

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
КАФЕДРА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН

Утверждаю

Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История театра

Направление подготовки
52.05.04 Литературное творчество

Квалификация
Специалист

Форма обучения – **очная**

Срок обучения
5 лет

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- выработать представление о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как такового;
- дать объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его развития;
- сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества.

Задачи:

- сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра;
- познакомить студентов как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством ее выдающихся интерпретаторов: актеров, режиссеров, художников сцены;
- выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его коллективной сущности;
- предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. В.00 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> - этапы исторического развития человечества;- принципы поиска методов изучения произведений искусства;- терминологическую систему.
		<i>Уметь:</i> - формировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;

		– применять системный подход в профессиональной деятельности.
		<i>Владеть:</i> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); – навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; – анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – закономерности создания художественных образов и их восприятия.
		<i>Уметь:</i> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
		<i>Владеть:</i> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (36 аудиторных), самостоятельных – 72 часа

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		36		
Самост. работа (часов)*		72		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/ п	Разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости. Формы промежуточной аттестации
			Л	С	СР	
1.	Западноевропейский театр от истоков до XVII в.	4	4	2	14	учет посещаемости
2.	Европейский театр XVII-XVIII веков.		4		14	-//-
3.	Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений		4		14	учет посещаемости тестирование
4.	Русский драматический театр от истоков до XX века		4	2	14	учет посещаемости учет подготовки студента к семинарскому занятию.
5.	Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.		10	6	16	-//-
			26	10	72	
	Итого		36		72	
	Всего		108			

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

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 дисциплины 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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценка текущей успеваемости студентов осуществляется по результатам:

- устного опроса на занятии (по материалам лекции);
- проверки письменных домашних заданий (чтение и анализ фрагментов текстов, чтение критической литературы);
- устного сообщения по заданной теме;
- устного / письменного мини-мониторинга в конце лекции;
- выполнения контрольных работ (тестовые задания, письменные задания с развернутым ответом).

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, защите рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств. .

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого обсуждаются проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Темы семинарских занятий:

1. Софокл. «Антигона».
2. В. Шекспир. «Гамлет».
3. «Принцесса Турандот». Пьеса К.Гоцци и ее сценическое воплощение в спектакле Евг. Вахтангова.
4. Г. Ибсен. «Привидения».
5. Б. Брехт. «Добрый человек из Сычуани».
6. Новаторство драматургии А.П. Чехова и его мировое значение

Примерная тематика рефератов

1. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
2. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
3. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления
4. А. Н. Островский и Малый театр.
5. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
6. Скандинавский театр XIX века.
7. Испанский театр XX века и драматургия Г. Лорки
8. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
9. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
10. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.
11. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики.
12. Художественно-эстетические направления западноевропейского искусства.

13. Б. Брехт и его теория эпического театра.
14. Драматургия «абсурда».
15. Драматургия новой волны в европейском театре.
16. Французский театр XX века.
17. Сценическое искусство Англии XX века.
18. Итальянский театр XX века.
19. Драматургия США и ее направления XX века.
20. Формы и жанры театра США XX века.
21. Режиссерские искания в русском театре XX века.
22. Взаимовлияние художественных направлений в театре Европы и России XX века.
23. Театр и музыка.
24. Театр и изобразительное искусство.
25. Кино и театр.

Зачетное задание включает вопросы, ответы на которые дают возможность студенту продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и фактических знаний на уровне знакомства, а также задания для оценки приобретенных студентами когнитивных умений на продуктивном уровне.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Античный театр.
2. Театр Средневековья и его особенности.
3. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения. Комедия дель Арте и его художественно-эстетические особенности.
4. Английский театр эпохи Возрождения. Шекспир
5. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
6. Эстетика французского классицизма. Мольер – создатель жанра высокой комедии.
7. Реформаторы итальянского театра – Гольдони и Гоцци.
8. Романтизм в театре.
9. Э. Золя и его теория натурализма в театре.
10. Творчество М. Метерлинка и его теория символизма в театре.
11. Неоромантизм в творчестве Э. Ростана («Сирано де Бержерак»).
12. Театр Андре Антуана.
13. Борьба против натурализма в режиссуре (М. Рейнгардт, Жак Копо).
14. Мейнингенский театр и режиссура Л. Кронека.
15. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
16. Б. Шоу – основоположник театра идей.
17. Рождение новой драмы в европейском театре. Интеллектуальная драма (Жироду Ж., Ануй Ж., Брехт Б.).
18. Движение авангардистских театров во Франции (Ш. Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев).
19. Экзистенциализм в творчестве Сартра Ж.П. («Муки», «За закрытой дверью»).
20. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
21. Драматургия рассерженных (Д. Осборн, Ш. Дилени, Уэскер).
22. Режиссура английского театра. П. Брук
23. Малые театры США 20-30-х гг. XX века.
24. Мюзикл в США.
25. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина.
26. Гоголь и его взгляды на театральное искусство.

27. Тургенев – основатель русского психологического театра.
28. Ш.С. Щепкин – реформатор русского театра.
29. Идейное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова..
30. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
31. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
32. Театральная эстетика режиссуры Вахтангова
33. Художественные поиски режиссуры 80-90-х гг.. (новые формы и жанры в театральном искусстве).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М, 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.
5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М, 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия.– Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.
17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.
20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
21. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990

Дополнительная литература

1. Арто А. Театр и его двойник – М., 1993.
2. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. – М., 1994.
3. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

4. Белинский В. Г. Александрийский театр. Щепкин на Петербургской сцене: Полн. собр. соч. т.8. – М., 1958.
5. Бравич В., Плетнев Г. Зрелища древнего мира. – М., 1971.
6. В.В. Головня. История античного театра. – М., 1972.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003.
8. Дидро Д. Парадокс об актере. – М., 1985.
9. Каган М.С., Желтухина Е. Г. Проблема «Запад-Восток» в культурологии. Взаимодействие художественных культур. – М., 1994.
10. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. – М., 1987.
11. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 1978
12. Крестовская Б. А. Творчество Лопе де Вега, Тирсо де Малина. // Статьи о зарубежной литературе. – М., Л., 1960.
17. Лотман Л. П. Островский и русская драматургия его времени – М.-Л., 1961.
18. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989.
19. Николаевич С. Таиров: его театр, его судьба, его актриса. – М., 1991.
20. Образцова А. Г. Современная английская сцена. – М., 1983.
21. Портреты режиссеров (Симонов, Бабочкин, Хейфец) – Л., 1982.
22. Рассказы о русских актерах. (Е. Семенова, О. Яковлева, В. Асенкова, П. Мочалов, В. Каратыгин, М. Щепкин) – М., 1989.
23. Ромем А.С. Американская драматургия первой половины XX века. – Л., 1978.
24. Ромем А.С. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3 Педагогическое наследие. – М., 1982.
25. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. ГИТИС 2008
26. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990.
27. Туровская М. И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия. – М., 1966.
28. Фольклорный театр. – М., 1988.
29. Кулиев Б.Х. В поисках третьей реальности. Учеб.пособие – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2005

Перечень кино-видео и телефильмов и т.п.

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

Интернет-ресурсы

Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств International Music Score Library Project (www.imslp.org)

Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)

Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)

база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)

Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки
<https://www.rsl.ru/>

Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART
<https://znanium.com/>

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 28 августа 2023 года, протокол №1

Заведующий : доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик:

доцент, к.ф.н...

Кумыкова З.Ш....

Эксперт:

профессор, д.ф.н.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ф.Т. Узденова'.

Узденова Ф.Т.