

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 зарубежного 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 зарубежного театра» является

- приобретение базисных теоретических историко-театральных знаний с целью формирования навыков осмысления мирового театрального процесса, 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 зарубежного режиссерского театра конца XIX – начала XX вв.

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

- **Место дисциплины в структуре ООП специалитета.**

Дисциплина «История режиссуры зарубежного 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, истории телевидения. Изучение истории режиссуры зарубежного театра создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих базовых дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов: Основы киносценарийного мастерства (киносценарий, изобразительное решение фильма), Режиссура телевизионного фильма, Речь: культура и техника.

- **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История режиссуры зарубежного 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.

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.

- **Структура и содержание дисциплины «История режиссуры зарубежного театра».**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов (70 аудитор.) на заочном обучении 4 зачетные единицы, 144 часов, (70 аудитор).

курс	семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Итоговая форма контроля	
			всего	инд.	СРС	лекц.	практ.		пром.контр
2	4	4	144	-	37	22	12	аттест.	зачет
3	5			-	37	22	14	аттест.	экзамен

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		Самостоят. Работа о\о з\о	ОЗО
			В том числе			
			Лекции	Семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века	8	2		2\4	
2	«Новая драма». Драматургия Х. Ибсена	14	4	2	2\4	2

3	Мейнингенский театр	10	2	2	2\4	
4	Натурализм в театре. А. Антуан. О. Брам	8	2		2\4	
5	Символизм в театре. П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка	14	4	2	2\4	2
6	Режиссёрское искусство Гордона Крэга	8	2		2\4	
7	Модерн в театре	8	2		2\4	
8	Футуризм в театре	7	2		1\4	
9	Режиссерское искусство Жака Копо	10	2	2	2\4	
10	«Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве	8	2		2\4	
11	«Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев	9	2		1\4	2
12	Сюрреализм в театре	7	2		1\4	
13	Режиссерское искусство Макса Рейнхардта	12	2	2	2\4	2
14	Экспрессионизм в театре. Л.Йесснер. Э.Пискатор	7	2		1\4	
15	Режиссерское искусство Бертольта Брехта	14	4	2	2\4	2
16	Экзистенциализм в драматургии и театре	9	2		1\4	2
17	Абсурдизм в драматургии и театре	13	4	2	1\4	2
18	Режиссерское искусство Жана Вилара	8	2		2\4	

19	Режиссерское искусство Жан-Луи Барро	10	2	2	2\4	
20	Режиссерское искусство Питера Брука	12	2	2	2\4	2
21	Режиссерское искусство Джорджо Стрелера	10	2		2\4	2
22	Режиссерское искусство Ежи Гротовского	12	2	2	2\4	2
	Итого	316	50	20	38\88	20

Содержание дисциплины

Тема 1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века.

Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершённость развития отдельных видов и жанров искусства. Традиция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф. Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссёрского замысла для художественной постановки.

Тема 2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.
Хенрик Ибсен (1828 - 1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно-аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э. Золя, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).

Тема 3. Мейнингенский театр.
Чарльз Кин (1811 - 1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850 - 1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актёрский ансамбль. Генрих Лаубе (1888 - 1864) во главе венского Бургтеатра (1850 - 1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского

театра (1874 - 1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссёрская деятельность Людвига Кронекса (1837 - 1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

Тема 4. Натурализм в театре. А. Антуан. О. Брам.

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссёрская деятельность Андре Антуана (1858 - 1943). Создание театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссёрских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л. Толстого, «Сельская честь» Д. Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х. Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвёртой стены». Создание Отто Брамом (1856 - 1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г. Гауптмана. Деятельность О. Брама в Дойчетеатре (1894 - 1904).

Тема 5. Символизм в театре. П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка.

Пьесы Мориса Метерлинка (1862 - 1949) «Непрошенная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра Д'Ар (1890 - 1892) во главе с Полем Формом. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М. Люнье-По театра Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х. Ибсена, А. Стринберга, О. Уайльда, А. Жарри.

Тема 6. Режиссёрское искусство Гордона Крэга.

Гордон Крэг (1872 - 1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла в 1890 году. Первый режиссёрский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

Тема 7. Модерн в театре.

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910 - 1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э. Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913).

Тема 8. Футуризм в театре.

Театральные манифесты Ф. Т. Маринетти. Сценические опыты Д. Балла, Ф. Деперо, Э. Прампolini. Спектакль «Фейерверк» И. Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов театр (1913) в Санкт-Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 9. Режиссерское искусство Жака Копо.

Создание Жаком Копо (1879 - 1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920 - 1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актёрское искусство Ш. Дюллена, Л. Жуве, Ж. Копо. Спектакль «Царь Эдип» И. Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936 - 1940).

Тема 10. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.

Создание режиссёрского объединения Картель четырёх в 1927 году. Режиссёрская деятельность Шарля Дюллена (1885 - 1949). Театр Ателье (1922 - 1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А. Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П. Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссёрская деятельность Луи Жуве (1887 - 1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922 - 1934), Атений (с 1934 года). Постановки пьес А. Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945); пьес Мольера «Школа жён» (1936), «Дон Жуан» (1945).

Тема 11. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев.

Режиссёрская деятельность Гастона Бати (1885 - 1952). Театры Химера (1921 - 1923), Студия де Шанз Элизе (1924 - 1930), Монпарнас (с 1930 года). Статьи и манифесты («Маска и кадило», 1926). Спектакли «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мадам Бовари» Г. Флобера. Режиссёрская деятельность Жоржа Питоева (1884 - 1939). Русский период (1908 - 1914), швейцарский период (1915 - 1922). Работа в Театре де Шанз Элизе (с 1922 года). Чеховские спектакли «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». Первые постановки пьес Л. Пиранделло и Ж. Ануя. Актёрское искусство Людмилы и Жоржа Питоевых. Питоев – Гамлет.

Тема 12. Сюрреализм в театре.

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928 - 1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

Тема 13. Режиссерское искусство Макса Рейнхардта.

Режиссёрская деятельность Макса Рейнхардта (1837 - 1943). Спектакль «Сон в летнюю ночь» в Дойчтеатре (1905). Экспрессионистическая эстетика в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Разбойники», «Гамлет», «Царь Эдип» (1907 - 1910).

Тема 14. Экспрессионизм в театре. Л. Йесснер. Э. Пискатор.

Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йеснера (1878 - 1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Телль» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актёрское искусство Фрица Кортнера. Режиссёрская деятельность Эрвина Пискатора (1893 - 1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамёна», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924 - 1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гопля, мы живём!» по пьесе Э. Толлера (1927).

Тема 15. Режиссерское искусство Бертольта Брехта.

Бертольд Брехт (1898 - 1956) – драматург, режиссёр, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штатстеатр, 1931), «Мать» М. Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актёрское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

Тема 16. Экзистенциализм в драматургии и театре.

Драматургия Ж.П. Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж. Вилара («Дон Жуан») и Ж. Л. Барро («Гамлет»).

Тема 17. Абсурдизм в драматургии и театре.

Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене. Спектакли Роже Блена (1907 - 1984) «В ожидании Годо» (1935), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль Ж.Л. Барро «Носороги» (1960).

Тема 18. Режиссерское искусство Жана Вилара.

Жан Вилар (1917 - 1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т.С. Элиота (1945), «Сид» П. Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Попоулер (1951 - 1963).

Тема 19. Режиссерское искусство Жан-Луи Барро.

Жан-Луи Барро (1910 - 1994). Спектакль-пантомима «Вокруг матери» У. Фолкнера (1935). Барро в Комеди Франсез: «Гамлет», «Федра» Ж. Расина (1942), «Атласная туфелька» П. Клоделя (1943). Актёрское искусство Барро и Мадлен Рено. Создание собственного театра в 1946 году: «Процесс» Ф. Кафки (1947), «Вишнёвый сад» (1954). Руководство театром «Одеон» (1959 - 1968). Спектакль «Рабле» в цирке Шапито на Монмартре (1968).

Тема 20. Режиссерское искусство Питера Брука.

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли

«Марат-Сад» (1964), «US» (1966). Влияние театра «жестокости» Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

Тема 21. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера.

Джорджо Стрелер (1921 - 1997). Создание Пикколо Театро ди Милано в 1947 году. Эстетика комедии дель арте в спектаклях «Арлекин, слуга двух господ» (1947), «Компьяелло» (1975) по К. Гольдони. Актёрское искусство Марчелло Моретти. Постановки пьес Шекспира и Б. Брехта.

Тема 22. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.

Ежи Гротовский (1933 - 1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965), «Апокалипсис» (1968). Актёрское искусство Рышарда Чесляка.

Контрольные вопросы по истории режиссуры зарубежного театра

- Новаторство режиссуры Андре Антуана.
- Новаторство режиссуры Жака Копо.
- Новаторство режиссерских открытий мейнингенского театра и режиссуры Людвиг Кронка.
- Своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. Рейнгардта.
- Режиссура театра «Лицеум».
- Новаторство режиссуры Эдварда Гордона Крега.
- Спектакли Питера Брука. Новаторство его режиссерских исканий.
- Особенности развития итальянского театра XX века.

Современные формы развития зарубежного театра

- Формы, определяющие современный театр Запада.
- Балетные постановки Мориса Бежара .
- Своеобразие постановки современного балета «Лебединое озеро», «Кармен» немецкого балетмейстера.
- Мастера современного зарубежного балета.
- Мюзикл. Особенности жанра.
- Популярные мюзиклы на рубеже XX – XXI вв. за рубежом

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.

- **Оценочные средства**

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

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. «Новая драма».

2. Мейнингенский театр.
3. Натурализм в театре.
4. Символизм в театре.
5. Футуризм в театре.
6. Сюрреализм в театре.
7. Экспрессионизм в театре.
8. Режиссерская деятельность Андре Антуана.
9. Режиссерская деятельность Отто Брама.
10. Режиссерская деятельность Гордона Крэга.
11. Режиссерская деятельность Жака Копо.
12. Режиссерская деятельность «Картеля четырех».
13. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.
14. Экзистенциализм в театре.
15. Абсурдизм в театре.
16. Режиссерская деятельность Жана Вилара.
17. Режиссерская деятельность Жан-Луи Барро.
18. Режиссерская деятельность Питера Брука.
19. Режиссерская деятельность Дж. Стрелера.
20. Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.

- **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История режиссуры зарубежного театра»**

Рекомендуемая литература:

1. Аристотель. Поэтика.
2. Костелянец Б. Мир поэзии драматической. (Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок). – Л., 1992.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. Гл. 8. Гамлет, гл. 9. Искусство как катарсис.
4. Софокл. Царь Эдип.
5. Шекспир В. Гамлет.
6. Шекспир В. Ромео и Джульетта.
7. История западноевропейского театра в 8-т. Т. 5, 6 (1871 - 1917), Т. 7, 8 (1917 - 1945). М., 1970 - 1988.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки.
9. Ибсен Х. Кукольный дом, Привидения, Строитель Сольнес.
10. Гительман Л. И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. – Л.: ЛГИТМиК, 1988.
11. Метерлинк М. Слепые, Непрошенная.
12. Стриндберг А. Фрекен Жюли, Соната призраков.
13. Гауптман Г. Потонувший колокол.

14. Крэг Г Воспоминания. Статьи. Письма. – М., 1988.
15. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. – М., 1983.
16. Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети, Жизнь Галилея.
17. Брехт Б. Собр. соч. Т. 5. Кн. 2. (Диалектическая драматургия. Об экспериментальном театре). – М., 1965.
18. Ануй Ж. Жаворонок.
19. Сартр Ж.-П. Мухи.
20. Камю А. Калигула.
21. Ионеско Э. Лысая певица.
22. Беккет С. В ожидании Годо.
23. Жене Ж. Служанки.
24. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
25. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
26. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984.
27. Гротовский Е. Театр и ритуал // Театр. – 1988. – № 10.

Программное обеспечение и интернет- ресурсы:

История зарубежного театра http://www.mig-tk.ru/istorij_zarubezhnogo_teatra-8.html

Популярная история театра <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/populyarnaya-istoriya-teatra/francuzskij-teatr-nv.htm>

Мокульский «Хрестоматия по истории западноевропейского театра»

http://art-producer15.narod2.ru/istoriya_zarubezhnogo_teatra/MOKULSKII_Hrestomatiya_po_istorii_zapadnoevropeiskogo_teatra_Tom_1.pdf

<http://www.twirpx.com/files/art/theater/>

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

Разработчик
Эксперт

Кумыкова З.Ш., к.ф.н., доцент
Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры кино и ТВ

Протокол от 27 августа 2014 г.

Зав. Кафедрой

Черкесов М.Т. _____