Рецензент Тухужева И.З., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры актерского мастерства

Протокол №1 от 29.08.2014 г.

Зав. Кафедрой

Балкарова Т.Б.