

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Театральный факультет

Кафедра Актерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик

2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- овладение студентами теоретическими знаниями по истории искусства драматического театра XX века;
- готовность к самостоятельному изучению художественных ценностей и использованию их в профессиональной деятельности;
- знание искусства драматургов, их произведений, творчества выдающихся режиссеров, актеров-мастеров сценического искусства русского и зарубежного театров.

Задачи:

Уметь оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; анализировать произведения литературы и искусства; свободно апеллировать профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. - сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую

всесторонние знания из области истории театра;

- познакомить студента 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

Дисциплина «История искусства драматического театра» входит в Блок 1. Обязательная часть. Дисциплины (модули). В программе курса реализуются междисциплинарные связи с различными науками: «Историей литературы», «Историей кинематографа», «Историей музыки», «Историей театра», предметами специального цикла: «Актерское мастерство». Изучение дисциплины «История искусства драматического театра» способствует формированию у студентов ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства.

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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – этапы исторического развития человечества; – принципы поиска методов изучения произведений искусства; – терминологическую систему.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – закономерности создания художественных образов и их восприятия. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы;

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.
Межкультурное взаимодействие	<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать</p> <p>Разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - художественно-стилевые и национальностилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; - национально-культурные особенности искусства различных стран; <i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – работать с разноплановыми историческими источниками; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – 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 компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять	<i>Знать:</i> - историю культуры в широком контексте;
	теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурноисторическом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>- историю и теорию искусства;</p> <p>- основные виды, жанры, стили художественной литературы;</p> <p>- основные эстетические направления в развитии театрального искусства;</p> <p>- историю театра.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; - выстраивать оптимальную последовательность психолого- педагогических задач при организации творческого процесса. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа произведения искусства - профессиональной терминологией
Работа с информацией	ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные источники информации по истории и теории искусства; - принципы работы с информацией <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в том числе, использовать информационно-коммуникационные технологии; - анализировать и систематизировать полученную информацию

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками планирования и проведении исследовательской работы - навыками использования информационно-коммуникационных технологий
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц , 180 часов (106 часов- аудиторных, 74 часа- самостоятельных)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	5	180		3,5
Аудиторные занятия		106		
Самостоятельная работа*		74		
* В том числе экзамены: очная форма-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 (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	С	СР	
1.	Введение в историю искусства драматического театра XX века	1	28	8	12	учет посещаемости

2.	История искусства русского советского драматического театра XX века	2	26	8	12	учет посещаемости тестирование
3.	История искусства зарубежного драматического театра XX века	3	28	8	14	-//-
	Итого		82	24	74	
	Всего		106		74	
			180			

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.

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.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Контрольные вопросы по

курсу истории русского театра

1. Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский

2. Открытие художественного общедоступного театра. Программа театрального дела. Четыре линии развития МХТ до 1905 года.
3. Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере спектаклей.
4. Драматургия А.М. Горького: «На дне», «Мещане», «Варвары».
5. Режиссер А.Я. Таиров и Камерный театр. Принципы таировского театра, творчество А.Г. Коонен.
6. Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока. «Лирические драмы и их сценическая история».
7. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли и творческие проекты.
8. Драматургия Л. Андреева: «Жизнь человека», «Анатэма», «К звездам». Философская проблематика пьес.
9. МХТ в период 1905–1917 гг. Репертуар, студийное движение. Творчество М.А. Чехова. Основные роли.
10. Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика. Революция и театр. Академические театры и движение «Театральный Октябрь».
11. Рождение советского театра. Площадные действия, рождение советской драматургии.
12. Концепция советского театра в интерпретации «Пролеткульта», РАПП.
13. Репертуар и выдающиеся постановки театров Петербурга и Москвы в 1917 – 1919 гг.
14. Взаимоотношения бывших Императорских театров и революции. Первые спектакли.
15. Послереволюционное творчество Вс. Мейерхольда.
16. Деятельность Камерного театра после революции. А.Я. Таиров и А.Г. Коонен 17. Рождение советской драматургии: В. Билль-Белоцерковский, К. Тренев, Вс. Иванов.
18. М.А. Булгаков и его пьесы. Взаимоотношения с МХАТ.
19. Эксцентрика в советском театре. ФЭКС.
20. Русский театральный авангард. Драматургия Д. Хармса, А. Введенского.
21. Классическая драматургия на сцене советских театров в 20–30 годы.
22. Политика государства в области театра в 1937 году. Закрытие театров, репрессии, высылка из Москвы и Ленинграда театральных деятелей. Равнение на МХАТ.
23. Государственный еврейский театр и Соломон Михоэлс (1890–1948). Спектакли: «Блуждающие звезды», «Король Лир», «Уриэль Акоста», «Фрейлехс». Лучшие роли Михоэлса.
24. МХАТ в 20–40-е годы. Постановки: «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Унтиловск» Л. Леонова, «Тартюф» Мольера, «Женитьба Фигаро» Бомарше. Инсценировка «Воскресения» Л. Толстого; «Три сестры» Чехова в постановке В. Немировича-Данченко.
25. Театр за «железным занавесом» (спектакли ведущих российских театров конца 40-х – начала 50-х годов)
26. Творчество режиссера и художника Н. Акимова
27. Драматургия А. Арбузова и ее сценическая история.
28. Драматургия В. Розова. Новый герой в пьесах Розова.
29. Расцвет российского театра в период 60-х – 80-х годов XX века. Режиссерская деятельность Г. Товстоногова, Б. Любимова, А. Гончарова, А. Эфроса, О. Ефремова, В. Плучека, М. Захарова, П. Фоменко, Л. Додина, И. Райхельгауза, А. Васильева.

30. Возникновение драматургии «новой волны» и ее значение для советского театра: В. Арро, Л. Петрушевская, А. Галин, А. Гельман, Л. Разумовская, С. Злотников, М. Варфоломеев, С. Лобозеров.
31. Режиссерская деятельность, П. Фоменко, К. Гинкаса, Э. Някрошюса, Г. Яновской, В. Фокина.
32. Режиссура С. Женовача, А. Праудина, Ю. Бутусова, В. Мирзоева, Г. Козлова, А. Шапиро.
33. Режиссерские новации Ю. Бутусова, К. Серебренникова, Н. Чусовой, О. Субботиной, М. Карбаускиса.
34. Российская драматургия конца XX – начала XXI века: Н. Садур, Н. Коляда, Н. Птушкина; М. Курочкин, К. Драгунская, Е. Ерпылева, В. Сигарев, бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, О. Мухина, М. Угаров, И. Вырыпаев, А. Слаповский, А. Пулинович и др.
35. Театр дос. Театр «Практика», 36. Феномен театра Е. Гришковца 37. Театр Дмитрия Крымова.

Темы

контрольных работ по истории русского театра

первой трети XX века

1. А.Я. Таиров и Камерный театр.
2. Вс. Мейерхольд. Послереволюционное творчество. Конструктивизм и биомеханика. Театр социальной маски. Психологические постановки.
3. История постановки «Багрового острова» М. Булгакова в Камерном театре.
4. Михаил Булгаков и МХТ. История постановок.
5. Вульгарно-социологический подход к постановке классики в 20-30е годы 20 века.
6. Творчество М.Н. Ермоловой.
7. А. Остужев – великий романтический актер.
8. Творчество режиссера А.Д. Попова 9. А.М. Лобанов и его роль в истории русского театра.

Темы

контрольных работ по истории современного русского театра

(период 60–80-х годов XX века – начала XXI века)

1. Драматургия А. Арбузова, Е. Шварца, С. Алешина, А. Володина, И. Дворецкого, В. Розова, А. Салынского, М. Шатрова Радзинский.
2. Режиссерское искусство Ю. Любимова.
3. А. Эфрос и театр.
4. М. Захаров и Ленком. Постановки, кинофильмы.
5. Режиссура Л. Хейфеца, В. Плучека, Р. Симонова, Ю. Завадского.

6. Театр «Современник» (1956): эстетика театра, первые спектакли, актеры, современное состояние театра
7. Режиссура Г.А. Товстоногова.
8. Драматургия «новой волны» и ее отличие от «новой драмы» XXI века: А. Казанцев, М. Варфоломеев, Л. Петрушевская, Л. Разумовская, С. Злотников, В. Арро, В. Сигарев,
- И. Вырыпаев, бр. Дурненковы, бр. Пресняковы, М. Курочкин.
9. Сценическая история пьес А. Вампилова.
10. Постановки режиссера К. Гинкаса в Московском театре юного зрителя.
11. Анатолий Васильев и «Школа драматического искусства».
12. Актерское искусство периода расцвета советского театра 60-80-х годов XX века: А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов Т. Доронина, О. Даль, В. Гафт, М. Неелова, С. Любшин, А. Демидова, О. Борисов, К. Лавров, С. Юрский, А. Абдулов, Н. Караченцов, И. Чурикова, О. Янковский, О. Яковлева, А. Миронов, А. Папанов, Е. Лазарев, А.
- Джигарханян, А. Вертинская.
13. Постановки режиссера К. Серебренникова в МХТ им. А.П. Чехова.
14. М. Угаров и театр doc.
15. Продюсерский театр в России XXI века.

Темы

семинарских занятий по истории российского театра

1. К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко. Создание Художественного театра.
2. Драматургия русского символизма. А. Блок, Л. Андреев.
3. Драматургия театрального авангарда – Группа ОБЭРИУ (Д. Хармс, А. Введенский). Авангардистские поиски режиссеров Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. 4. Режиссура М. Захарова, В. В. Фокина, Р. Г. Виктюка, А. Васильева, Э. Някрошюса, П.Н. Фоменко.
5. Театры doc. М. Угарова и Е. Греминой, «Практика» Э. Боякова, Центр современной драматургии и режиссуры М. Рощина и А. Казанцева.

Контрольные вопросы

по разделу «Основы теории искусства театра»

1. Виды искусства в художественной культуре (проблемы классификации искусств).
2. Театр как синтез искусств.
3. Происхождение театра.
4. Драматический театр.
5. Драматургия – основа театрального искусства.
6. Музыкальный театр (опера, оперетта, мюзикл, танцевальный театр).
7. Театр пантомимы. 8. Кукольный театр.
9. Театр малых форм.

10. Сценография как вид художественного творчества.
11. Репертуарный театр. Антреприза.
12. Театральные премии. 13. Театральные фестивали.

Контрольные вопросы

по истории зарубежного драматического театра

1. Натурализм как направление в искусстве второй половины XIX века.
 2. Свободные театры Европы. Творчество А. Антуана, О. Брами, М. Рейнгаардта
 3. Творчество Бернарда Шоу.
 4. Эволюция творчества М. Метерлинка.
 5. Драматургия Г. Ибсена.
 6. А. Стриндберг и театр.
 7. Эволюция творчества Г. Гауптмана.
 8. Сценическое искусства США первой половины XX века: театры «Провинстаун», «Гилд», «Групп».
 9. Бродвейские и внебродвейские (off Broadway) спектакли во второй половине XX века.
 10. Драматургия Ж. Ануя. Этапы творчества.
 11. Драматургия Западной Европы и США конца XX–начала XXI века.
 12. Драматургия М. Фриша: «Опять они поют»; «Дон Жуан или любовь к геометрии».
 13. Драматургия С. Моэма и Дж. Пристли.
 14. Драматургия Ф. Г Лорки. Театр «Ла Барака».
 15. Драматургия Ф. Дюрренматта: «Визит старой дамы»; «Физики».
 16. Драматургия Юджина О`Неила.
 17. Новаторство драматургии Т. Уильямса («Стеклянный зверинец», «Трамвай «Желание»); А. Миллер («Смерть коммивояжера», «После грехопадения»); Э. Олби («Не боюсь Вирджинии Вулф», «Все в саду»).
 18. Особенности сценографии и актерского искусства в театре экспрессионизма. Режиссеры-экспрессионисты – Л. Йеснер, К. Мартин,
 19. Режиссура Западной Европы и США конца XX – начала XXI века.
 20. Сценическое искусство Англии второй половины XX века. Творчество П. Брука.
 21. Сценическое искусство Великобритании в первой половине XX века: репертуар театров, режиссеры, актерское искусство (Б. Джексон, Ф. Комиссаржевский, Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. Гилгуд, Л. Оливье).
 22. Театр «Комедии Франсез» в первой половине XX века: репертуар, режиссура, актерское искусство.
 23. Театр абсурда. Драматургия С. Беккета, Э. Ионеско, Г. Пинтера, Ж. Жене, А. Копита, С. Мрожека.
 24. Театр для людей Джорджо Стрелера. («Пикколо Театро», спектакли, режиссерская эстетика, стиль).
1. Театр улиц Франции, английский «фриндж» во второй половине XX века.
 2. Театральный авангард Франции первой половины XX века. Сюрреализм как эстетическое течение. Основные постулаты «Театра Жестокости» А. Арто.

3. Театры Бродвея в начале XX века.
4. Тенденции развития зарубежного театра конца XX– началаXXI века.
5. Французская драматургия первой половины XX века. Творчество А. Салакру, Ж. Кокто, Ж. Жироду.
6. Характеристика экспрессионизма как театрального течения. Немецкая драматургия экспрессионизма: Э. Толлер, Г. Кайзер.
7. Экзистенциальная драма: Ж-П Сартр, А. Камю.
8. Эпический театр Б. Брехта. Драматургия Брехта, этапы творчества.
9. Эстетические взгляды и практическая деятельность участников театрального объединения «Картель»
34. Древнеиндийский памятник «Натяшастра» («Трактат об искусстве актёра).
35. Символ и мастерство. Сцена и актёр в китайском театре.
36. Пекинская музыкальная драма (пекинская опера) – цзинси.
37. Японский театр Но.
38. Японский кукольный театр Бунраку.
39. Японский театр Кабуки.

Темы

контрольных работ по истории зарубежного театра XX – XXI веков

1. Творчество Андре Антуана
2. Театральная деятельность Макса Рейнгардта
3. Эдвард Гордон Крэг – художник, режиссер и теоретик театра
4. Драматургия Генрика Ибсена – предтечи новой драмы
5. Символизм. Драматургия Мориса Метерлинка
6. Великие английские актеры Эллен Терри, Генри Ирвинг, Эдит Эванс
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. Драматургия Абсурда
12. Эпический театр Б. Брехта. Сценическая история драматургии Брехта в Европе 40-80-х годов XX века
13. Театр США на рубеже XX–XXI веков
14. Современная зарубежная драматургия
15. Тенденции современного мирового театра
16. Театр танца

Темы докладов

по истории зарубежного драматического театра

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. Генри Ирвинг и Эллиен Терри – выдающиеся актеры викторианской эпохи Англии.
8. Сара Бернар – творческий путь.
9. Бернард Шоу- мастер интеллектуального парадокса.
10. Гордон Крэг и символистский театр.
11. Луиджи Пиранделло и новая драма.
12. Шарль Дюллен: актер, режиссер, педагог.
13. Гастон Бати – поиски театральности.
14. Луи Жуве – художник и театральный реформатор.
15. Жорж и Людмила Питюевы – творческое содружество.
16. Юджин О'Нил – создатель подлинно национальной американской драматургии.
17. Теннесси Уильямс и его теория «пластического театра».
18. Бертольд Брехт: драматург, режиссер, теоретик театра.
19. Джон Гилгуд – мастер утонченного психологизма шекспировского театра в XX веке.
20. Тенденции развития западноевропейского театра XXI .

Темы

рефератов по современному зарубежному драматическому театру

1. Режиссура и творческий путь Роберта Уилсона.
2. Влияние музыки на режиссуру Кристофера Маргалера.
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.

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.

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 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

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины **Основная**

литература:

История русского театра

1. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века// под редакцией Н.С. Пивоварова «ГИТИС» Москва, 2005
2. Русский драматический театр// под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. Образцовой. М. «Просвещение» 1976
3. Давыдова М. «Конец театральной эпохи» «Золотая Маска. «О.Г.И. М. 2005
4. Крымова Н. Имена. Избранное: в 3-х книгах. М., 2005
5. Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия. Составители: Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И.. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
6. Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И. «Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Учебное пособие. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007

Дополнительная литература

1. Авангард и театр 1910–1920-х годов : антология. – М., 2008.
2. Духанина Л. Куклы и театр. – М., 2002.
3. Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. - М.1998
4. Марков П. О театре: в 4т. - М. 1977
5. Мейерхольд в русской театральной критике. Сб. М. «Артист. Режиссер. Театр» 1997
6. Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века . М. «Артист. Режиссер. Театр» 2004
7. Моров А.Г. «Три века русской сцены» в 2-х томах М., 1978
8. PRO SCENIUM. Вопросы театра/ Сост. И ответственный редактор В.А. Максимова. Изд. 2-е испр. - М., 2007
9. Парадокс о драме. Перечитывая пьесы 20-х-30-х годов. Составитель Вишневецкая И.Л. - М., 1993
10. Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия. Составители: Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И.. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
11. Рудницкий К. Мейерхольд –М., 1981
12. Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. - М., 1986
13. Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. - М., 1999
14. Соловьева И. Ветви и корни. - М.1998
15. Соловьева И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. - М., 2007
16. Театр Анатолия Эфроса. Сб. М., 2001
17. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: в 2-х кн. - Л., 1988
18. Хайченко Г. Страницы Истории советского театра. - М., 1983
19. Чехов М. Путь актера. - М., 2000

20. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. - М., 1988
21. Эстетика. Словарь. - М., 1989
22. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. - М., 1975
23. Абельюк Е., Таганка. Личное дело одного театра (+ DVD-ROM) / Е. Абельюк, Е. Леенсон. – М., 2007.
24. Театр как социологический феномен. – Москва: Алетея, 2009.
а. (Социология и экономика искусства. Научное наследие).
25. Тихвинская, Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 гг. / Л. Тихвинская. – М., 2005.
26. Бобылева, А. Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX- XX веков / А. Л. Бобылева. – М., 2000.
27. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков. – М., 2009.
28. Немирович-Данченко Вл. Рождение театра. – М., 2009.
29. «Табакерка». История театрального подвала, или 30 лет спустя : антология / Н. Каминская, А. Попов. – М., 2008.
30. Якубовский А. Профессия: театральный критик. - ГИТИС М., 2008.
31. Додин, Л. Путешествие без конца.– Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2009.
32. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков. Издательство: Университетская книга, 2009.
33. Русский драматический театр : энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001.
34. Мельникова, С. И. Коцебу в России / С. И. Мельникова. – Санкт-Петербург.: Издво СПб ГАТИ , 2005.
35. Титова, Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру: учеб. пособие для вузов / Г. В. Титова. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2006.
36. Русский театр: 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни / под ред. А. Мещерякова. – М., 2007.
37. Евреинов, Н. Н. Двойной театр. – М., 2007.
38. Олег Ефремов и его время. – Москва: МХТ, 2007.
39. Соловьева, И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи / Инна Соловьева. – Москва: МХТ, 2008.
40. Забалуев, Владимир. Новая драма: практика свободы / Владимир Забалуев, Алексей Зензинов // Новый мир. – 2008. – №4.
41. Перекресток. Новая драма. Кинотеатр.doc [Электронный ресурс] // Сеанс. – № 29/30. Триумф скорости.
42. Фестиваль «Новая драма 2008» [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2009. – № 3. – Пьесы: Михаил Дурненков: Хлам (пьеса) Михаил Дурненков: Искусство вечно! Ярослава Пулинович: Наташина мечта Ксения Драгунская: Пробка. – Режим доступа:
43. Михаил Угаров. Театр для всех. Беседу ведет Марина Шимадина [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2007.– № 3. – Режим доступа:
44. [Подборка материалов о «Новой драме»]// Искусство кино. – 2004. – № 2. – Пьесы: Александр Родионов: Борьба молдаван за картонную коробку Вечеслав и Михаил Дурненковы: Культурный слой Эссе: Иван Вырыпаев: Сентенции Пантелея Карманова Статья: Михаил Угаров. Красота погубит мир!

45. Кислова, Л. С. ТЕАТР.DOC: жизнь в режиме реального времени (проекты В. Леванова «Сто пудов любви», Е. Нарши «Погружение») // Филологический дискурс: вестник филологического факультета ТюмГУ. – 2007. – Вып. VI: Стратегии обновления в языке и культуре. – С. 21–30.
46. Болотян, И. О драме в современном театре: verbatim // Вопросы литературы. – 2004. – № 5. –
47. Забалуев, В. Время вербатима: От тоталитарного театра к поиску новой экзистенциальности / В. Забалуев, А. Зензинов // Современная драматургия. – 2004. – № 1.
48. Забалуев, В. Между медитацией и «ноу-хау»: Российская новая драма в поисках себя / В. Забалуев, А. Зензинов // Современная драматургия. – 2003. – № 4.
49. Липовецкий, М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Владимира и Олега Пресняковых // Новое литературное обозрение. – 2005. – № (73). –
50. Мамаладзе, М. Театр катастрофического сознания: о пьесах – философских сказках Вячеслава Дурненкова на фоне театральных мифов вокруг «новой драмы» // Новое литературное обозрение. – 2005. – № (73). –
51. Вахтангов без купюр [отрывки из книги: Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства / ред.-сост. Владислав Иванов. – Москва: Индрик, 2011] // Экран и сцена. – 2010. – № 21, 22, 23. – 2011. – № 1.

История зарубежного театра:

1. Актер Ирвинг о драматическом театре. – М., 1988.
2. Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. – М., 1983.
3. Золя, Э. Натурализм в театре / Э. Золя // Собрание сочинений. В 26 т. Т.5. – Москва, 1966.
4. Кугель, А. Р. Театральные портреты. – М., 1967.
5. Минц, Н. В. Театральные коллекции Франции.– М., 1989.
6. Образцова, А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX–XX веков.– М., 1984.
7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГАТИ, 2007.
8. Шкунаева, И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней . – М., 1973.
9. Шоу Б. О драме и театре. – М., 1963.
10. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
11. Зингерман, Б. И. Очерки истории драмы XX века. – М., 1979.
12. Как всегда об авангарде: антология французского театрального авангарда. – М., 1992.
13. Коренева, М. Творчество Юджина О`Неила и пути американской драмы. – М., 1990.
14. Марешаль, М. Путь театра. – М., 1982.
15. Молодцова, М. М. Луиджи Пиранделло. – Л., 1982.
16. Фрадкин, И. М. Бертольд Брехт: Путь и метод. – М., 1965.
17. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГАТИ, 2007.

18. 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. – М., 2003.
19. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
20. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
21. История зарубежного театра: в 3-х ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
22. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
23. 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. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003.
4. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1977.
5. Захава Б. Е. Современники: Вахтангов. Мейерхольд. – М., 1959.
6. Каган М.С., Желтухина Е. Г. Проблема «Запад-Восток» в культурологии. Взаимодействие художественных культур. – М., 1994.
7. Карпушкин М.А. Размышления о театральной педагогике. – Самара, 2001. 8. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 1978
9. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989.
10. Николаевич С. Таиров: его театр, его судьба, его актриса. – М., 1991.
11. Образцова А. Г. Современная английская сцена. – М., 1983.
12. Портреты режиссеров (Симонов, Бабочкин, Хейфец) – Л., 1982.
13. Ромем А.С. Американская драматургия первой половины XX века. – Л., 1978.
14. Ромем А.С. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3 Педагогическое наследие. – М., 1982.
15. Станиславский в меняющемся мире: Сб. матер, междунар. симпозиума. – М., 1989. 16. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990.
17. Таиров А. Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970.
18. Туровская М. И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия. – М., 1966.

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.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaja-istorija-russkogo><http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaja-istorija-russkogo-teatra-ixzz24YHBOs90>
2. <http://seance.ru/category/n/29-30>.
3. <http://www.kinoart.ru/magazine/archive/03-2009>.
4. <http://www.kinoart.ru/magazine/07-2007/experience/tut0707><http://magazines.russ.ru/voplit/2004/5/bolo2-pr.html>
5. <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/li27.html>
6. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства
7. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
8. www.classical.net/music/links
9. www.kultura-portal.ru
10. www.tvkultura.ru
11. www.mmu.ru
12. https://vk.com/wall-56611080_151514
13. [Российская государственная библиотека \(rsl.ru\)](http://rsl.ru)
14. [IPR SMART / Главная \(iprbookshop.ru\)](http://iprbookshop.ru)
15. <http://skgii.antiplagiat.ru>
16. [chekhov_m-o_tekhnike_aktera.pdf](#)

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 одобрена на заседании кафедры по направлению: «Актерское искусство»
протокол № 1 от 28 августа 2023г.

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик:

Кумыкова З.Ш.

Эксперт:

Балкарова Т.Б.