

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств

ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В. Х. Шарипов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
ПУП.02.04 История театра
специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам)

Квалификация выпускника - Артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива, преподаватель.

Форма обучения – очная

Нальчик, 2023

Рабочая программа «История театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик: преподаватель ККИ СКГИИ

 Прокудина Н.П.

Эксперт: преподаватель ККИ СКГИИ

 Гагиева Л.Х.

Рабочая программа «История театра» рекомендована на заседании ПЦК «ООД»

Протокол № ____ 1 ____ от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК

 Прокудина Н.П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

Курс дисциплины «История театра» состоит из последовательно изучаемых разделов художественного наследия в области драматургии и актерского искусства зарубежного и отечественного театра. Программа курса знакомит с классическими произведениями театрального искусства, развивает художественный вкус, углубляет мировоззрение студентов.

Цели курса:

- Развивать художественное и творческое восприятие учащихся, предполагающее углубленное понимание структуры и образного строя драматургического произведения;
- Научить ориентироваться в важнейших этапах истории отечественного и зарубежного театра, в главных принципах развития театрального искусства, в ведущих стилевых особенностях истории искусства и культуры, в творческом наследии выдающихся русских и зарубежных, классических и современных драматургов, режиссеров, актеров.

Задачи курса:

- Познакомить учащихся с классической мировой драматургией и биографиями авторов этих произведений;
- Раскрыть своеобразие различных жанров и стилей;
 - Познакомить с творческими биографиями великих западноевропейских и русских актеров;
 - Раскрыть особенности творческой деятельности режиссеров конца 19 - начала 20 веков.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих **общих и профессиональных компетенций** по данным специальностям:

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимся в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем хореографического произведения.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате изучения курса «История театра» учащиеся должны:
уметь ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства, характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, выразительных средств,

характеризовать основные этапы развития отечественного театра,

знать:

основные этапы развития театрального искусства,

их художественные особенности,
основные этапы развития отечественного театра,
знание русского балета в развитии мирового хореографического искусства,
имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального искусства
различных эпох.

Структура, содержание и объём учебной дисциплины.

Курс делится на две части: «История зарубежного театра» и «История
русского театра».

Программа 1-й части охватывает в хронологической последовательности
материал с эпохи зарождения и формирования древнегреческого театра до
западноевропейского начала XX века.

Программа 2-й части охватывает материал с эпохи зарождения и начала
формирования театральной зрелищности на Руси до первой половины XX века.

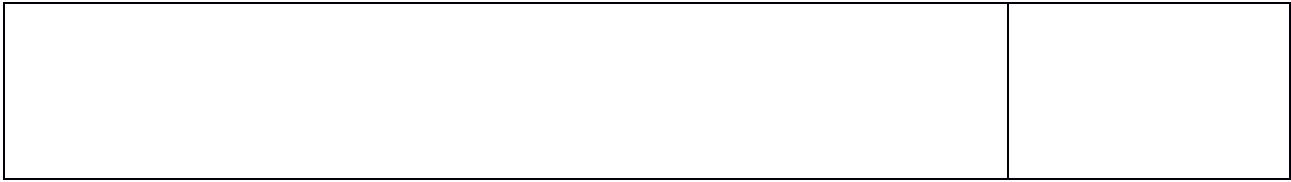
Объём времени

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	101
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	29
Форма контроля	Контр. р. 5-7 семестр Зачёт 8 семестр

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план

История зарубежного театра	Аудиторная работа	
Раздел 1. Становление театрального искусства. Зачатки театрального искусства в первобытном обществе.	2	1
Раздел 2. Театр Востока. Культура стран Древнего Востока как система с новыми формами и видами театрального творчества.	2	
Раздел 3. Театр Античности. Театр др. Греции	4	1
Театр др. Рима	2	1
Раздел 3. Театр эпохи Средневековья	2	2
Раздел 4. Театр Эпохи Возрождения.	4	2
Раздел 5. Театр Нового времени. Театр Классицизма.	4	2
Театр эпохи Просвещения	4	2
Театр эпохи Романтизма	4	2
Развитие современного театра (XIX—XX вв.).	4	1
Зарубежный театр XX века.	4	1
История отечественного театра		
Раздел 7		
Тема 10. Возникновение и формирование театральной зрелищности на Руси	4	1
Тема 11. Общенародный театр XVII века	4	2
Тема 12. Театр при Елизавете Петровне	4	2
Тема 13. Театр при Петре I	4	1
Тема 14. Театр при Екатерине II	4	1
Тема 15. Частные театры	2	1
Тема 16. Русский театральный классицизм	4	1
Тема 17. Русский театр романтизма	2	1
Раздел 8		1
Тема 18. Русский реализм	2	
Тема 19. Театр рубежа веков	2	1
Тема 20. Режиссёрская деятельность	2	1
Тема 21. Новейшие театральные течения конца 19-начала 20 века	2	1

Содержание учебного материала

Становление театрального искусства.

Зачатки театрального искусства в первобытном обществе.

Тесное взаимодействие театра и ритуала. Магические и ритуальные формы. Появление первых трагедий, как основы ритуальных действий.

Театр Востока.

История возникновения театра в тесной взаимосвязи с религией и культом Востока. Как развитие письменности и литературы повлияло на развитие театра Востока.

История зарубежного театра

Театр Древней Греции.

Возникновение театра в Древней Греции на основе мифологии. Дионисийские обряды. Организация театральных представлений в Греции. Архитектура древнегреческого театра. Значение актера, хора, зрителя. Античная трагедия от истоков до Еврипида. Анализ трагедий Эсхила - "Прометей прикованный", Софокла - "Антигона" и "Царь Эдип", Еврипида - "Медея". Античная комедия Аристофана. "Всадники", "Лягушки", "Мир". Демократизм жанра, общественная значимость.

Театр Древнего Рима.

Театральная зрелищность Древнего Рима. Стремление ассимилировать греческую культуру на римской почве. Возникновение оригинальных жанров театральных представлений: аттелана, тогата, паллиата, мим. Отличие устройства театральных зданий, отношение к актерскому искусству.

Возвращение на новом этапе к театральной маске и причины этого явления.

Драматургия Плавта. «Близнецы».

Театр эпохи Средневековья.

Средневековый театр в обрядовых играх. Гистрионы — бродячие «народные» артисты: акробаты, жонглеры, дрессировщики, декламаторы и рассказчики, музыканты и певцы — дифференция по видам искусств.

Развитие средневекового театра. Светская драматургия. Творчество Адама де Лаль (трувер). Театрализация церковного действия.

Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности.

Театр Эпохи Возрождения.

Развитие двух направлений: ренессансной «учений комедии» и народной комедии-импровизации — «комедии дель- арте». Особенности эпохи. Гуманисты эпохи Возрождения и их произведения.

Театр итальянского Возрождения. Возникновение театра в Италии. Итальянская народная комедия. Особенности театральных представлений. Маски и их значение. Франческо Петрарка Лации.

Испанский театр. Особенности развития испанского театра. Ранняя испанская драматургия.

Драматургия Лопе де Вега. Анализ пьес «Учитель танцев» и «Собака на сене». Особенности стиля. Общественная проблематика драматургии Сервантеса. Творчество писателя.

Английский театр. Театр эпохи Шекспира. Шекспир. Жизнь и творчество, периодизация. Комедии Шекспира-«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло».

Театр Классицизма. Эпоха классицизма в европейском театре.

Театр французского классицизма.

Новый образ героя: человек, который соблюдает все моральные и нравственные принципы, принятые в обществе. Герой в произведениях Корнеля, Расина и комедиях Мольера. Один из важнейших принципов классицизма - единство формы и содержания.

Исторические пути формирования жанра высокой комедии Мольера. Театр, публика, актёры его времени.

Театр эпохи Просвещения.

Англия. Литература английского просвещения. Давид Гаррик.

Франция. Французские просветители. Знакомство с творческой теорией Дидро.

«Парадокс об актёре». Сближение понятий эстетического и этического Жизнь и творчество Бомарше. «Женитьба Фигаро».

Италия. Литературное творчество итальянских просветителей. Критическое освоение сценического наследия комедии дель арте. Реформа комедии Гольдони. «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Гоцци и его борьба против реформы Гольдони, «Турандот», «Любовь к трём апельсинам». Возрождение импровизации и буффонады.

Немецкий театр. Начало реформы немецкого театра. «Буря и натиск».

Философия трагедии Гёте «Фауст». Драматургия Шиллера. «Разбойники.

«Коварство и любовь». Реформа драммы немецкого поэта и драматурга -

Готхольд Эфраим Лессинг. Реформация итальянского театра. Карло Гольдони (1707—1793) - автор национальной итальянской комедии.

(1729—1781). В Англии ведущими драматургами становятся Г. Филдинг

(1707—1754) и Р. Шерidan (1751- 1831), которые работали в жанре комедии.

Мещанская драма- новый тип драмы в Английском театре.

Французская драматургия просветителей Вольтера (1694—1778) и Дидри

(1713—1784). Образы, созданные комедиографом Бомарше

(1732—1799). Его самый известный герой Фигаро — представитель третьего сословия. Отражение в пьесах «Севильский цирюльник», «Женитьба фигаро».

Важная роль в развитии мировой драматургии колоссов немецкой литературы, как И. Гете (1749—1832) и Ф. Шиллер (1759—1805). Трагедия Гете «Фауст» - все терзания человека новой эпохи. Пьеса Шиллера- «Разбойники» с темой о социальной несправедливости. идеалы нравственной свободы.

Развитие современного театра (XIX—XX вв.).

Изменения в театре связанные с развитием науки и техники. Новые возможности, которые преобразуют искусство, зарождение кинематографа. Новая театральная профессия — режиссер. Новые понятия в теории театра, такие как: сверхзадача, драматический узел, коллизия. Процесс идейного и эстетического размежевания.

Ярко выраженный национальный колорит театра. Смена

Романтизма и реализма новыми, иногда и противостоящими друг другу течениями — позитивизм, интуитивизм и др. Укрепление связи между драматургией и театром. «Новая драма» в конце XIX в. В спектр тем и идей драмы социальные проблемы, героические темы. Символика и кодировка смысла в пьесах Г. Ибсена.

Зарубежный театр XX века.

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу.

Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене.

Понятие сценической правды. Бернард Шоу (1856—1950}- изображение лицемерную морали современного английского общества. Теоретические основы сценического искусства в творчестве Б. Шоу в тесной связи с философскими идеями. Б. Шоу - создателем драмы-дискуссии. Ведущая

Фигура мирового театра - Бертольд Брехт (1898—1956). Создатель теории «эпического театра». Развивающийся символизм в творчестве бельгийского

драматурга Мориса Метерлинка (1862—1949). Театр Ж. Вилара во Франции — лучший театр страны. Период современного развития театра.

История Русского театра

Возникновение и формирование театральной зрелищности на Руси.

Обряды, Игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Литургическая драма. Типы театра при царе Алексее Михайловиче: церковно-школьный театр, народный театр, придворный театр.

Общенародный театр 17 в.

Формирование профессионального театра. Искусство скоморохов. Роль Артамона Матвеева. Крепостные театры. Императорские театры.

Театр при Елизавете Петровне.

Театр в шляхтинском корпусе.

Театр при Петре I.

Рождение русского драматического театра («Эсфири или Артаксерксовое действие»). «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича. Первый общественный театр Петра I. Школьный театр и его особенности. Драматургия Ф. Прокоповича (трагикомедия «Владимир»). Развитие театра народной драмы («Лодка» и Царь Максимилиан» - обобщение ранее изученного).

Школьный, народный, придворный, общедоступный, театр городских слоев населения, потехи.

Театр при Екатерине II.

Формирование придворных трупп. Постановка любительских спектаклей. Любительские спектакли.

Частные театры.

Постановки профессиональных актёров и режиссёров.

Русский театральный классицизм.

Театр «охочих комедиантов» Ф. Г. Волкова, его роль в создании профессионального театра в России. Творчество А. П. Сумарокова и его вклад в развитие русской трагедии классицизма. Комедийное творчество Д. И. Фонвизина (обобщение ранее изученного). И. А. Дмитревский – ведущий актёр первого

русского театра. Возникновение и развитие театра крепостных актёров. Театр графа П. И. Ковалёвой (Жемчуговой).

Русский романтизм.

Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы – основа репертуара русского романтического театра.

Водевиль как наиболее популярный жанр русского театра, его характерные особенности.

Актёрское мастерство В. Н. Асенковой. Романтические коррективы в жанре трагедии. Крупнейшие театры России.

Выдающиеся актёры романтической сцены : П. С. Мочалов и В. А. Карагыгин.

Своеобразие актёрской манеры исполнения. Е. С. Семёнова –«единодержавная царица трагической сцены» (А. С. Пушкин)

Русский реалистический театр.

В. Г. Белинский как теоретик русского реалистического театра. Драматургическая деятельность А. С. Грибоедова («Горе от ума»), А. С. Пушкина («Борис Годунов») и Н. В. Гоголя («Ревизор») — начало развития русского театра реализма (по выбору, с обобщением ранее изученного). Актерское мастерство М. С. Щепкина и утверждение реалистических принципов на русской театральной сцене. Судьба актера, основные этапы его творческой биографии. Роль Фамусова и Городничего — творческие вершины актерского мастерства.

«Жизнь в образе», поиски сценической правды. Разнообразие актерских амплуа.

«Русский национальный театр» А. Н. Островского, его значение для дальнейшего развития реалистического театра (обобщение ранее изученного). Изображение будничной, повседневной жизни обыкновенного человека.

Пьесы Островского — «пьесы жизни» (Н. А. Добролюбов).

Выдающиеся актеры театра А. Н. Островского (Л. П. Никулина-Косицкая, П. А. Стрепетова, А. Е. Мартынов, П. М. Садовский, М. Г. Савина, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова — по выбору).

Театр второй половины XIX в. Драматургия Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова и А. К. Толстого (по выбору, с обобщением ранее изученного).

Театр А. П. Чехова и рождение МХТ К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.Актерское искусство второй половины XIX века. Ермолова, Савина, Стрепетова, Варламов, Садовский.

Театр рубежа веков.

Особенности поэтики и единая тема пьес Чехова. Драматургия Горького. «Мещане», «На дне». Символизм в творчестве Андреева, Блока. Актерское искусство конца XIX - начала XX века В. Комиссаржевская, М. Чехов, А. Коонен.

Режиссура.

Создание Московского Художественного театра. Лучшие достижения отечественного театра последних лет. Режиссёрская деятельность А. В. Эфроса, Г. А. Товстоногова, О. Н. Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. Захарова, Г. Б. Волчек, О. П. Табакова, Р. А. Виктука, К. М. Гинкаса, К. А. Райкина (по выбору), Театральные фестивали и конкурсы последних лет.

Новейшие театральные течения конца XIX - начала XX века.

Итоговая лекция.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие аудитории, оснащенной видеопроектором, аудио- и видео аппаратуры, аудио- и видеозаписей.

Методические рекомендации преподавателю

- Активное использование материально-технических средств, учебно-методических разработок.
- разработка и использование презентаций на каждую тему данной дисциплины;
- Основными видами занятий должны быть лекции преподавателя по названным темам курса в соответствии с программой, уроки-дискуссии.
- Преподаватель на уроках использует следующие учебные материалы: тексты лекций; учебные пособия, хрестоматии, первоисточники, монографии, дополнительную литературу по предмету.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов, используя при этом рекомендованную литературу, активно используют интернет- ресурсы, используя многочисленные иллюстрации. Самостоятельно разрабатывают презентации по пройденным темам.

Важное место на уроках должно быть отведено практическим занятиям- семинарам, по заранее определенным вопросам. При подготовке к практическому занятию - семинару, особое внимание следует уделить изучению дополнительной литературе, для более полного освещения темы семинара.

При подготовке выступления или доклада, разработать небольшой план с содержанием наиболее важных моментов выступления. При необходимости можно

подготовить и использовать наглядные пособия. Студенту при выступлении следует придерживаться последовательности и логики изложения материала. Особое внимание, необходимо обращать на уровень культуры речи - на четкое, интонационное правильное произношение.

В полном согласии с целями и задачами курса «История театра», основным способом организации самостоятельных занятий должно быть привитие студенту навыка и умения работать с литературой. Кроме материала, предлагаемого преподавателем, студент должен уметь в необозримом море информации найти ту, что необходима по изучаемой теме, дать ей определённую смысловую оценку. Таким образом, вырабатывается социальная, нравственная, культурная позиции студента.

При подготовке выступления или доклада, разработать небольшой план с содержанием наиболее важных моментов выступления. При необходимости можно подготовить и использовать наглядные пособия. Студенту при выступлении следует придерживаться последовательности и логики изложения материала. Особое внимание, необходимо обращать на уровень культуры речи - на четкое, интонационное правильное произношение.

Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Хрестоматия по истории зарубежного театра. Учебное пособие подготовлено к изданию профессорско-преподавательским составом кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Ozon 2015
2. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская императорская библиотека»).
3. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века: Учебник Издательство: Гитис: 2011

Дополнительная литература:

1. Театр и русская культура на рубеже XIX - XX веков. - М., 1998.
2. В. А. Нелидов. Театральная Москва. - М., 2002.
3. Шведов Ю. Ф. Вильям Шекспир. Исследования. - М., 1977.
4. Н. Г. Литвиненко. Гастроли зарубежных драматических артистов в России

(XIX -начало XX вв.). - М.,2000.

5. Русский дореволюционный драматический театр. Методическая разработка. - М.:«Гитис»,1998.
6. Всеволодский-Гернгросс В. Н. История Русского драматического театра. В 7-ми томах. Том 1. От истоков до конца XVIII века. - М., 1977.
7. Морозов А. Г. Три века русской сцены. Книга 1. От истоков до Великого Октября. -М., 1978.
8. Некрылова А. Ф., Савушкина Н. И.. Русский фольклорный театр // Народный театр. - М., 1991.
9. Павлова-Левицкая Л. В. Маска и лицо в русской культуре начала ХХ века. Тождество и антитеза // Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. - М, 2000.
Ю.Панченко А. М. Русская история и культура: Работы разных лет. - СПб., 1999. 11 .Сафонова Л. А.. Театральный код и концепт маски у Г. Сковороды //
Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. - М., 2000.
- 12.Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы: Эпоха. Быт. Нравы.-М, 1988. 13.Чегодаева М. А.. Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. -
М, 2000. Н.Пушкарев Л. Н. Москва в XVIII столетии. Культура и быт // История
Москвы с древнейших времен до наших дней. Том 1 XII - XVIII века. - М., 1997. 15.Гросул В. Я.. Искусство. Театр // История Москвы с древнейших времен до
наших дней. Том 2 XIX век. - М., 1997. 16.Театр: Энциклопедия. - М., 2002. 17.
Сурина Т. М.. Станиславский и Брехт. - М., 1975. 18.Станиславский К. С.
Моя жизнь в искусстве, (любое издание). 19.Алперс Б. Театр Мочалова и
Щепкина. - М., 1979. 20.Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре,
(любое издание).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения: умения, знания, и общие компетенции	Показать оценки результата	Форма контроля и оценивания
У1 ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства, ОК 14 ,ПК 1.7	теоретические основы театрального искусства, принципы формообразования	текущий промежуточный итоговый
У2характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, выразительных средств ОК 14 ,ПК 1.7	- анализировать спектакль, художественный процесс; - выполнять сравнительный анализ различных режиссёрских интерпретаций; - ориентироваться в специальной литературе; владеть методикой творческого анализа;	текущий промежуточный итоговый
У3 характеризовать основные этапы развития отечественного театра	основные исторические периоды развития отечественного театра, особенности национальных традиций, исторические имена, факты, связанные с формированием театра, созданием конкретных спектаклей	текущий промежуточный итоговый
З1 основные этапы развития	основные этапы (эпохи, стили, направления) в	текущий

театрального искусства ОК 14 ,ПК 1.7	развитии театра	промежуточный итоговый
32 основные этапы развития отечественного театра ОК 14 ,ПК 1.7	основные исторические периоды развития отечественного театра, особенности национальных традиций, исторические имена, факты, связанные с формированием театра, созданием конкретных спектаклей	текущий промежуточный итоговый
33 имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального искусства различных эпох. ОК 14 ,ПК 1.7	лучшими достижениями мирового театра как в области драматургии и декоративного искусства, так и актёрского мастерства, режиссуры;	текущий промежуточный итоговый

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сообщений, рефератов.

Формы контроля: Критерии оценки на зачетах и экзаменах.

Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом, знающим

классику мировой драматургии и биографии выдающихся русских и зарубежных, классических и современных драматургов, режиссеров, актеров.

Одной из форм текущего контроля является межсессионная аттестация, которая проводится в середине каждого семестра. Для этого типа проверки рекомендуются следующие формы: тестирование, письменная контрольная работа.

5.Примерные темы контрольных заданий.
Зачетные и экзаменационные требования.

Темы контрольных работ по истории зарубежного драматического театра:

Античный театр – театр эпохи Просвещения

1. Сравнительный анализ драматургии трех величайших поэтов древней Греции – Эсхила, Софокла, Эврипида.
2. Анализ комедий Аристофана
3. Сценическое искусство Древней Греции. Актеры, костюмы, сценическая техника.
4. Мифы – почва и арсенал древнегреческой драматургии. (трагедии)
5. Отличие устройства древнеримского театра от древнегреческого.

6. Римский театр Императорской эпохи. Трагедии Луция Аннея Сенеки.
7. Театр гуманистов .Ученая комедия, трагедия, пастораль.
8. Комедия дель арте и ее особенности.
9. Сравнительный анализ творческого метода великих испанских комедиографов – Лопе де Вега, Тирсо де Молины. Педро Кальдерона.
10. Фантастический (сказочный) период в драматургии В. Шекспира.
11. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
12. Декорационное искусство Италии эпохи Возрождения.
13. Сценическое искусство французского классицизма. Школа Расина, школа Мольера.
14. Драматургия П.О. Бомарше.
15. Вольтер и театр.
16. Дэвид Гаррик – реформатор английского театра эпохи просвещения.
17. Драматургия Г.Э. Лессинга.

Темы контрольных работ по истории зарубежного драматического театра конца XVIII века – начала XX века:

1. Английская драматургия романтизма. Байрон, Шелли.
2. Оноре де Бальзак и театр.
3. Драматургия Генрика Ибсена – предтечи новой драмы.

4. Символизм в театре.

Темы для контрольных работ по истории зарубежного драматического театра XX – XXI веков:

1. Режиссура Западной Европы в конце ХХ – начале ХХI веков
2. Эпический театр Б. Брехта. Сценическая история драматургии Брехта в Европе 40–80-х годов ХХ века.3. Современная зарубежная драматургия.
3. Тенденции современного мирового театра.
4. Театр танца.

*Контрольные вопросы
по курсу истории русского театра*

1. Истоки театра, скоморошьи игры, создание придворного театра. Театр при Петре I
2. Классицизм в России. А.П. Сумароков, М.В. Ломоносов.
3. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков
4. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756 г. Первые актеры: И. Дмитревский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.
5. Театр эпохи Екатерины Великой. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николев.
6. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова.
7. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская.
8. Крепостные театры России Шереметева, Воронцова, Юсупова. Актриса П. Жемчугова
9. Состояние театрального дела, репертуар театров в первой четверти XIX века.
10. Драматургия В. Озерова. Особенности постановок.
11. Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского
12. Характеристика эстетических течений во второй четверти XIX века. Развитие романтического и реалистического направлений. Создание императорских драматических театров (Малый театр – 1824, Александринский театр – 1830). Драматурги «консервативного романтизма»: Н. Кукольник, Н. Полевой.
13. Драматургия А.С. Пушкина.
14. Драматургия М.Ю. Лермонтова
15. Драматургия Н.В. Гоголя
16. А. Н. Островский и театр. Драматургия А.Н. Островского.
17. Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин; актерское искусство петербургских театров: В. Каратагин, И. Сосницкий, В. Асенкова, Н. Дюр.
18. Драматургия И.С. Тургенева

19. Актерское искусство Малого театра
20. Драматургия Л.Н. Толстого
21. Новаторство драматургии А.П. Чехова.
22. Актерское искусство Александринского театра: П.А. Стрепетова, М.Г. Савина, К.А. Варламов.
23. Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский
24. Открытие художественного общедоступного театра. Программа театрального дела.
25. Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере спектаклей.
26. Драматургия А.М. Горького: «На дне», «Мещане», «Варвары».
27. Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока.
28. МХТ в период 1905–1917 гг.
29. Творчество М.А. Чехова.
30. Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика.
31. Рождение советского театра.
32. Репертуар и выдающиеся постановки театров Петербурга и Москвы в 1917 – 1919 гг.
33. Послереволюционное творчество Вс. Мейерхольда.
34. Деятельность Камерного театра после революции. А.Я. Таиров и А.Г. Коонен
35. М.А. Булгаков и его пьесы.
36. Русский театральный авангард.
37. Классическая драматургия на сцене советских театров в 20–30 годы.
38. Политика государства в области театра в 1937 году. Закрытие театров, репрессии, высылка из Москвы и Ленинграда театральных деятелей. Равнение на МХАТ.
39. Театр за «железным занавесом» (спектакли ведущих российских театров конца 40-х – конца 50-х годов)
40. Расцвет российского театра в период 60-х – 80-х годов XX века. Режиссерская деятельность Г. Товstonогова, Б. Любимова, А. Гончарова, А. Эфроса, О. Ефремова, М. Захарова, П. Фоменко, И.
41. Режиссерская деятельность, П. Фоменко
42. Театр Дмитрия Крымова.

Темы контрольных заданий

В качестве контрольных заданий по изученному материалу, учащимся предлагается выполнить сочинения на темы:

1. «Я - зритель древнегреческого театра».
2. «Я - ...герой пьесы Лопе де Вега «Собака на сене».
3. «Моя любимая трагедия Шекспира».
4. «Я играю в трагедии (любого классицистского автора)».
5. «Мой любимый жанр современного театрального искусства».
6. «Гамлет» Шекспира и «Гамлет» Сумарокова - общее и различное».
7. «Играю Чацкого (Софью)».
8. «Арбенин - романтический герой (?)».
9. «Кречинский - романтический герой (?)».
10. «Водевили Чехова - «Я - герой водевиля...».
11. Внутренний монолог героя (на примере одной сцены).
12. Задача режиссера в том или ином спектакле («Горе от ума» О. Меньшикова, «Принцесса Турандот» Е. Вахтангова).

Зачетные требования:

Зачётные требования

На контрольном уроке студент должен в письменном или устном (по усмотрению преподавателя) виде ответить на вопросы по темам, или представить подготовленный заранее реферат на избранную тему, который защищается в определенный назначенный день. Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом. В оценку также включается обязательное посещение аудиторных занятий. Студент, не выполнивший данные условия, к зачёту не допускается.

Самостоятельная работа

Примерные темы рефератов

1. «Комедия дель арте».
2. «Спор между К. Гоцци и К. Гольдони».
3. «Драматургия Шиллера».
4. «Театр абсурда».

5. «Актерское искусство Франции».
6. «Актерское искусство Италии».
7. «Эпический театр Б. Брехта».
8. «Скоморохи на Руси».
9. «Ассамблеи Петра I».
10. «Актерское искусство театра России конца XIX начала XX веков».
11. «Студии МХТ».
12. «Режиссер XX века» (К. С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, В. Э. Мейерхольд).

Тему реферата выбирают сами учащиеся. Рефераты защищаются на контрольном уроке в конце семестра.