

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И.о. Ректора
Дата подписания: 10.09.2024 10:39:35
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67583b9bb2302dd1295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 31 » августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История режиссуры зарубежного театра

Специальность

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация

Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация

Режиссер телевизионных программ

Форма обучения – **очная**

Нормативный срок обучения – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- 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:

- 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).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

<p>Системное и критическое мышление</p>	<p>УК-1. Способен осуществлять проблемный анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>Межкультурное взаимодействие</p>	<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области

		<p>отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;</p> <ul style="list-style-type: none"> – национально-культурные особенности искусства различных стран. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно- художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
--	--	---

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей профессиональной деятельности.

		<p>Владеть:</p> <p>историческим методом; целостным взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства.</p>
Художественный анализ	ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения и/или произведения искусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методологией режиссерского анализа и интерпретации.
Профессиональная компетентность и самостоятельность	ОПК-5. Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; – реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо- производственного процесса; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками разработки концепции и проекта

		аудиовизуального произведения на основе литературного сценария; <ul style="list-style-type: none"> – навыками творческо-производственной деятельности; – средствами художественной выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию.
--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 4 и 5 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	4	144	5	4
Аудиторные занятия		70		
Самост. работа (часов)*		74		

* В том числе экзамены: 72 часа.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п/п	Наименование тем и разделов	Се мес тр	Аудиторные занятия (час.)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			В том числе			
			Лекции	Сем инар ы	СР	
1	Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века	4	2			
2	«Новая драма». Драматургия Х. Ибсена		4	2		
3	Мейнингенский театр		2	2		
4	Натурализм в театре. А. Антуан. О. Брам		2			

5	Символизм в театре. П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка		2	2		
6	Режиссёрское искусство Гордона Крэга		2	2		
7	Модерн в театре		2			
8	Футуризм в театре		2			
9	Режиссерское искусство Жака Копо		2	2		
10	«Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве		2			
11	«Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев		2			
12	Сюрреализм в театре	5	2			
13	Режиссерское искусство Макса Рейнхардта		2	2		
14	Экспрессионизм в театре. Л.Йесснер. Э.Пискатор		2			
15	Режиссерское искусство Бертольта Брехта		2	2		
16	Экзистенциализм в драматургии и театре		2			
17	Абсурдизм в драматургии и театре		4	2		
18	Режиссерское искусство Жана Вилара		2			
19	Режиссерское искусство Жан-Луи Барро		2	2		
20	Режиссерское искусство Питера Брука		2	2		
21	Режиссерское искусство Джорджо Стрелера		2			
22	Режиссерское искусство Ежи Гротовского		2	2		
			48	22	74	
	Итого		144			

в том числе контактная работа. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен

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 Людвиг Кронека (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 Дойчтеатре (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 Фором. 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 Йесснера (1878 - 1945) в берлинском Штатс театре: «Вильгельм Телль» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актёрское искусство Фрица Кортнера. Режиссёрская деятельность Эрвина Пискатора (1893 - 1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамена», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924 - 1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, 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» (Штатс театр, 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), «Компьялло» (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.

4.3. Рекомендуемые 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В высшей школе ведущей организационной формой обучения традиционно является лекция (академическая, повествовательная, аналитическая, лекция-беседа, проблемная, визуальная).

В процессе изложения курса преподаватель обязан использовать весь спектр педагогических технологий, то есть всю совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств.

Образовательные технологии представляют собой комплекс, состоящий из: некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.

Выбор метода обучения соотносится с тематическим содержанием учебного материала. Перечень методов обучения (объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный, модельный) используется как вариативный способ предоставления учебной информации студентам.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является развитие познавательной самостоятельности; систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, формирование умения использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Изучение курса предполагает следующие виды самостоятельной работы:

1. Повторение пройденного теоретического материала.
2. Установление главных вопросов темы семинарского занятия.
3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме.
4. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка.
5. Конспектирование.
6. Реферирование литературы.
7. Углубленный анализ научно-методической литературы.

Контрольные вопросы по истории режиссуры зарубежного театра

1. Новаторство режиссуры Андре Антуана.
2. Новаторство режиссуры Жака Копо.
3. Новаторство режиссерских открытий мейнингенского театра и режиссуры Людвиг Кронекка.
4. Своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. Рейнгардта.
5. Режиссура театра «Лицеум».
6. Новаторство режиссуры Эдварда Гордона Крега.
7. Спектакли Питера Брука. Новаторство его режиссерских исканий.
8. Особенности развития итальянского театра XX века.

Современные формы развития зарубежного театра

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

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, написание рефератов, докладов, контрольных работ позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом в непосредственном

контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Критериальная шкала оценок качества знаний, умений и навыков студентов

Сумма баллов	Оценка	Критерий
5	отлично	усвоение фундаментальных понятий темы, проблемы, идеи дисциплины; умение логически выстраивать структуру и содержание вопроса; использование навыков критического мышления для анализа и синтеза материала. Владение культурным мышлением, категориально - понятийным аппаратом ; способность к обобщению, восприятию информации, постановки цели и выбору пути ее достижения; умение адаптировать вопросы культуры и искусства в контекст гуманитарных знаний. Знание и содержание основной и дополнительной литературы
4	хорошо	- знание ключевых понятий изучаемой дисциплины, их четкое определение и описание; обнаружение несущественных фактических неточностей; достаточное использование навыков критического мышления и умственных навыков; способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые общегуманитарные проблемы; неполное владение категориями, отсутствие ссылок на первоисточники.
3	удовлетворительно	- отбор, определение и описание лишь некоторых ключевых понятий, тем и проблем; недостаточное владение количеством фактов, поддерживающих детали ответа; слабое использование навыков критического анализа; слабое знание первоисточников и исследований по дисциплине; отсутствие способностей к самостоятельному мышлению и критическому анализу.
2	неудовлетворительно	- неполное знание объема изучаемой дисциплины; отсутствие логического мышления, неспособность к обобщению и анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения; отсутствие представления об учебных и научных источниках по изучаемому предмету.

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

Система текущего контроля включает:

- Текущее собеседование и контроль
- Консультации
- Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС
- Перекрестное рецензирование
- Дискуссия
- Дискуссия (обсуждения результатов работ).

Примерная тематика рефератов

1. Режиссура и творческий путь Роберта Уилсона.
2. Влияние музыки на режиссуру Кристофера Марталера.
3. Тадаши (Тадаси) Судзуки.
4. Роберт Брустин.
5. Ариана Мнушкина и Театр Солнца. Этапы творчества .
6. Постановки Деклана Доннеллан в Москве.
7. Театр Зингаро и Бартабас.
8. Творческая деятельность Феруччо Солери.
9. Хореография и режиссура в спектаклях Жозефа Наджа.
10. Театр танца Пины Бауш.
11. Творческий путь режиссера Люка Бонди.
12. Режиссерская эстетика Томаса Остермайер.
13. Театральные провокации Франка Касторфа.
14. Режиссерская деятельность Кристиана Люпы.
15. Творческая деятельность Томаса Алана Плателя.
16. Патрис Шеро и французский театр XX века.

Темы докладов

1. Андрэ Антуан – создатель Свободного театра.
2. Жак Копо и Театр Старой Голубятни.
3. Генрик Ибсен – предтеча «новой драмы».
4. Август Стриндберг и его Интимный театр.
5. Театр герцога Мейнингенского.
6. Театральное творчество Макса Рейнгардта.
7. Гордон Крэг и символистский театр.
8. Шарль Дюллен: актер, режиссер, педагог.
9. Гастон Бати – поиски театральности.
10. Луи Жуве – художник и театральный реформатор.
11. Жорж и Людмила Питоевы – творческое содружество.
12. Бертольд Брехт: драматург, режиссер, теоретик театра.
13. Тенденции развития западноевропейского театра XXI .

Темы контрольных работ

1. Творчество Андре Антуана.
2. Театральная деятельность Макса Рейнгардта.
3. Свободный театр А. Антуана. Сценическая реформа А. Антуана.
4. Европейский символизм и творчество Э. Г. Крэга.
5. Эдвард Гордон Крэг – художник, режиссер и теоретик театра.
6. Театральная деятельность Б. Брехта.
7. Режиссура Западной Европы в конце XX – начале XXI веков
8. Театр Жестокости.
9. Творчество Ежи Гротовского.
10. Джорджо Стрелер и «Пикколо театро ди Милано».
11. Театр танца.

Контрольные вопросы

1. Театральный авангард Франции первой половины XX века. Сюрреализм как эстетическое течение. Основные постулаты «Театра Жестокости» А. Арто.
2. Эстетические взгляды и практическая деятельность участников театрального объединения «Картель»
3. Особенности сценографии и актерского искусства в театре экспрессионизма. Режиссеры-экспрессионисты – Л. Йеснер, К. Мартин,
4. Эпический театр Б. Брехта.
5. Театры Бродвея в начале XX века.
6. Творчество П. Брука.
7. Театр для людей Джорджо Стрелера. («Пикколо Театро», спектакли, режиссерская эстетика, стиль).
8. Бродвейские и внебродвейские (off Broadway) спектакли во второй половине XX века.
9. Режиссура Западной Европы и США конца XX–начала XXI века.
10. Драматургия Западной Европы и США конца XX–начала XXI века.
11. Тенденции развития зарубежного театра конца XX–начала XXI века.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная 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. История западноевропейского театра в 8-т. Т. 5, 6 (1871 - 1917), Т. 7, 8 (1917 - 1945). М., 1970 - 1988.

5. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки.
6. Гительман Л. И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. – Л.: ЛГИТМиК, 1988.
7. Крэг Г. Воспоминания. Статьи. Письма. – М., 1988.
8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. – М., 1983.
9. Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети, Жизнь Галилея.
10. Брехт Б. Собр. соч. Т. 5. Кн. 2. (Диалектическая драматургия. Об экспериментальном театре). – М., 1965.
11. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
12. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
13. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984.
14. Гротовский Е. Театр и ритуал // Театр. – 1988. – № 10.

Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Как всегда об авангарде: антология французского театрального авангарда. – Москва, 1992.
2. Фрадкин, И. М. Бертольд Брехт: Путь и метод / И. М. Фрадкин. – Москва, 1965.
3. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка / Л. Ришар; науч. ред. и авт. послесл. В.М. Толмачева; пер. с фр. – Москва: Республика, 2003. – С. 263–298.
4. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.,1956
5. Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене (Конец XIX-первая половина XX в.) М.,1985.
6. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М.,1983.
7. Бордонов Ж. Мольер. М.,1983.
8. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия. Испания. Англия. Л.,1973.
9. Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л.,1978.
10. Бушуева С.К. Итальянский современный театр. М.,1983.
11. Головня В.В. История античного театра. М.,1972.
12. Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л.,1978.
13. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство: Хрестоматия. СПб, 2002.
14. Дживилегов А.К. Итальянская народная комедия. М.,1962.
15. Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М.,1954.
16. Иллюстрированная история мирового театра. Под ред. Д.Р. Брауна. М. 1999.
17. История зарубежного театра/Под ред. Г.Н.Бояджиева и др. В 4-х т. Т.1. М.,1984.
18. История зарубежного театра/Под ред. Л.И. Гительмана. СПб, 2004.
19. История западноевропейского театра. В 8-ми т. М., 1956-1985.
20. Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М.,1948.
21. Молодцова М.М. Эдуардо Де Филиппо. М.; Л. 1965.
22. Молодцова М.М. Комедия дель арте (История и современная судьба). Л., 1990.
23. Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX-XX веков. М.,1984.
24. Образцова А.Г. Современная английская сцена. М.,1978.
25. Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1977.
26. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт: Путь и метод. М.,1965.
27. Хейберг Х. Г.Ибсен. М., 1975.
28. Экспрессионизм: Сб. статей. М.,1966.
29. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Сост. и ред. С.С.Мокульский. Т.1. М.,1953. Т.2. М., 1955.

Программное обеспечение и интернет- ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks <https://www.culture.ru/>
2. Российский государственный архив литературы и искусства <https://rgali.ru/>
3. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) <http://elibrary.rsl.ru/>
4. Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М.Горького РАН http://imli.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3392
5. Театральная библиотека: пьесы, Книги, статьи, драматургия <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
6. Драматургия.ru <http://dramaturgija.ru/>
7. Драматургия 20 века. Новости и новинки <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
8. Классика.Ru <https://klassika.ru/>
9. Филологический портал **Philology.ru** <http://philology.ru/>
10. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» <https://imwerden.de/>
11. Библиотека Гумер - гуманитарные науки <https://www.gumer.info/>
12. <http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaja-istorija-russkogo-teatra#ixzz24YHBOs90>
13. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству
14. Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства www.liart.ru
15. www.nlib.narod.ru <http://mediasoftware.sonypictures.com>
16. История зарубежного театра http://www.mig-tk.ru/istorij_zarubezhnogo_teatra-8.html
17. Популярная история театра <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/populyarnaya-istoriya-teatra/francuzskij-teatr-nv.htm>
18. Мокульский «Хрестоматия по истории западноевропейского театра»
http://artproducer15.narod2.ru/istoriya_zarubezhnogo_teatra/MOKULSKII_Hrestomatiya_po_istorii_zapadnoevropeiskogo_teatra_Tom_1.pdf
<http://www.twirpx.com/files/art/theater/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Научная библиотека СКГИИ, стандартно оборудованные лекционные аудитории, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2024 года, протокол №1