

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Северо - Кавказский государственный институт искусств

Театральный факультет
Кафедра режиссуры

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г.Ашхотов
29 августа 2014 г.

Рабочая программа дисциплины
«История режиссуры русского театра»

Уровень высшего образования:
Специалист

Специальность:
55.05.01(070601) Режиссура кино и телевидения

Форма обучения
очная, заочная

Нальчик 2014г.

- **Цели освоения дисциплины**

Основной целью освоения дисциплины «История режиссуры русского театра» является

- дать базисные теоретические историко-театральные знания с целью формирования навыков осмысления театрального процесса в России, формирования общей театральной культуры, выработки личной позиции в отношении к творческим поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества;
- анализ основных этапов истории русского театра конца XIX – начала XX вв.

Задачи курса. Освоение истории русского театра с конца XIX века до наших дней (основные режиссерские имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, компоненты театрального искусства). Изучение режиссерского театра как принципиально нового этапа в истории театрального искусства.

- **Место дисциплины в структуре ООП специалитета**

Дисциплина «История режиссуры русского театра» входит в базовую часть цикла дисциплин «Истории и теории мировой художественной культуры». Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории, культурологии, истории русской и зарубежной литературы, истории изобразительного искусства, истории кино и телевидения. Изучение истории режиссуры русского театра создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих базовых дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов: Основы кинодраматургического мастерства (кинодраматургия, изобразительное решение фильма), Режиссура телевизионного фильма, Речь: культура и техника.

- **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История режиссуры русского театра»**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):

- способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-1);
- способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-2);
- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, художественным, научным и этическим проблемам (ОК-4);
- способность к работе с научной и искусствоведческой литературой, пользованию профессиональными понятиями и терминологией (ОК-10);
- способность к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического периода (ОК-11);
- способность к выработке личной позиции в отношении современных поисков в кинематографе, в области развития телевидения и других видах искусства (ОК-12);
- способность к анализу произведений литературы и искусства (ОК-13).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск (ПК-5);
- способность и готовность демонстрировать способность к осмыслению, анализу и критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПСК-1-

4). В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы (эпохи, стили) в развитии режиссуры театра;
- исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей.
- специфику выразительных средств различных видов искусства;

Уметь:

- анализировать произведения литературы и искусства, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

Владеть:

- навыками поиска закономерностей становления киноискусства;
- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории кино.

4. Структура и содержание дисциплины «История режиссуры русского театра».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Всего 108 часов, 70 аудиторных, 38 самост. На заочном отделении трудоемкость 3 з.е. 108 часов, 20 аудиторных, 88 самост.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего (часов) о\о з\о	Аудиторные занятия (час.) о\о з\о		Самостоятельная работа о\о з\о
			В том числе		
			Лекции	Семинары	
1	2	3	4	5	6
1	Введение		2		
2	Создание Московского Художественного Театра. Творчество К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко.	17	4\1		6\6

3	МХТ в 1899 - 1905 гг. Драматургия А.П. Чехова.	23	6\1	2\2	6\6
4	Студия на Поварской. Начало творчества В. Э. Мейерхольда	3	2\1		
5	МХТ в 1907 - 1914 гг. Система Станиславского	19	4\1	2\1	4\7
6	Творчество Мейерхольда 1906 - 1917 гг	5	4\1		
7	Творчество Мейерхольда 1918 - 1940 гг.	16	4\1	2\1	2\6
8	Первая студия МХТ.	11	2\1		2\6
9	Творчество Е. Б. Вахтангова.	15	4\1	2	2\6
10	Творчество М.А. Чехова.	19	4\1	2\1	4\7
11	Творчество Н. Н. Евреинова.	11	2\1		2\6
12	Творчество А. Я. Таирова.	13	4\1		2\6
13	Творчество А. Эфроса, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова.	25	8\1	4\1	4\7
14	Современные спектакли режиссерского театра.	19	4\1	2\1	4\7
	ИТОГО	316	54\14	16\6	38\88

Содержание дисциплины

Тема 1. Создание Московского Художественного Театра. Творчество К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко.

Режиссёрская деятельность К. С. Станиславского (1863 - 1938) и В.И. Немировича-Данченко (1858 - 1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актёрского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого.

Тема 2. МХТ в 1899 - 1905 гг. Драматургия А.П. Чехова.

Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишнёвый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане и «На дне» (1902).

Тема 3. Студия на Поварской. Начало творчества В. И. Мейерхольда.

Создание В.Э. Мейерхольдом (1874 - 1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана.

Тема 4. МХТ в 1907 - 1914 гг. Система Станиславского.

Спектакли МХТ «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И. Тургенева (1909), «Братья Карамазовы» (1910). Основные принципы системы Станиславского: переживание, действенный анализ, зерно роли, сквозное действие, сверхзадача, «я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 5. Творчество Мейерхольда 1906 - 1917 гг.

Режиссёрская деятельность В.Э. Мейерхольда в театре В.Ф. Комиссаржевской (1906 - 1907): «Гедда Габлер» Х. Ибсена, «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Балаганчик» А. Блока, «Жизнь человека» Л. Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре.

Тема 6. Творчество Мейерхольда 1918 - 1940 гг.

Спектакль «Мистерия-буфф» В. Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э. Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актёрское искусство З. Райх, И. Ильинского, Э. Гарина, М. Бабановой.

Тема 7. Первая студия МХТ.

Создание Первой студии МХТ в 1912 г. Спектакли «Гибель «Надежды» (1913, реж. Р. Болеславский), «Праздник мира» (1913, реж. Е. Вахтангов), «Сверчок на печи» (1914, реж. Б. Сушкевич).

Тема 8. Творчество Е. Б. Вахтангова.

Режиссёрская деятельность Е. Б. Вахтангова (1833 - 1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А. Стринберга с М. Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С. Анского в студии Габима (1922).

Тема 9. Творчество М.А. Чехова.

Актёрское искусство Михаила Чехова (1891 - 1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924 - 1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актёра» (1928), «О технике актёра» (1946). Концепция «психологического жеста».

Тема 10. Творчество Н. Н. Евреинова.

Н. Н. Евреинов (1879 - 1953) – драматург, режиссёр, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907 - 1908, 1911 - 1912). Постановки в пародийном театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912 - 1917). Теория театрализации жизни.

Тема 11. Творчество А. Я. Таирова.

Режиссёрская деятельность А. Я. Таирова (1885 - 1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актёрское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О'Нила (1926 - 1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

Тема 12. Творчество А. Эфроса, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова. Режиссёрская деятельность А. В. Эфроса (1925 - 1987): «В добрый час» В. Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г. А. Товстоногова (1913 - 1989) :«Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), «Три сестры» (1965), «Мещане» (1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О. Н. Ефремова (1927 - 2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю. П. Любимова (р. 1917): создание Театра на Таганке (1964).

Тема 13. Современные спектакли режиссерского театра.

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. Оценочные средства**

Оценочные средства составляются преподавателем при ежегодном обновлении банка средств. Дисциплина «История режиссуры русского театра» предусматривает промежуточную аттестацию в форме зачета и завершается экзаменом.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

- Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.
- Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
- Организация МХТ.
- Основные принципы системы К. С. Станиславского.
- Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).
- 6. Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский.)
- 7. В.Э. Мейерхольд после 1917 г.
- 8. Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.
- 9. Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.
- 10. Теория и практика М. А. Чехова.
- 11. Теория и практика Н. Н. Евреинова.
- 12. Суть реформаторских идей актера и режиссера Малого театра А. П. Ленского.
- 13. Основные положения, составляющие новаторскую программу МХТ.
- 14. Истоки русской режиссуры. Функции режиссера на разных этапах развития русского театра.
- 15. Особенности репертуара МХТ.
- 16. Сущность новаторской режиссуры К. С. Станиславского
- 17. Значение открытий К. С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра; для формирования актера нового типа.
- 18. Новые театры, появившиеся в 70-е годы в России.
- 19. Новаторство режиссуры Г. Товстоногова. Репертуар Большого драматического театра .
- 20. Особенности творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова.
- 21. Отличительные черты эстетики режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре.
- 22. Спектакли О. Ефремова. Особенности его творчества.

23. Режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола.

24. Режиссура нового поколения.

Современные формы развития театра в России

- Современные формы театров в России на рубеже XX – XXI вв..
- Балетные постановки Мориса Бежара, показанные в Москве.
- Своеобразие постановки современного балета «Лебединое озеро», «Кармен» немецкого балетмейстера.
- Мастера современного отечественного балета.
- Мюзикл. Особенности жанра.
- Популярные мюзиклы на рубеже XX – XXI вв. в России и за рубежом.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История режиссуры русского театра»

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Ноутбук, мультимедийный проектор, стандартно оборудованные лекционные аудитории; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки специалистов

Рекомендуемая литература:

1. Чехов А.П. Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад.
2. Горький М. На дне.
3. Андреев Л. Жизнь Человека.
4. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
5. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. – М., 1969.
6. Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. (О технике актера). – М., 1986.
7. Евреинов Н. Н. Демон театральности. (Театр как таковой) – М.-СПб., 2002..

Разработчик

Кумыкова З.Ш., к.ф.н., доцент

Рецензент

Черкесов М.Т., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры

Протокол №1 от 27 августа 2014г.

Зав. кафедрой

Черкесов М.Т., доцент