

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.14 История русского и зарубежного театра

Направление подготовки/специальность: 51.05.01 - Звукорежиссура
культурно-массовых представлений и концертных программ

Профиль/направленность/специализация: Звукорежиссура зрелищных программ

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Звукорежиссер

год набора: 2022

Тамбов, 2023

Автор программы:

Демин Владимир Алексеевич

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1120).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	30
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	34
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	35
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	36

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

ПК-5 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- практический
- технологический
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: звукорежиссуры сценических искусств; культурно-массовых представлений, праздников и концертных программ)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	Использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности
	ПК-5 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям	Постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Заочная (семестр)					
		1	4	6	7	8	9
1	Введение в специальность	+					
2	История аудиовизуальных искусств			+	+		

3	Массовая музыкальная культура						+
4	Творческая практика		+	+		+	

ПК-5 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Заочная (семестр)							
		3	4	5	6	7	8	9	11
1	История аудиовизуальных искусств				+	+			
2	История изобразительного искусства		+	+					
3	История русской и зарубежной литературы	+	+						
4	Основы режиссуры и мастерства актера						+	+	
5	Преддипломная практика								+

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «История русского и зарубежного театра» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «История русского и зарубежного театра» изучается в 5, 6 семестрах.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 6 з.е.

Заочная: 6 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	216
Контактная работа	20
Лекции (Лекции)	8
Практические (Практ. раб.)	12
Самостоятельная работа (СР)	183
Экзамен	9
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лекции	Практ. раб.	СР	

		3	3	3	
5 семестр					
1	Театр как вид искусства. Ан-тичный театр	1	-	16	Опрос
2	Театр эпохи Средневековья	-	-	15	Опрос
3	Театр Возрождения	1	-	15	Опрос; Реферат
4	Французский театр эпохи классицизма	-	-	15	Опрос
5	Театр эпохи Просвещения.	1	4	15	Опрос
6	Театр 19 века. Общая характеристика.	1	4	16	Реферат; Опрос
6 семестр					
7	Театр XX века. Общая характеристика	1	1	15	Опрос
8	Русский театр от истоков до конца XVIII века.	-	1	16	Опрос
9	Русский театр XIX века. Русский театр конца XIX – начала.	1	-	15	Реферат; Опрос
10	Советский театр 20 – 50-х годов XX века (1917 – 1956 гг.)	-	1	15	Опрос
11	Советский театр II половины XX века (1950–1980)	1	1	15	Опрос
12	Основные тенденции развития современного театра	1	-	15	Реферат; Опрос

Тема 1. Театр как вид искусства. Ан-тичный театр (ОПК-5)

Лекция.

Лекция. Театр – важнейшая художественная практика, восходящая к древнейшей истории человечества. История театра утверждает непрерывность процесса взаимодействия данной культурной практики с наиболее современными формами искусства и эстетики.

Особенности театрального искусства: синтетическая природа театра (литература, музыка, изобразительное искусство (живопись, скульптуру, графику и т.д.), вокал, хорео-графия и др.; коллективность творческого процесса, сиюминутность театрального процесса, наличие театральной атмосферы. Сущность актёрского комплекса.

Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра.

Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. За-рождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. «Поэти-ка» Аристотеля о происхождении трагедии и комедии.

Греческая трагедия до Эсхила. Феспид (введение первого актера – гипокрита), Фри-них (трагедия «Взятие Милета»). Организация театральных представлений на праздни-ствах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

Устройство греческого театра классического периода. (Орхестра, сцена, театрон, па-раскении, пароды). Театр в Эпидавре. Афинский театр. Театральные декорации, машине-рия. Зрители.

Эсхил (525–456 гг. до н.э.) – отец древнегреческой трагедии. Биография, общая ха-рактеристика творчества, круг идей, выдвигаемых в трагедиях. Введение второго актера, роль хора как существенного звена в развитии сюжета. Композиция греческой трагедии. «Персы». «Семеро против Фив». «Орестея». Значение драматургической деятельности Эсхила.

Софокл (496–406 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение, интерес к судьбе и пережи-ваниям отдельной личности, введение третьего актера. Драматургия Софокла и усовер-шенствование им драматургической техники. «Антигона».

«Электра». «Эдип-царь». Значение театральной деятельности Софокла.

Еврипид (ок. 485–406 гг. до н.э.). Биография, общая характеристика драматургии Еврипида. Изображение мира душевных переживаний и противоречий человека, вырази-тельность и патетичность женских образов.) Трансформация хора в трагедиях Еврипида. «Медея». «Ипполит». «Ифигения в Авлиде». Значение драматургии Еврипида для театра Нового времени.

Происхождение комедии.

Аристофан (446–385 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение и общая характеристика творчества. Строение аттической комедии. Драматургия Аристофана. «Всадники». «Об-лака». «Мир». «Лисистрата». Итоги драматургической деятельности Аристофана.

Менандр (343–292 гг. до н.э.). Общая характеристика драматургии. Психологическая тонкость разработки характеров героев. «Брюзга» – единственная пьеса дошедшая полно-стью, обнаруженная в 1956 г.

Истоки древнеримского театра. Народная драма и римская ателлана. Влияние грече-ской культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, Гней Невий .

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

- 1 1. Организация театральных представлений в Риме.
- 2 2. Комедия паллиата.
- 3 3. Драматургия Тита Макция Плавта (ок. 254–184 гг. до н.э.).
- 4 4. Драматургия Публия Теренция Аффа (ок. 185-159 гг.до н.э.).
- 5 5. Краткая характеристика творчества Теренция.
- 6 6. Углублённая психологическая характеристика образов, отказ от буффонады, непосредственного общения с публикой. Комедия «Братья».
- 7 7. Влияние драматургии Теренция на комедию эпохи Возрождения.
- 8 8. Актёры в римской комедии. Комедия тогата.
- 9 9. Отражение римской жизни, изменение круга действующих лиц.
- 10 10. Представители комедии тогаты- Титиний, Афраний, Атта. Литературная ателлана.
- 11 11. Литературный мим.
- 12 12. Римские актёры конца периода римской республики.
- 13 13. Общая жарактеристика театра имперской эпохи.
- 14 14. Трагедии Луция Анея Сенеки (4-65 гг. н.э.).
- 15 15. Бродячие труппы мимов в государствах раннего Средневековья(6 – 7 вв.н.э.)

Тема 2. Театр эпохи Средневековья (ОПК-5)

Лекция.

Общая характеристика эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с античным искусством. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, минне-зингеры, шпильманы, трубадуры, труверы). Поэзия вагантов.

Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Действо о пастырях вифлеемских. Действо о волхвах. Действо об избииении младенцев.

Действо о пророках. Действо о Рождестве. Пасхальный цикл.

Полулитургическая драма: «Действо о волхвах». «Действо о Воскресении».

«Действо об Адаме». Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники.

Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс.

Мистерия: три цикла – ветхозаветный, новозаветный, апостольский.

(Мистерия Страстей, Мистерия Ветхого завета, Мистерия об осаде Орлеана). Организация мистерий, способы постановок. Миракль. Двойственность миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. «Миракль о Роберте-дьяволе». «Миракль о Берте с большими ногами». Моралите. Нравоучительная дидактика как единственная цель действия. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. «Благоразумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух», «Осуждение пиршеств». Фарс. Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Цикл фарсов о адвокате Патлене. Организация спектаклей. Приемы постановки. Актерское исполнение. Творческие объединения, занимающиеся постановкой театральных представлений – «Базошь», «Беззаботные ребята». Первый прославленный французский актер Жан де л'Эспин (Понтале). Влияние фарса на драматургию Европы.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

- 1 1. Светский театр.
- 2 2. Драматургическая деятельность Адама де ла Алля.
- 3 3. «Игра в беседке».
- 4 4. «Игра о Робене и Марион».

Тема 3. Театр Возрождения (ОПК-5)

Лекция.

Общая характеристика эпохи Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви. Начало – в Италии на рубеже XV–XVI вв., золотой век – в Испании XVI–XVII вв., апогей развития – в Англии XVI–XVII вв.

Италия.

Театр гуманистов (эрудитов). Жанры: Кровавая трагедия (по типу трагедий Сенеки): «Король Торисмунд» Торквато Тассо; ученая комедия: драматургия Никколо Макиавелли («Мандрагора»), Пьетро Аретино («Лицемер»), Лодовико Ариосто («Комедия о сундуке»), Джордано Бруно

(«Подсвечник»); пастораль (основа – «Букколики» Вергилия): «Аминта» Торквато Тассо. Театральные здания и декорационное искусство итальянского театра Эпохи Возрождения. Творчество Д. Браманте, С.

Серлио, А. Палладио.

Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинелла, Скара-мучча. Влюбленные. Выдающиеся исполнители: Джулио Паскуати, Франческо Андреини, Фламинио Скала,

Никколо Барбьери, Изабелла Андреини, Диана Понти, Лидия Баньякавалло, Виценца Армани и другие. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Дзибальдоне.

Техника. Спектакль. Основные эстетические принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр XX века.

Испания

Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. Понятие «Золотого века» испанского искусства и его хронологические рамки.

Театр Лопе де Руэды (1510–1565). Гастрольные разъезды по испанской провинции. Образцы пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – «пасос», имеющих при наивности фарсового сюжета сатирический смысл: «Страна Хауха», «Оливы».

Мигель Сервантес Сааведра (1547–1616). Общая характеристика драматургии. «Нумансия». «Саламанкская пещера».

Лопе де Вега (1562–1635). Устойчивые темы драматурга: крестьянская тема, тема социального протеста, борьба против тирании, тема любви.

Эстетические принципы школы Лопе де Вега. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («Фуэнте Овехуна»), исторический факт и его театральное воплощение. Специфика конфликта драмы и этапы его развития. Роль народных сцен в пьесе. Драмы чести. «Звезда Севильи». Комедия Лопе де Вега и ее структура и жанровое своеобразие («Собака на сене». «Дурочка», «Учитель танцев»).

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648). Общая характеристика драматургии Т. де Молины. Прагматизм и честолюбие – доминирующие черты характеров персонажей. Мастерство построения комедии положений.

«Севильский озорник», «Дон Хиль Зеленые штаны», «Благочестивая Марта».

Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681). Творчество Кальдерона – центральное художественное явление испанского театра XVII века.

Периодизация творчества драматурга и жанровые модификации его пьес

(комедии интриги, драмы чести, философско-религиозные драмы, ауто). Особенности комедийного творчества П. Кальдерона – соотношение характеров и интриги, их роль в сюжетном развитии («Дама-невидимка»). Художественное воплощение идеи чести в драмах П. Кальдерона. («Стойкий принц»). «Жизнь есть сон» как лучшая философско-религиозная пьеса П. Кальдерона.

Сцена, актеры и спектакль испанского театра Золотого века. Публичные театры в Мадриде XVII века. Виды актерских трупп. Условность испанской сцены. Сведения о первых профессиональных актерах. Актер и драматург Хуан дель Энсина.

Англия.

Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы.

Предшественники У. Шекспира – Д. Гейвуд, Д. Лили. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» Роберта Грина.

Кристофер Марло (1564–1593) – бурный гений Возрождения.

Существенный вклад в развитие драмы, совершенствование художественной формы, развитие сюжета вокруг личности, глубокое развитие концепции трагического. «Тамерлан Великий». «Трагическая история доктора Фауста».

Уильям Шекспир (1564–1616). Общая характеристика драматургии. Особенности творчества: искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального в образах), широкий круг жизненных отношений, драматизм действия, динамизм развития, отсутствие строгого деления пьес на жанры, построение действия путем контрастного сопоставления, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Эстетика У. Шекспира. Определение Г.Н. Бояджиева для «главных» пьес Шекспира: «Отелло» – трагедия сердца, «Гамлет» – трагедия разума, «Король Лир» – трагедия духа.

Бен Джонсон (1573–1637) Создатель английской сатирической комедии. Требования Джонсона к комедии – открытая дидактика, жизненное правдоподобие, последовательная типизация характеров. Введение понятия «юмор» (humour). Комедия «Вольпоне, или Лис»

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

1. Уильям Шекспир - общая характеристика драматургии, особенности творчества.

- 2 2. Английские театры эпохи Возрождения, их устройство.
- 3 3. «Театр», «Лебедь», «Глобус».
- 4 4. Актеры и драматурги: Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп. Исполнение мужчинами женских ролей.

Тема 4. Французский театр эпохи классицизма (ОПК-5)

Лекция.

Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е гг. XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и классицистической литературы в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство».

Пьер Корнель (1606–1684). Основные периоды творчества. Ранние комедии П. Корнеля, особенности героя и конфликта, специфика комического. Нарушение классицистических канонов. Поэтика пьесы «Сид». Особенности трагической коллизии, образная система и этапы развития конфликта. Герой и проблема выбора. Идея долга в драматургии П. Корнеля. Трагедия «Гораций», ее героический и гражданский пафос. Значение драматургии П. Корнеля для французского театра XVIII–XIX веков. Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест.

Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» Ж. Расина, уравновешенность формы и напряженность нравственно-психологического конфликта пьесы. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. Расина. Сценическая судьба «Федры».

Актеры: Монфлери, Флоридор, Тереза Дюпарк, Мари Шанмеле. Ж.-Б. Мольер об актерам Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.

Особенности классицистической комедии во Франции XVII века.

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–1673). Творческая история комедии «Тартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии «Версальский экс-промет». 1680 – создание театра «Комеди Франсез».

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

- 1 1. Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера.
- 2 2. Творческая история комедии «Тартюф».
- 3 3. Слиянию труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Рояль.
- 4 4. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

Тема 5. Театр эпохи Просвещения. (ОПК-5)

Лекция.

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности развития Просвещения в странах Европы. Идеология третьего сословия. Идея освобождения личности и ее свободного развития. Теория «разумного эгоизма», рассудочность искусства Просвещения как следствие господства разума.

Англия

Особенности социально-политического развития Англии в XVII веке. Английская революция 1648–1649 гг., ее воздействие на социокультурную атмосферу Англии и Западной Европы.

Возрождение театра после реставрации Стюартов. Тяготение театра

Реставрации к классицизму. Изменение в конструкции театров. Появление женщин-актрис. Репертуар театров периода Реставрации. Драматургия Уильяма Конгрива («Любовь за любовь», «Двоедушный»), Джоржа Фаркера («Близнецы-соперники», «Офицер-вербовщик»). Выдающиеся актеры периода Реставрации: Томас Беттертон, Элизабет Барри, Томас Доггет.

Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Опера. «Опера нищего» Джона Гей. Закон о театральной цензуре 1737 года. Реализм комедий Оливера Гольд-смита и Ричарда Бринсли Шеридана. Новое прочтение драматургии У. Шекспира на сцене театра XVIII века.

Крупнейшие театры – театры Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Устройство театров. Эволюция актерского исполнительского искусства. Чарльз Мартин, Томас Беттертон, Джеймс Куин. Реализм Дэвида Гаррика и его реформа английского театра, шекспировские роли артиста. Д. Гаррик в роли Гамлета, Ричарда III. Спектакль в Англии XVIII в-ке.

Франция

Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. Влияние эстетики рококо на искусство классицистского театра. Формирование буржуазного реализма. Франсуа-Мари Аруэ Вольтер (1694–1778). Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». Упадок классицистической трагедии.

Эволюция французской комедии в XVIII веке. Творчество Алена-Рене Лесажа. Сатирическая комедия «Тюркаре». Любовно-психологические комедии Пьера Мариво: «Игра любви и случая», «Остров Разума, или Маленькие человечки».

Развитие буржуазной драмы. Дени Дидро как драматург и теоретик театра.

«Парадокс об актере» Д. Дидро. Драматургия Пьера-Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Трилогия о Фи-гаро.

Монопольное положение театра «Комеди Франсез». Структура, организация деятельности. Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез», на примере творчества Мишеля Барона, Мари-Анн Дюкло, Адриены Лекуврер, Мари Дюмениль, Ипполиты Клерон, Вольтеровская школа актерского искусства – Анри-Луи Лекен. Режиссерская деятельность А.-Л. Лекена. Развитие сценографии в XVIII веке. Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных театров.

Италия

Узкий характер просвещения в Италии, его преимущественное выражение в сфере искусства, в частности в театре и литературе. Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация комедии дель арте. Задача создания литературной комедии нравов

Карло Гольдони (1707–1793). Общая характеристика творчества.

Театральная реформа Гольдони. Комедия-программа «Комический театр».

Социальная конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кюджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию. «Мемуары» К. Гольдони.

Карло Гоцци (1720–1806). Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая птичка», «Принцесса Турандот». Театральная полемика К. Гоцци с К. Гольдони и аббатом Кьяри. Работа К. Гоцци с актерами труппы А. Сакки. Предромантические тенденции в творчестве Гоцци. Влияние К. Гоцци на романтиков (Л.Тик, Э.-Т.-А. Гофман, Я. и В. Гримм, В. Гауф и др.)

Практическое занятие.

Практическое занятие

Актерское искусство Италии в XVIII веке. Теодора Риччи. Антонио Сакки.

Общая характеристика театральной архитектуры. Театр Сан Карло в Неаполе. Оперный театр в Милане. Венецианские театры. Развитие сценографии в итальянском театре XVIII века.

Германия.

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. Раздробленность Германии, конфессиональные и политические противоречия между протестантскими и католическими княжествами, экономическая отсталость страны. Вторая половина XVII века и начало XIX века – классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы. Утверждение патриотизма, гражданских идеалов, пробуждавших национальное самосознание. Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность Каролины Нейбер – основоположницы классицистического течения в немецком театре. Выдающееся актерское дарование, широкий творческий диапазон – от французских трагедий в немецкой переделке, до комических ролей (травести). Образцовый порядок в руководимой ей труппе, обучение актеров стихотворной форме пьес, искусству декламации и жеста. В репертуаре труппы переводы французских трагедий, комедии Мольера, Детуша.

Лессинг Готтольд-Эфраим (1729–1781). Эстетические взгляды и театрально-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. Пьесы Лессинга: «Минна фон Барнхельм», «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Теоретическое наследие Г.-Э. Лессинга. «Лаокоон», «Гамбургская драматургия».

Драматургия «Бури и натиска» (штюрмеры). Идеолог и теоретик – Иоганн Готфрид Гердер.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

1. 1. Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес Шиллера: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь».
2. 2. Тираноборческие пьесы Шиллера: «Дон Карлос», «Трилогия о Валленштайне», «Мария Стюарт». Шиллер и Гете. Театр в г. Веймаре.

Иоганн-Вольфганг Гете (1749–1832) .

1. 3. Периодизация драматургии Гете. Классицистический период: «Совиновники».
2. 4. Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста».

Тема 6. Театр 19 века. Общая характеристика. (ОПК-5)

Лекция.

Лекция. Франция

Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции. Декрет о свободе театров (1791) Изменения в социальном статусе актеров. Театры в пе-риод якобинской диктатуры. Театральная политика Директории.

Драматургия революционного классицизма. Трагедия «Карл IX» М.-Ж. Шенье. Аги-тационные пьесы якобинского театра. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Буль-варов. Творчество великого французского актера Франсуа - Жозефа Тальма. Поиск жиз-ненной убедительности и углубленное многоплановое раскрытие образов, реформа ко-стюма.

Шекспировские роли Тальма.

Виктор Гюго (1802–1885). Борьба классицизма и романтизма. Театральный мани-фест в предисловие к «Кромвелю». Драматургия В. Гюго. «Марион Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз». Романтизм во французском театре

Александр Дюма-отец (1802–1870). Острые драматические ситуации и необычно-венные герои романтических драм Дюма. «Нельская башня», «Антони», «Королева Мар-го».

Проспер Мериме (1803–1870). Мировоззрение автора и особенности творческого метода Реалистическая направленность драматургии, новаторство драматургических приемов в пьесе «Жакерия».

Становление реалистического направления в театре. Оноре де Бальзак (1799–1850) и театр. Критическое отношение Бальзака к современному ему французскому театру. Зада-ча создания «правдивой» пьесы: «Делец», «Мачеха».

Развитие комедийного жанра во Франции первой половины XIX века.

Водевиль. Огюстен Эжен Скриб (1791—1861) и «хорошо сделанная пьеса»: «Лест-ница славы», «Стакан воды». Популярность произведений Скриба в европейском театре и театре США..

Исполнительское искусство в первой половине XIX века. Первенство Пьера Бокажа в создании на французской сцене романтического героя.

Гиперболизация страстей и экспрессивность образов. Актриса Мари

Дорваль и первый триумф в роли Амалии («Тридцать лет или жизнь игрока» В. Дю-канжа). Тема творчества Дорваль – утверждение человечности и любви. Фредерик Ле-метр – «король французского театра». Широта актерского диапазона – от гротесково-комедийных до трагических.

Англия.

Джордж Гордон Байрон (1788–1824). Исключительность романтических героев Бай-рона. Тяготение пьес Байрона к классицизму. Трагедия

«Манфред». Мистерия «Каин», драма «Вернер или наследство». Трагедия

«Сарданапал»

Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – КовентГардена и Дру-ри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины XIX века. Творчество Сары Сиддонс, Джона Кембла, Эдмунда Кина, Чарльза Макреда. Пантоми-ма в английском театре. Актер пантомимы Джозеф Гримальди – создатель маски Арле-кина, его работа в Англии. Театральная деятельность Чарльза Кина. Создание Ч. Кином системы устойчивого репертуара

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Германия

Людвиг Тик (1773–1853) – драматург, историк театра и режиссер. Воплощение в драматургии основной черты немецкого романтизма – стремления уйти от прозы и пошлости повседневной жизни. Ирония в пьесах «Кот в сапогах», «Свет наизнанку». Драмы на сюжеты немецких народных сказаний – «Фортунат», «Император Октавиан».

Генрих фон Клейст (1777–1811). Противоречивость творчества:

патриотическая направленность и консерватизм, психологическая сложность и монументальная простота легенды. Самое совершенное произведение «Принц Фридрих Гомбургский». Народность, мягкий юмор комедии «Разбитый кувшин». Театральные эксперименты Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Георг Бюхнер (1813–1837) – революционный деятель, драматург.

Историческая драма «Смерть Дантона», ее проблематика. Драма «Войцек» – реалистическое отражение тяжелого положения человека из народа во враждебном мире. Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине XIX века: Иоган-Фридрих-Фердинанд Флехк (роли: Лир, Макбет, Шейлок, Отелло в шекспировском репертуаре,) Людвиг Девриент (лучшие роли: Лир, Шейлок, Яго, Фальстаф). Интуитивное постижение образа, сила эмоциональной отдачи.

Задания для самостоятельной работы.

Практическое занятие.

Реалистические тенденции в актерском искусстве Густаво Модена.

Творчество великих итальянских трагиков.

Эрнесто Росси (1827–1896) – трагический артист Италии.

Тема 7. Театр XX века. Общая характеристика (ПК-5)

Лекция.

Лекция. Тесная связь театра с обществом в период между мировыми войнами как следствие идеологического грехопадения, материальной и психологической нестабильности. Ограничение влияния культурных традиций, имевших глубокие исторические корни. Разрыв сценической драмы и представляющей ее формы. Поиски своего, неповторимого, национального пути театрами новых независимых стран Восточной Европы. Достижения техники как толчок развитию театральной техники и технологий, что привело к усилению роли режиссера в 1920-е годы. Реформа театрального пространства. Деление сценической площадки на «пространство жизни» и «пространство души». Утверждение новой профессии – режиссёр. Эволюция западного театра шла в XX веке в двух главных направлениях. Во-первых, это преобразование театра изнутри, связанное либо с презентацией новых тем и мотивов, либо с переосмыслением традиции. Во-вторых, это кардинальные изменения в сфере взаимодействия сцены и зрителя, идея использования театра для активизации зрителя, будь то участие в общественной жизни («эпический театр» Б. Брехта) или в ритуале («игра беса» Ф. Гарсиа Лорки, «театр жестокости» А. Арто). Добавим, что в XX веке театральное искусство на путях обогащения выразительности вбирает в себя возможности столь, казалось бы, отличных от него искусств, как кинематограф и фотография.

Вопрос театра 20 века – скрытые ресурсы прозаического слова в драме.

Открытие новых возможностей драматического диалога. Обогащение театра

«дискуссией» (Х. Ибсен, Б. Шоу), «диалогом второго плана» и «молчанием» (М. Метерлинк). «Диалог второго плана» Метерлинка, знаменитый чеховский подтекст были восприняты в XX веке - возможность одной репликой передать несколько параллельных смыслов, исподволь внушить скрытую истину или, наоборот, затушевать, спрятать истину за потоком банального диалога. Мифологические сюжеты, драмы из жизни исторических личностей, интерпретация важнейших исторических событий -

интерес театра всего XX века. Особенность драматургии XX века — большое количество парافраз на темы произведений старого театра. Представители поэтического театра XX века (Ф. Гарсия Лорка, Ж. Кокто, ранний Ж. Ануи, ранний Т. Уильямс) понимают театральность иначе. Ее квинтэссенцию они видят в «поэзии», заключенной в театраль-ных средствах выразительности — сценографии, пластике, звуковом оформлении спектакля. Инсценировать «ничто» - особенность театра абсурда. Драматургия 20 века – приоритет монологического слова, популярность жанра «адаптаций», то есть вольных автор-ских переводов иноязычных пьес.

.Экспрессионизм в литературе и искусстве. Возникновение философски напряженно-го «эпического театра». Успехи реалистического театра и зарождение новой его формы – социалистического реализма.

Характер драматургии экспрессионизма. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики. В. Газенклевер, Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру и другие.

Драматургия Эрнста Толлера (1893–1939): пьесы «Превращение», «Человекмасса», «Гоп-ля, мы живем!». Творчество Георга Кайзера (1878–1945) – выявление внутренних противоречий экспрессионизма. Мастер сатирического гротеска: «Граждане Кале», «С утра до полуночи», «Ад-путьземля», «Коралл», «Газ».

Плакатность и однозначность символики экспрессионистского театра. Берлинский, период экспрессионистской режиссуры – обострение социальных и политических идей.

Творчество Бертольта Брехта (1898–1956) – одна из вершин мирового театра XX века. Теория эпического театра. «Эффект очуждения» – многообразные способы пере-ключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Аппелляция не к чув-ству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана», «Жизнь Галилея», «Карьера Артуро Уи», «Кавказский меловой круг» – знаменитые пьесы-параболы, пьесы-притчи.

Рубеж 10–20-х годов XX века – развитие «тотального театра». М. Рейнгарт, Э. Писка-тор.

Создание агитационного театра Эрвина Пискатора (1893–1966). Театр Трибунал в Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине. Документальность постановок. Постановка «Похождения бравого солдата Швейка» по роману Я. Гашека. Введение Пискатором по-нятия «эпический театр».

Разработка натуралистической теории Эмилем Золя. Статьи Э. Золя: «Эксперимен-тальный роман»; «Натурализм в театре»; «Романистынатуралисты».

Наивысшие достижения драматургии и театра новейшего времени – творчество О. Уайльда, Г. Ибсена, Б.Шоу, Г. Гауптмана, А. Стриндберга.

Абсолютизация человеческих страстей в творчестве итальянского романиста и дра-матурга Габриеля Д' Аннунцио. Эстетизация уродства, жестокости, патологического со-стояния человеческой психики искусством декаданса

Символизм 80–90-х годов. Философско-эстетические манифесты символизма (П. Верлен, С. Малларме, М.Метерлинк).

Новое прочтение конкретного образа у символистов. Мистическое содержание сим-волизма. Звуковое начало речи как выразительное средство символизма.

Морис Метерлинк (1862–1949) – крупнейший драматург и теоретик символизма. Влияние средневековых моралите, мираклей, ярмарочного театра и театра марионеток на творчество Метерлинка, связь с традициями народного театра. Понятие символа. Теория «статического театра», теория Молчания. Ранние пьесы: «Принцесса Мален», «Непро-шенная», «Там внутри», «Слепые», «Смерть Тентажиля», – отражение страха перед жиз-нью, неверие в человека, мысль в о бесплодности и обреченности человеческого суще-ствования. Поздние пьесы, имеющие реалистический характер: «Монна Ванна», «Бурго-мистр Сильмонда». Пьеса-сказка «Синяя птица»

Эволюция актерской техники в сторону психологически утонченного реализма. Но-вый тип синтетического спектакля. Рождение крупных сценических форм, усложненных композиционных решений, динамичность сменяемости ритмов, органичность введения в действие световых и музыкальных компонентов.

Неоромантизм во французском театре. Драматургия Эдмона Ростана (1868– 1918), её роль в развитии европейской сцены рубежа XIX–XX веков. Неоромантические пьесы Ростана: «Принцесса Греза», героическая комедия «Сирано де Бержерак», комедия «Ро-мантики».

Крупнейшие актеры Франции: Бенуа-Констан Коклен-старший, его актерское ам-плуа. Сара Бернар(1844–1923) – великая актриса мирового масштаба. Работа в театре «Комеди Франсез», создание собственного театра. Лучшие роли в трагедиях Расина, Кор-неля, драмах Гюго. Шедевр актрисы – Маргарита Готье в «Даме с камелиями» А. Дюма-сына. Создание мужских образов. Сравнение с великой итальянской актрисой-современницей Элеонорой Дузе. Гастрольная деятельность. Студийные театры в Париже.

«Театр «Старая Голубятня», режиссерская и педагогическая деятельность Жака Ко-по.

Генрик Ибсен(1828–1906). Пьесы на сюжеты богатырских саг:

«Богатырский курган», «Фру Ингер из Эстрота», «Воители в Хельгеланде». Философ-ские пьесы Г. Ибсена: «Бранд», «Пер Гюнт». Реалистическая драматургия Г. Ибсена. Психологизм драматургии Г. Ибсена. «Кукольный дом». «Привидения». «Враг народа». Г. Ибсен как режиссер. Символистские пьесы: «Маленький Эйольф», «Женщина с моря», «Дикая утка», «Когда мы мертвые пробуждаемся».

Драматургия Герарда Гауптмана (1862–1946). Натуралистические пьесы Г.

Гауптмана: «Ткачи», «Бобровая шуба». Поэтические философские сказки: «Пото-нувший колокол», «Вознесение Ганнеле». Проблема «человека и среды», теория наслед-ственности и их отзвук в творчестве Г. Гауптмана Реалистическое направление в творче-стве – пьеса «Перед заходом солнца».

Макс Рейнгардт (1873–1943) – подлинный реформатор немецкой сцены конца XIX – начала XX веков. Его деятельность – важнейший этап в развитии западноевропейской режиссуры. Новый тип синтетического спектакля М. Рейнгардта. Театры Рейнгардта: Немецкий театр, Малый театр, театр-кабаре «Шум и дым», Новый театр, Камерный театр, Большой драматический театр (основа – цирк Шумана). Постановки шекспировских пьес. Обращение к древнему театру: «Орестея» Эсхила; «Эдип» Софокла; восточная пантоми-ма «Сумурун». Учреждение Рейнгардтом Зальцбургского театрального фестиваля.

Оскар Уайльд (1856–1900). Чувство красоты, эстетизм Уайльда. Критический этюд «Упадок лжи». Романтические тенденции драматургии Уайльда: «Герцогиня Падуан-ская», «Саломея». Влияние декаданса.

Жанровая специфика и блестящая театральность комедий О. Уайльда. Комедии на со-временные сюжеты сочетают приемы комедии интриги с национальной традицией коме-дии нравов («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»). Словесные парадоксы Уайльда.

Бернард Шоу (1856–1950). Социальные драмы Б. Шоу. Теория театра Б. Шоу. «Квинтэссенция ибсенизма». Идейная драма, драма-дискуссия. Излюбленный прием Б. Шоу – интеллектуальный парадокс. Богатство драматургической техники Б. Шоу: «Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Оружие и человек», «Ученик дьявола», «Пигма-лион», «Дом, где разбиваются сердца».

Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) – актер, режиссер, художник, теоретик театра. Мо-дель идеального театра. Его теории маски, марионетки и сверхмарионетки. Новые прин-ципы художественного оформления спектакля Г. Крэга. «Искусство театра» Крэга. По-становка Крэгом «Гамлета» в МХТ.

Луиджи Пиранделло (1867–1936) как один из создателей интеллектуального театра XX века. Комедии «озорного треугольника»: «Лиола», «Это так, если вам так кажется», «Дурацкий колпак». Лучшие пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV», «Обнаженные одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня мы импровизируем».

Юджин О'Нил(1888–1953). Сложное переплетение экспрессионизма и реализма в творчестве драматурга, влияние этих процессов на любимый жанр Бродвея – семейную камерную драмуДрамы: «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Крылья даны всем детям человеческим», «Траур – участь Электры».

Теннесси Уильямс (1911–1983). Сценическая законченность пьес, отказ от старых форм реалистического театра. Развитие лучших традиций социальнопсихологической драматургии в США. «Поэтический реализм», концепция

«пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец». Два противоположных типа сознания в пьесе «Трамвай «Желание».

Артур Миллер (1915–2005). Пьеса "Человек, которому так везло" (1944) и роман "Фокус" (1945) как квинтэссенция художественных интересов Миллера: нравственное до-стоинство рядового человека, поведение и психология личности в общественной среде. Ироническая коллизия между имманентной греховностью человека и поисками нрав-ственного абсолюта в основе комедии «Сотворение мира и другие дела». Социальная природа человеческой трагедии в обществе – основная тема наиболее известных пьес А. Миллера: «Смерть коммивояжера», «Суровое испытание» (или «Сейлемские колдуньи»), «Вид с моста», «Цена», «После грехопадения», «Случай в Виши».

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Питер Брук (р. 1925) – великий английский режиссер, теоретик и практик театра, новатор, кинорежиссер.

Джорджо Стрелер (1921–1997) – великий итальянский режиссер, теоретик театра. Поэт театра, творец красоты, одухотворяющий сценическое пространство. Создание «Пикколо театро ди Милано» (театр «Пикколо») – театр для всех людей, независимо социального положения и уровня культуры.

Ежи Гротовский (1933–1999) – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Имя Гротовского связывают со второй театральной реформой (первую – с именем В. Мейерхольда). Начало пути – работа в театре «13 рядов» в г. Опполе (Польша). Постигание актерского ремесла через системность и методологию... Изучение мирового театра – индийский театр, пекинская опера, японские театры «Но», «Кабуки». Метод физических действий по Станиславскому, биомеханика Мейерхольда, трагический гротеск Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Книга «По направлению к бедному театру».

Ариана Мнушкина (р. 1939) – французский театральный режиссер. 1964 – создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Первый спектакль театра – «Мещане» по пьесе М. Горького. Основа театра – идея коллективного существования; метод – коллективная импровизация как на основе литературного текста («1789», «1793», «Двенадцатая ночь»), так и на документальном материале («Золотой век», «Последний караван-сарай». «Мимолетности»).

Роберт Уилсон (р. 1941) – всемирно признанный американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф. Первая постановка – «Взгляд глухого» (1971) семичасовой спектакль по фантазиям глухонемого мальчика. Проект «Гора Ка и Сторожевая трасса» в Ширазе (Иран).

Кристофер Марталер (р. 1951) – швейцарский музыкант, режиссер (театр Шаушпильхаус в Цюрихе). Сочинение музыки к драматическим спектаклям, постановка на базельском вокзале представления «Место прибытия». Особенности режиссерской эстетики Марталера – особая роль музыки, подавляющее, замкнутое (пусть огромное) пространство, наличие символики тоталитарной власти, отказ от обыденной логики, неожиданные смещения, абсурдность существования странных персонажей, наличие двух разнонаправленных линий – видимой и слышимой.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

Франк Касторф (р. 1951) – руководитель берлинского театра

«Фольксбюне», немецкий режиссер-новатор.

Спектакли: «Психопаты», «Терродром».

Лекция.

Лекция. Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошья игрища.

Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы:

«Лодка», о «Царе Максимилиане», о «Царе Ироде», комедия о

«Петрушке». Церковные театрализованные «действия» - «Пещное действо». Гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в XI – XVII веках (Указ царя Алексея Михайловича от 1648 года).

Возникновение театральных представлений по образцу западноевропейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артаксерксово действо» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины (храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или «Иудифь», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологические сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и др. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств театра. Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы Симеона Полоцкого – «О

Навохудоносоре царе, о теле злате и о трех отроках в печи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Первые московские школьные театры – театр Славяно-латинской академии (первое представление в 1701 г.), театр гошпитальный (хирургической школы). Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-монахом Димитрием Ростовским (1702 г.), Пьесы Димитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др.

Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра I создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.

Расцвет школьного театра - Хирургической школы, Шляхетного корпуса. Влияние иностранных актерских трупп, гастролировавших в России на стиль актерской игры русских актеров.

Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра. Расцвет театра - 30-50-е годы

XVIII века. Репертуар театра «охочих комедиантов» - шутовские (пародийные) комедии и интермедии. «Охочие комедианты» Москвы, Петербурга, Ярославля, Пензы.

Спектакли иностранных трупп, гастролировавших в России – опернобалетные представления на основе сюжетов античной мифологии. Влияние опернобалетных спектаклей на развитие русской театральной культуры, сценической техники, декорационной живописи. Открытие в 1738 г. Первой русской танцевальной школы во главе с преподавателем Шляхетного корпуса, балетмейстером Ж.-Б. Ланде.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Драматургия русского классицизма.

Александр Петрович Сумароков (1718-1777), Роль А.П. Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды Сумарокова на предназначение театра. Трактовка истории в трагедиях Сумарокова, их тираноборческое звучание. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец». Перевод «Гамлета» У.

Шекспира, отход от сюжета и изменение философской концепции. Комедии Сумарокова – «Чудовищи», «Пустая ссора». А.П. Сумароков – первый директор Русского для представления трагедий и комедий театра, созданного

Указом царицы Елизаветы Петровны. (1756) Борьба первого профессионального театра за «выживание». Ярославский театр «охочих комедиантов».

Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-профессионал. Исполнитель героев в трагедиях Сумарокова, Документально подтверждено исполнение трех ролей: Оскольд в «Семире» Сумарокова, Марс в Прологе «Новые лавры» и Американец в музыкальнодраматическом представлении с балетом «Прибежище Добродетели»

Московские театры – Университетский или Русский театр (1756), Петровский театр (1780-1805), Московский публичный театр (1766); Петербургские театры – Вольный театр на Царицыном лугу (1779), Немецкий театр, Российский публичный театр. Актеры- последователи Ф.Г. Волкова – И.А. Дмитриевский, Я.Д. Шумский, Т.М. Троепольская, А.М. МусинаПушкина. Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII-начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А.Р. Воронцова и др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева.

Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия. Тираноборческая

(политическая) трагедия Я. Княжнина (1758-1815) - «Вадим

Новгородский»), Н. Николева - «Сорена и Замир») Русский сентиментализм в театре. Первые представители слезной комедии и мещанской драмы– В.

Лукин(1737-1794) («Мот, любовью исправленный»), М. Херасков (1733-1807) - «Веницианская монахиня»)

Развитие комедийного жанра. Создание достоверной картины русской жизни.

Сатирическая комедия

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии.

Создание театров: театр на Царицыном лугу (Петербург) 1779г., Петровский театр (Москва)1780г., Университетский театр(Русский театр) (Москва) 1759г.

Возникновение жанра русской комической оперы.

Формирование национальной исполнительской школы (Яков Шушерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.)

Тема 9. Русский театр XIX века. Русский театр конца XIX – начала. (ПК-5)

Лекция.

Лекция. XX века (до 1917г.) Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей. Процесс формирования гражданского общества. Разнообразие репертуара. Преобладание героико-патриотической темы в драматическом и опернобалетном репертуаре. «Всеобщее ополчение» С. Висковатого, «Илья Богатырь» И.А. Крылова, «Дмитрий Дон-ской» В.А Озерова

Владислав Александрович Озеров (1769-1816) Новаторство драматургии В. Озеро-ва, равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова. Продолжение и пере-осмысление поэтики аллюзионных ходов русской политической трагедии в созвучие сюжетов античной, скандинавской мифологии, русской истории с актуальными, современ-ными, волнующими общество. Трагедии В.Озерова «Эдип в Афинах»(1804),

«Фингал»(1805), «Димитрий Донской»(1807)

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия

Представители сатирической комедии: Иван Андреевич Крылов(1769-1844)

- «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подщипа». Александр Алексан-дрович Шаховской (1777-1846).Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского.(«Урок кокеткам или Липецкие воды»). Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Талантливый представитель «благородной» комедии Николай Иванович Хмельницкий (1789-1845). Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести действие.(«Нерешительный», «Светский случай») Михаил Николаевич Загоскин и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург, своим творчеством обобщил достижения русской комедиографии первой четверти XIX века: его комедии «Молодые супруги», «Студент». Комедия «Горе от ума» – венец творчества А.С. Грибоедова. Рождение в российской драматургии положительного героя (Чацкий), несущего новую программу жизни – служение общественному долгу. История создания комедии (Рождение замысла – 1816г., завершение – 1825 г.)

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. Театрально – эстетические взгляды А.С. Пушкина. Занимательность и поучительность драмы, эмоциональное воздействие театра на зрителя; сочетание в драме трагического и комического. Пушкин о придворном и народном театре. Судьба человеческая – судьба народная. Драматургия А.С. Пушкина. «Драматургичность» романтических поэтов «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Общественнополитическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» – монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма. Сценическая история «Маленьких трагедий» «Неоконченная пьеса «Гусляр» – романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.

Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму. Творчество Алексея Семеновича Яковлева. Репертуар актера – «Оросман в «Заире», Магомет в «Магомете»,

Танкред в «Танкреде» Вольтера, Орест в «Андромахе», Йодай в «Гофолии»

Расина. Лучшие роли актера» Дмитрий Самозванец в одноименной трагедии

Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, Фингал в «Фингал» Озерова, Карл Моор в «Разбойниках» Шиллера, Яковлев и первые постановки Шекспира в России. Отелло – одна из лучших ролей актера. Романтическая трактовка образа. Развитие эстетических традиций Яковлева в творчестве П.С. Мочалова. Екатерина Семеновна Семенова – царица русской сцены. Ученица И.А. Дмитревского, величайшая трагическая актриса 1-й четверти 19в. Первое выступление на профессиональной сцене в комедии Вольтера «Нанина» (роль Нанины). Роли в трагедиях Озерова, безошибочное чувство логики развития страсти. Успех в роли Ксении в трагедии «Дмитрий Донской».

Декабрьское восстание 1925г. Возникновение реакции. Усиление цензуры. Поддержка властями драматургии «приверженных правительству писателей», представителей консервативного романтизма – Н.Кукольника,

Н. Полевого. Распространение мелодрамы. Слезные драмы М. Хераскова и М. Веревкина. Схематизм образов, сочетание нравоучительных и примирительных начал, традиционность благополучных финалов. Популярность в России французской мелодрамы. Расцвет романтизма и формирование реализма.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Театральные интересы молодого Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Станный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада» – невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Мысль о бессилии добра, не вооруженного гневом. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Воплощение в Неизвестном общественного зла и лицемерия. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтова и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль. Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевили Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»), П.А. Каратыгина («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»).

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драма-тург. Взгляд Гоголя на театр как средство очищения мира от зла путем выявления и осмеяния общественных пороков. Теория «общественной комедии», разработанная Гоголем на основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова. Комедия «Ревизор». Творческая история создания комедии, литературно-театральные источники сюжета. Особенности художественного метода Гоголя – преувеличение и сатирическое заострение раскрытия сути событий. Прием реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору». Мини-театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.). Пьесы «Женитьба», «Игроки».

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) Эстетические, литературно-театральные взгляды и художественный метод Тургенева-драматурга. Основные черты художественного метода Тургенева: тонкий психологический анализ внутреннего мира человека, сюжетная полифония, введение подтекста. Драматургия И.С. Тургенева. «Нахлебник» - драма «среднего» человека, в условиях социальной несправедливости и низкой оценки окружающими его личностных качеств. Комедия «Месяц в деревне» - пример новых приемов сценической выразительности, особых черт драматургической манеры (создание настроения, подтекст, значение пейзажа, характер ремарок).

Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве.

Значение индивидуальности актера. Новый характер трагического героя.

Образ человека, восстающего против жестокости и лживости мира. Исключительность характеров романтических героев. Напряженность страстей и мыслей. Выразительные средства романтического актера- подчеркнутая экспрессивность голоса. Движений, речи, мимики. Расцвет театральной жизни в Москве.

Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – актер московского театра.

Дебют в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Творческая манера Мочалова: отсутствие закрепленного рисунка, разнообразие мимики, интонаций. Стихийность вдохновения, глубокие переживания, возникающие на сцене, экспрессия речи и жеста, игра на контрастах. Романтические роли Мочалова - Карл Моор «Разбойники», Дон Карлос «Дон Карлос» Шиллера, Чацкий «Горе от ума» Грибоедова. Шекспировские роли –Отелло, Ричард III, король Лир, Ромео. Исполнение роли Гамлета.

Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853)– актер петербургского театра. Актерское искусство Каратыгина и эстетика Ф. Шеллинга об изображении характера в искусстве: проявление в действии сильных противоречивых страстей значение красоты формы как положительной силы, умеряющей и сдерживающей непосредственное выражение страстей. Дебют в роли Фингала в трагедии Озерова «Фингал». Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» школы – Зотов, Кукольник, Полевой. Роль Ляпунова в пьесе Кукольника «Князь Скопин-Шуйский», эффектные приемы игры в пьесах Шиллера. Шекспировские роли. Исполнение роли Гамлета. Лучшие роли актера – Гамлет, Карл Моор, король Лир. Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры на поздних этапах творчества: роль Велизария в «Велизарии» Э. Шенка, вторая версия роли Гамлета.

Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): 1824 – Малый театр, Москва, Александринский театр - 1832г., Петербург.

Выдающиеся актеры «московской» школы:

Михаил Семенович Щепкин(1788-1863) – , актер, реформатор русской сцены. Первое выступление на профессиональной сцене в Курском театре. Встреча с артистом –любителем князем Мещерским. Изменение старой манеры игры в сторону простоты и естественности исполнения. Щепкинская реформа актерского искусства. Поступление на московскую сцену. Сближение с передовыми деятелями культуры – Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым, Белинским и др.

Актеры Александринского театра:

Николай Осипович Дюр (1807-1839) – один из выдающихся комических актеров. Широкая одаренность актера, владение искусством трансформации. Роли повес, проказников, комедийных стариков. Роль Хлестакова в «Ревизоре». Оценка Н.В. Гоголя.

Варвара Николаевна Асенкова (1817-1841), Богатые сценические данные актрисы, успех в водевилях с переодеваниями (юнкер Лелев в «Гусарской стоянке», гусар Стружкин в «Шалостях корнета»). Раскрытие драматического таланта актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»),

Иван Иванович Сосницкий. (1794-18710 - один из крупнейших представителей реалистического искусства. Разнохарактерное дарование – от водевиля до сатирической комедии. Исполнение роли Городничего в первой постановке «Ревизора» Оценка Н.В. Го-голя. Лучшие роли в классическом репертуаре – Тартюф («Тартюф»), Сганарель («Дон Жуан») Мольера.

Режиссура и оформление спектаклей в 1 половине 19 в. Развернутые режис-серские ремарки драматургов – Грибоедова, Гоголя, Тургенева.

Появление павильонной декорации, масляных светильников.

Развитие русской общественной мысли в 50-70-е годы. Деятельность революционных демократов. Рост экономических сил, расширение промышленности. Появление драма-тургии с современным содержанием и новыми героями.

Александр Николаевич Островский (1823-1886) – драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Внимание цензуры к ранним пьесам Островского. Запрет к представлению пьесы «Свои люди – сочтемся» («Банкрот»). Пьесы о купцах – хранителях заветов и преданий старой патриархальной Руси. («Бедность – не порок», «Не так живи, как хочешь»). Комедии, обличающие само-дурство купцов, продажность чиновников, бездуховность - «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес». драмы «Гроза», «Бесприданница». Исторические пьесы Островского. Козьма Захарыч Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка».

Драматургия Александр Васильевич Сухово-Кобылина (1817-1903).

Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».

Сценическая и цензурная истории «Дела» и «Смерти Тарелкина».

Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Отношение к театру. Оценка драматургии А.П. Чехова История постановки «Власть тьмы» Особенности композиции драмы «Живой труп». Сценическая и цензурная история «Живого трупа».

Провинциальные актеры России. Система обучения актеров. Система дебютов и бе-нефисов. Провинциальная антреприза – Медведев, Синельников, Собольчиков-Самарин. Артист Н.Х. Рыбаков

Актерское искусство Малого театра:

П. М. Садовский (1818-1872). Роли в гоголевских пьесах – Анучкин и

Подколесин в «Женитьбе», Осип и Городничий в «Ревизоре, Замухрышкин в

«Игроках». Роли в пьесах Островского. Русаков «Не в свои сани не садись»,

Любим Торцов «Бедность - не порок», Юсов «Доходное место», Брусов

«В чужом пиру похмелье», Дикой в «Грозе. Садовский – первый исполнитель Рас-плюева в «Свадьбе Кречинского». Успех в западно-европейской драматургии – Журден в «Мещанине во дворянстве», Шут, Король Лир в трагедиях Шекспира.

Л.П. Никулина - Косицкая (1827-1868) - выдающаяся русская трагическая актрис. Дебют на сцене Малого театра в роли Параша («Параша-сибирячка» Н. Полевого) Влияние Островского на развитие ее таланта. Роли в пьесах А.Н. Островского. Катерина в «Грозе» - вершина творчества Никулиной –Косицкой..

Актерское искусство Александринского театра:

Александр Евстафьевич Мартынов (1816-1860) роли в водевилях. Гоголевские об-разы Мартынова – Ихарев («Игроки»), Хлестаков («Ревизор»)

Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского.

Василий Васильевич Самойлов (1813-1887) – актер «школы представления», ма-стер перевоплощения..Искусство трансформации, филигранная сценическая техника. Ро-ли исторического репертуара – кардинал Ришелье. Роли в шекспировском репертуаре. Отзыв Аполлона Григорьева об исполнении роли короля Лира и Шейлока.

Практическое занятие.

Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917г.)

Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря театром своей социальной значимости Отставание театра от литературы и общественной жизни. Необходимость театральной реформы.

Актерское искусство Малого театра.

Гликерия Николаевна Федотова (1846-1925). Дебют в роли Верочки в драме П. Бобрыкина «Ребенок» Роль М.С. Щепкина в развитии таланта актрисы. Поступление на казенную сцену: 1862 – Малый театр. Роли в пьесах Островского. Снегурочка и Василиса Мелентьева – роли, написанные драматургом для Федотовой. Широта актерского диапазона Федотовой – от трагедии – до острохарактерных ролей. Педагогическая работа Г.Н. Федотовой. Роли в пьесах Шекспира.

Мария Николаевна Ермолова (1853-1928) Особенности дарования. Дебют в роли Фаншетты в водевиле «Жених на расхват» Д. Ленского. Первый успех – Эмилия Галотти в одноименной пьесе Лессинга. Роли в пьесах Шиллера,

Лопе де Вега», В. Шекспира. «Ермоловские женщины», роли в пьесах

Островского – Катерина в «Грозе», Негина «Таланты и поклонники», Тугина «Последняя жертва», Кручинина «Без вины виноватые». В 1920г. присвоено звание Народной артистки республики.

Александр Павлович Ленский (1847-1908) актер, педагог и режиссер. Дебют на провинциальной сцене в г. Владимире. Поступление на сцену Малого театра (1876). Роли первого десятилетия на казенной сцене. Продолжение героико-романтической линии театра в классическом репертуаре – Шекспир, Штллер, Лопе де Вега. Роль Уриэля Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова. Лучшие роли в пьесах Островского – Глумов («На всякого мудреца довольно простоты»), Дульчин («Последняя жертва»), Паратов («Бесприданница»), Дудукин («Без вины виноватые») и др. Епископ Николас в драмах Г. Ибсена «Борьба за престол» – творческая вершина А.П. Ленского. Подготовка театральной реформы в Малом театре.

Александр Иванович Южин (1857-1927) - актер, режиссер, драматург.

Путь на сцену. Поступление в Малый театр (1882), дебют в роли Чацкого.

Галерея образов мировой классики, созданная на сцене. Герои Гюго, Шекспира, Шиллера, Лопе де Вега, Грибоедова, Гоголя, Островского.

Особенности дарования и творческой манеры А. Южина.

Актерское искусство Александринского театра.

Мария Гавриловна Савина (1854-1915) Работа в провинции, дебют в Александринском театре. Роль Вари в пьесе Островского- Соловьева «Дикарка». Дружба с И.С. Тургеневым, роли в его пьесах – Верочка, Наталья Петровна «Месяц в деревне». Акулина во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого.

Общественная деятельность М.Г. Савиной. Создание в 1883-1884 Русского Театрального общества. Организация «Убежища для престарелых актеров». Полина (Пелагея) Антиповна Стрепетова (1850-1903). Работа в провинциальной антрепризе, московском театре А. Бренко. Приглашение в Александринку. Роли в пьесах Островского – Марья Андреевна в «Бедной невесте», Юлия Тугина в «Последней жертве», пьесе Чехова «Иванов» - Сара. Роль Матрены во «Власти тьмы» Л. Толстого. Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского на провинциальной сцене.

Владимир Николаевич Давыдов (1849-1915) Широта актерского диапазона

– от водевиля до трагедии. Лучшие роли в пьесах Грибоедова, Гоголя,

Тургенева, Островского, Сухова-Кобылина: Фамусов, Городничий,

Подколесин, Кочкарев, Расплюев, Хлынов, Мамаев, Кузовкин, Мошкин. Константин Александрович Варламов(1848-1915) – актер редчайшей одаренности. Вокальные данные (три октавы), абсолютный слух, образная музыкальная пластика (балетная партия Марцелины в «Тщетной предосторожности».) Работа в музыкальных спектаклях Александринского театра. Спектакль «Севильский цирюльник с Варламовым и

Комиссаржевской. Амплуа и особенности творческой манеры Варламова в поздний период. Роли в пьесах Островского, Гоголя, Сухова-Кобылина, Тургенева, Чехова. Роль Сганареля в «Доне Жуане» Мольера в постановке Мейерхольда.

Творческий путь великой русской актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской. Новый драматический театр на Офицерской в Петербурге. Основные роли.

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, драматург. Нова-торство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его драматургии - под-водные течения, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание фина-ла в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации. Постановка «Чай-ки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история че-ховской драматургии в России.

Драматургия русских символистов:–

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919)- великий русский писатель и драматург. «Репертуарность» пьес Андреева в предреволюционное десятилетие. Тяготение драма-тургии Андреева к символизму, разнородность художественных приемов. Пессимистиче-ские мотивы в его драматургии. («Жизнь человека», «Савва», «Дни нашей жизни»»),

Александр Александрович Блок (1880-1921) – великий русский поэт. Театр Блока - явление в основном литературно-политическое, не получившее широкого выхода на сценические подмостки. Реальные социально-исторические противоречия эпохи, время кризиса, катастроф, свидетельствующее о близкой гибели старых форм общественного учтройства. Отражение перелома мироощущения автора в сборнике «Лирические драмы: Балаганчик.Король на площади. Незнакомка». Особенности построения пьес, прием ро-мантической иронии, близость к приемам балаганного театра и Комедии дель Арте. Про-блема взаимоотношений народа и интеллигенции в «Песне судьбы». Трагический раз-рыв мечты и действительности в пьесе «Роза и крест». Сценическая история драматургии А.А. Блока..

Алексей Максимович Горький(Пешков) (1868-1936) – выдающийся русский писа-тель и драматург.(«Старик», «На дне», «Васса Железнова», «Дачники», «Варвары», Вра-ги»)

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX:

Константин Сергеевич Станиславский(Алексеев) (1863-1938) и Владимир Ива-нович Немирович-Данченко (1858-1943). Историческая встреча в ресторане «Славян-ский базар». Программа нового театрального дела. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. Репертуарный те-атр. 4 линии исторического развития МХТ. Постановки первого десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого. Ибсена, Байрона, Ме-терлинка, Шекспира. МХТ и Эдвард Гордон Крэг. Постановка

«Гамлета». Художники МХТ – М. Добужинский, Н. Рерих, Б. Кустодиев, А. Бенуа и др. Студии МХТ. Студия на Поварской – попытка освоения символистской драматургии, работа Мейерхольда над пьесами Г. Гауптмана, М. Метерлинка. Влияние МХТ на импе-раторские театры – Малый и Александринский. Студии Московского художественного театра.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940)Творческий путь.

Работа в МХТ до 1902, гастролы на юге российской империи, образование «Товари-щество новой драмы», приглашение Станиславским для опытов в области символизма в Студию на Поварской. Работа в театре на Офицерской с В.Ф.Комиссаржевской. Блиста-тельный сезон 1906-1907г. Опыт символистского театра. Спектакли: «Жизнь человека» Андреева,

«Балаганчик» Блока, «Чудо святого Антония»,«Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелис-санда» Метерлинка, «Гедда Габлер» Ибсена и др. История взаимоотношений Мейерхольда и Комиссаржевской . Уход из театра. Работа в Александринском театре (1908-1918) По-становки: «У царских врат»

Гамсуна, «Шут Тантрис» Хогарта, «Поклонение кресту» Кальдерона,«Дон Жуан» Мольера. «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, сотрудничество с художником А.Я. Голови-ным. Долголетие «Маскарада». Работа в студии на Бородинской и эксперименты Мей-ерхольда (Доктора Дапертутто) в области народного площадного театра (комедии дель арте) Издание журнала «Любовь к трем апельсинам». Опыты оперной режиссуры в Ма-риинском театре.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922). – великий русский режиссер.

Михаил Александрович Чехов.(1891-1955) – актер, теоретик и практик театра.

Создание Камерного театра (1914)

Спектакли: «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и «Косматая обезьяна»

Тема 10. Советский театр 20 – 50-х годов XX века (1917 – 1956 гг.) (ПК-5)

Лекция.

Отношение столичных театров к Революции. Театры и Советская власть. Дипломатия первого наркома просвещения А.В. Луначарского. Два направления в театральном процессе Советской России: академические театры (АКИ) и движение «Театрального октября». Новые формы революционного театра: площадные театрализованные действия, создание фронтовых театров. Постановка «Мистерии_Буфф» В. Маяковского В.Э.

Мейерхольдом в 1918г.

Формирование советского театра 20-40-е годы XX в.

Создание новых театров (БДТ, МГСПС и др.), первые советские пьесы.

В.Билль-Белоцерковский («Шторм»), Н. Эрдман («Мандат», «Самоубийца»),

Вс. Иванов («Бронепоезд 14-69») А. Афиногенов («Машенька»). К. Тренев («Любовь Яровая»), М. Булгаков («Дни Турбинных», «Зойкина квартира» и др). Театральный аван-гард . Объединение ОБУРИУ. Пьесы Д. Хармса и А. Введенского. Авангардистские постановки Вс.Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. Создание Фабрики эксцентризма. (ФЭКС), С. Эйзенштейн. Агиттеатры. Создание ГОСЕТа(Государственного еврейского театра). Творчество и жизненный путь руководителя государственного еврейского театра Соломона Михоэлса. Деятельность Пролеткульта, РАПП(1925). Первый) Съезд писателей.(1935г.) Соцреализм как единственный творческий метод. Послереволюционная драматургия Горького. («Егор Булычов и другие», « Достигаев и другие», 2 вар. «Вассы Железновой..

В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски» Спектакли «Зори»

Э.Верхарна, Д.Е.(«Даешь Европу»). Конструктивизм и биомеханика. «Великодушный рогоносец» Кроммелинка. Постановка классики:

Островский «Доходное место», «Лес», «Ревизор» Гоголя, «Горе уму» Грибоедова. «Клоп», «Баня» Маяковского. Успех спектакля «Дама с камелиями» Дюма-сына. Участие Мейерхольда в Первой режиссерской конференции 1939г. Арест, расстрел в 1940.

Спектакли А.Я. Таирова в 30-е, 40-е годы. «Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. Политическое давление на Камерный театр. Кри-тика Камерного театра за спектакль «Богатыри» Д. Бедного. Слияние трупп Камерного и Реалистического театра. Возвращение статуса. Уход А.Таирова и А. Коонен из театра. Концертная деятельность А. Г. Коонен после смерти А. Таирова.

МХТ после революции.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Михаил Афанасьевич Булгаков -великий русский писатель, драматург. Взаимоотношения Булгакова и МХАТа. История спектакля «Дни Турбинных» (пост. И. Судакова). Сценическая история пьес «Зойкина квартира», «Багровый остров»,«Кабала святош»(Мольер), «Бег». Работа Булгакова в качестве либреттиста в Большом театре.

Малый театр в послереволюционные годы. Успех советской пьесы

«Любовь Яровая» К. Тренева пост. Платона и Прозоровского),

Творческая деятельность режиссера Андрея Михайловича Лобанова (1900–1959) Обучение в Шаляпинской студии, школе второй студии Художественного театра. Педагогическая деятельность в студии Ю. Завадского. Постановки в студии Р.Симонова – «Таланты и поклонники» А.Н. Островского», нетрадиционная постановка «Вишневого сада» А.П. Чехова. Легендарный спектакль «Таня» А. Арбузова с М. Бабановой в главной роли в театре Революции. Работа в театре им. Ермоловой. Постановка и успех пьесы Дж. Пристли «Время и семья Конвей». Работа во фронтовых театрах. Руководство театром им. Ермоловой 1946-1957). Успех «тихих» спектаклей А. Лобанова по пьесам Островского, Горького, Трифонова. Последний спектакль А.М. Лобанова – «На всякого мудреца довольно простоты» Островского – триумф театральной Москвы.

Режиссерская деятельность Алексея Дмитриевича Попова.(1892-1961). Работа в Художественном театре в качестве артиста, Первая режиссерская работа – «Незнакомка» А. Блока в Мансуровской студии (незавершена).

Социальные полотна 20-х годов- «Виринея» Л. Сайфуллиной, «Разлом»

Лавренева. Работа в театре Революции. Лучшая постановка этого времени: «Ромео и Джульетта». Центральный театр Красной Армии. Лучшие спектакли: «Флаг адмирала» А. Штейна, «Поднятая целина» по М. Шолохову. Работа в по развитию мастерства актера. Педагогическая деятельность А.Д. Попов.

Н.П. Акимов (и Ленинградский театр комедии . Репрессии 1937-39 годов. Судьбы режиссеров Вс. Мейерхольда, Л. Курбаса, С. Ахметелли, С.Михоэлса. и др.

Драматургия А.Афиногенова (Машенька», «Страх»), А.

Корнейчука(«Фронт», «Платон Кречет»), Вс. Вишневского

(«Оптимистическая трагедия»), Е. Шварца «Обыкновенное чудо»,

«Золушка», «Дракон»), А. Арбузова («Таня», «Годы странствий»)

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

Советский театр в годы великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Драматургия: К.Симонов («Русские люди», Л. Леонов («Нашествие»).

Постановки патриотических пьес из классического репертуара

Политика государства в сфере театра в конце 40-х начале 50-х.

Тема 11. Советский театр II половины XX века (1950–1980) (ПК-5)

Лекция.

Лекция. 50-60-е годы: Ослабление «железного занавеса». «Оттепель». Расцвет советской драматургии, развитие сценического искусства. Драматургия А. Арбузова, Е. Шварца, С. Алешина, А. Володина, И. Дворецкого, М. Рощина, В. Розова, А. Салынского, М. Шатрова Э.Радзинского. Обращение советских режиссеров к зарубежной драматургии. Постановки по А. Миллеру, Э. де Филиппо, У. Гибсону, Б. Брехту, Ф. Дюрренматту, Ж. Ануи. Открытие в Москве двух новых театров.

Творческая деятельность Георгия Александровича Товстоногова (1915– 1989). Творческий путь режиссера: Тбилисский период, 1933г. первая постановка в Тбилисском русском ТЮЗе («Предложение» А.П. Чехова), с 1938 по 1946 – работа в Тбилисском русском драматическом театре. 1946-1949гг. работа в московских театрах. С 1949г. – ре-жиссер, затем главный режиссер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. С 1956 – главный режиссер Большого Драматического театра (БДТ). Режиссерская манера Товстоногова – глубина и современное звучание содержания, смелость постановочных решений, умение создавать блестящий актерский ансамбль. Актеры Товстоногова – В. Стрельчик, К. Лавров, С. Юрский, Е.

Копелян, З. Шарко, Т. Доронина, П. Лучпекаев, О. Базилашвили, Н.

Трофимов, Е. Копелян, Л. Макарова. Постановки по М. Горькому- «Варвары», «Ме-щане», «Дачники». Постановка «Идиота» Ф.М. Достоевского с И.М. Смоктуновским в главной роли. Этапные спектакли БДТ – «Ревизор» Гоголя, «Ханума» Цагарелли, «Горе от ума» Грибоедова, «История лошади» по Л.Н. Толстому, «Тихий Дон» по Шолохову. Последний спектакль – «Визит старой дамы» Дюренматта. Ученики Товстоногова по классу режиссуры – Л. Додин, И. Владимиров, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

Андрей Александрович Гончаров (1918–2001) – выдающийся российский режис-сер, педагог. Учеба в ГИТИСе на режиссерском курсе Н.М. Горчакова

(1977–1941), фронт, после ранения – директор и режиссер Первого фронтового театра при ВТО. 50-е годы -работа в театре Сатиры в качестве режиссера, педагогическая дея-тельность в ГИТИСе. С 1967 г. возглавил театр им. Вл. Маяковского. Знаменитые по-становки – «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова, «Театр времен Нерона и Сенеки» Э. Радзинского, «Закат» И. Бабеля и др. Знаменитые ученики А.А. Гончарова: П. Фоменко, Е. Гротов-ский, Э. Някрошюс, А. Борисов и др.

Создание театра «Современник»(1956), эстетика театра, первые спектакли («Вечно живые» В. Розова и др.), актеры – Г. Волчек, И. Кваша, О. Табаков, Е. Евстигнеев Т. Лав-рова и др.

Олег Николаевич Ефремов (1927-1999) – выдающийся русский артист, режиссер, видный театральный деятель. Творческий путь: актерская и режиссерская работа в Цен-тральном детском театре. 1956- создание театра «Современник». Постановки: «Вечно живые», «Традиционный сбор», «В поисках радости» В. Розова,»Назначение А. Володина, «Большевики» М. Шатрова. С 1970 – художественный руководитель и актер МХАТа. Первый спектакль «Дульсинея Тобосская». Приглашение во МХАТ актеров А. Калягина, И. Смоктуновского, Т. Лавровой, О. Табакова, Е. Евстигнеев, А. Вертинской. Лучшие по-становки: «Заседание парткома» А. Гельмана, «Так победим!» М. Шатрова, «Три сестры» А. Чехова и др.

Любимов Юрий Петрович (1917- 2014) – выдающийся русский режиссер, художе-ственный руководитель театра на Таганке (Москва) Творческий путь- работа актером в театре им. Вахтангова(1947-1963) Создание Ю. П. Любимовым театра на Таганке (1964).

Первый спектакль «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта. Спектакли, определившие эстетику театра- «Десять дней, которые потрясли мир» Дж.

Рида, «А зори здесь тихие» по Б. Васильеву, «Гамлет» У. Шекспира». Актеры – Н. Губенко, В. Золотухин, З. Славина, И. Бортник, А. Демидова, В. Высоцкий. Публици-стичность спектаклей, живой разговор с современниками о времени, обществе, о нрав-ственной позиции. человека. История спектакля «Борис Годунов» А. Пушкина. Кон-фликт режиссера с властью. Лишение Ю.П. Любимова советского гражданства. Работа в драматических и оперных спектаклях за границей. Спектакли последнего пятнадцатиле-тия XX века и начала XXI века: «Пир во время чумы»(Маленькие трагедии») А. Пушкина, «Живой» Мозжухина, «Марат/Сад» П. Вайса, «Медея» Ж. Расина и др.

Анатолий Васильевич (Натан Исаевич) Эфрос (1925-1987) - выдающийся россий-ский режиссер. В 1950г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Н.В. Петрова и М.О. Кнебель. Работал в Рязанском театре, в 1954 – гл. режиссер Центрального детского театра. Работа с актерами О. Ефремовым, Л. Дуровым, О. Табаковым. Постановки Эфро-са по пьесам В. Розова – «В поисках радости», , «Неравный бой». С 1963г.по 1967г. – главный режиссер Московского театра Ленинского комсомола. Новаторство «негромкой» режиссуры Эфроса. Работа с артистами А. Збруевым, А. Ширвиндтом, Л. Дуровым, О. Яковлевой и др. Постановки в Ленкоме: «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Мой бедный Марат» А. Арбузов, «Мольер» М. Булгакова, «Чайка» Чехова С 1967 – оче-редной режиссер театра на Малой Бронной. Театр стили называть театром Эфроса. Ле-гендарные постановки по русской и зарубежной классике: Три сестры», «Ромео и Джульетта»,»Женитьба», «Отелло»,»Дон Жуан», «Месяц в деревне».

Современные пьесы с успехом поставленные Эфросом – «Сказки старого

Арбата» А. Арбузова, «Человек со стороны» И. Дворецкого. Постановка «Вишневого сада» в театре на Таганке. 1984г. – назначение Эфроса главным режиссером театра на Таганке после отъезда Ю. Любимова. Постановки: «На дне» Горького, «Мизантроп» Мо-льера. Конфликт с труппой.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Драматургия: А. Арбузов, В. Розов, , А. Вампилов. Э. Радзинский, Р.

Ибрагимбеков, И. Друце. Феномен драматургии А. Вампилова. Постановки:

«Провинциальные анекдоты» в «Современнике», «Прошлым летом в

Чулимске», «Утиная охота», театре им. Ермоловой («Утиная охота») во МХАТе. Драматургия «новой волны». Пьесы А. Гельмана, А. Галина, Л.

Петрушевской Л. Разумовской, С. Злотникова, М. Варфоломеева, А.

Дударева. Инсценировки повестей Б. Васильева «А зори здесь тихие...» (театр на Таганке), «В списках не значился» (Ленком); «Эшелон» М. Рощина (МХАТ) «Крутой маршрут» Е. Гинзбург («Современник»)

Марк Анатольевич Захаров (р.1933г.) – выдающийся российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». Работа в качестве актера в драматическом театре в Перми. Возвращение в Москву в 1959г., работа в театре им. Гоголя, Эстрадном театре миниатюр В. Полякова. Постановки в студенческом театре МГУ, работа в театре Сатиры. Постановки

- «Доходное место» А. Островского, «Банкет» А. Арканова и Г. Горина. В

1973г. возглавил театр им. Ленинского комсомола (ныне Московский театр «Ленком») Успех постановок «Автоград», «Тиль» Г. Горина. Поэтическая и музыкальная направленность спектаклей «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось». Гастроли Ленкома в Париже. Лучшие спектакли – «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам произведений Ш. Алейхема, «Варвар и еретик» по Ф. Достоевскому, «Чайка» А. Чехова, «Шут Балакирев» Г. Горина и др.

Лев Абрамович Додин (р.1944г.) - выдающийся российский режиссер.

Окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа, класс Б.В. Зона.

Режиссерский дебют Додина в 1966г. – телеспектакль «Первая любовь» по повести И.С. Тургенева.

Постановки в театрах России и за рубежом. Среди них «Недоросль» Д. Фонвизина (Ленинградский театр комедии), «Кроткая» по Ф.М. Достоевскому (БДТ и МХАТ), «Господа Головлевы» Ф.М. Достоевский (МХАТ), постановка оперных спектаклей в Амстердаме, Флоренции, Милане, Париже. Сотрудничество с Малым драматическим театром началось в 1975г. «Разбойником» К. Чапека. С 1983г. Л. Додин – художественный руководитель Малого Драматического театра. Легендарные спектакли Додина: «Дом», «Братья и сестры» по , Ф. Абрамову, чеховская тетралогия – «Вишневый сад», «Пьеса без названия», «Чайка», «Дядя Ваня»; «Бесы» по Достоевскому, «Чевенгур» по А. Платонову.

Анатолий Александрович Васильев (р.1942г.) известный российский режиссер. Выпускник 1972г. режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская А. Попова и М. Кнебель. В 1973г. ставит во МХАТе ставший легендарным спектакль «Соло для часов с боем» О. Заградника В 1977г. начинает работать в Московском театре им. Станиславского и выпускает «Первый вариант «Вассы Железновой» М. Горького и «Взрослую дось молодого человека» В. Славкина. Спектакль «Серсо» В. Славкина признан лучшим спектаклем сезона. В 1987г. открытие театра А. Васильева «Школа драматического искусства . Премьера пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора.» С 1987г. путешествия театра по странам мира, участие в театральных фестивалях Мировое признание театра А. Васильева. Постановки Васильева в Париже, Будапеште, Веймаре. Выдающиеся постановки А. Васильева в «Школе драматического искусства: «Плач Иеремии», «А.С. Пушкин. Дон Жуан или «Каменный гость» и другие стихи», «А С. Пушкин. К*», «Моцарт и Сальери», «Медея Материал» Х.**

Мюллера. В 2001г. театр «Школа драматического искусства» получил статус Театра Европы, в этом же году состоялось открытие нового театрального здания театра на Сретенке.

Роман Григорьевич Виктук (р. 1936г.) – известный российский режиссер.

В 1956 окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах Советского

Союза, поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске»

А.Вампилова, «Валентин и Валентина» М. Рощина. В 80-е годы ставит в Москве: «Уроки музыки» Л. Петрушевской, ««Квартира Коломбины» Петрушевской в Студенческом театре МГУ, «Царскую охоту» Л. Зорина в театре им. Моссовета, «Татуированную розу» Т. Уильямса во МХАТе. В 1991г. спектаклем «М. Батерфляй по пьесе Д.Г. Хуана открылся Театр Романа Виктюка». Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени – эстетизм, сопряженный с философией духа, поиск гармонии.

Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в театре «Сатирикон».

Постановки в Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиле. Неоднозначность оценки творчества Р. Виктюка.

Кама Миронович Гинкас (р. в 1941г.) известный российский режиссер, педагог. Начал обучение в 1959 г. в Вильнюсской консерватории, с 1962г. – на режиссерском факультете ЛГИТМи К.(класс Г.А. Товстоногова.)

Режиссерский дебют – спектакль «Традиционный сбор» В. Розова в Рижском театре русской драмы. В 1970-72гг. возглавлял Красноярский ТЮЗ. Постановки: «451 по Фаренгейту» Р. Бредбери, «Гамлет» Шекспира, и др. После Красноярска работал в Ленинграде. Наиболее известные спектакли этого периода – «Монолог о браке» Э. Радзинского, «Похожий на льва» Р. Ибрагимбекова, «Царствие земное» Т. Уильямса, «Пушкин и Натали». С 1981г. – московский период творчества К. Гинкаса – «Пять углов» С.

Коковкина, «Вагончик» Н. Павловой. С 1988г. Гинкас работает в

Московском ТЮЗе. Постановки: «Играем преступление», «К.И. из

«Преступления и наказания», «Записки подпольного человека» по

Достоевскому, «Казнь декабристов», «Пушкин. Дуэль. Смерть»,

«Счастливый принц» О. Уайльда. В 1985г. начал преподавательскую деятельность в ГИТИСе, затем в Школе-студии МХАТ, на Высших режиссерских курсах.

Петр Наумович Фоменко (р.1932г.- 2012)- выдающийся российский режиссер, руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко». Творческий путь. Работа в Ленинградском театре комедии. Постановки в театрах России и за рубежом – «Этот милый старый дом» А. Арбузова во Вроцлаве, «Калигула» А. Камю в театре им. Моссовета, «Великолепный рогоносец»

Кроммелинка в театре «Сатирикон, «Без вины виноватые» А. Островского, «Пиковая дама» А. Пушкина в театре им. Вахтангова. Преподавательская работа в ГИТИСе. С 1992- художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» . Режиссерский стиль Фоменко – апология театральной игры, полноты жизни. Спектакли: «Волки и овцы» А. Островского, «Война и мир. Начало романа» Л. Толстого, «Лес» А.

Островского, «Одна абсолютно счастливая деревня» Б. Вахтина, «Бесприданница» А.Островского и др. Постановка пьесы А. Островского «Лес» в театре Комеди Франсез.

Мирзоев Владимир Владимирович (р. 1957) – режиссер. В 1981 окончил факультет режиссуры цирка ГИТИСа, мастерская М. Местечкина, работал театральным журналистом. В 1989г. эмигрировал в Канаду, в 1990 г. основал в Торонто театральную компанию «Горизонтальная восьмерка». Поставил за 4 года 12 спектаклей по пьесам А.П. Чехова, О. Уайльда, А. Стриндберга, А. Камю и др. В 1993г. вернулся в Москву. Первый спектакль после возвращения – «Женитьба» Н.В. Гоголя в Московском драматическом театре им. К. Станиславского. Спектакли по пьесам Э. Ростана, Мольера, Г. Пинтера, Б. Шоу, У. Шекспира, О. Богаева, Л. Улицкой, Л. Петрушевской показывает широту театральных интересов и пристрастий режиссера. Неоднозначность оценок творчества В. Мирзоева.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

Актерское искусство: А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов И.

Смоктунувский, 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, Л. Полищук, А. Миронов, А. Папанов, А. Джигарханян, А. Вертинская, С. Юрский, К. Лавров, В. Стрельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, О. Янковский, А. Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина.

Тема 12. Основные тенденции развития современного театра (ПК-5)

Лекция.

Лекция. Тенденции развития современного российского театра:

- прорыв театра в мировое культурное пространство (международные театральные фестивали, гастроли, участие в международных театральных проектах)
- сближение театра с массовой культурой в результате социальных и политических преобразований в стране
- кризис актерского искусства и исполнительской школы. - отсутствие крупных масштабных личностей – неоавангардистов, неоклассиков, представителей театрального поп-арта и т.п.
- возникновение «новой драмы»
- коммерциализация театра

Политические и экономические изменения в жизни страны в середине 80 - начале 90-х годов XX века. Экономическая нестабильность, кризисные явления в театральном процессе. Разделение МХАТа, проблемы репертуара. Рост количества театров. Театр «У Никитских ворот» Марка Розовского,

Театр «Около дома Станиславского» Юрия Погребничко, Театр «Модерн» Светланы. Враговой. Российские и Европейские театральные фестивали:

Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, «Золотая Маска»

Практическое занятие.

Практическое занятие.

«Балтийский дом», фестиваль “NET”, Авиньонский фестиваль и др.) Известный театровед Б. Зингерман утверждал, что конец театрального тысячелетия случился в России в конце 90-х годов XX века. Активная энергетика, громкая и шумная деятельность, сближение театра с искусством эстрады (шоу-бизнес), попытки создать картину нового времени – приметы нового времени

В 90-е годы XX века происходит взрыв интереса к актуальному театру, современной пьесе, так называемой «новой драме». Процесс омоложения сцены – постепенное отмирание советских театральных ценностей и авторитетов. Омоложение театра не принесло ожидаемого обновления эстетики. Исчезновение из театрального обихода понимание театра как особого духовного пути, как психофизической практики и актерского тренинга. «Новая драма» сумела занять опустевшие позиции, являясь самым экспериментальным и самым социальным явлением российского театра. Происхождение термина «новая драма». Основные приметы и особенности структуры пьес. Представители «новой драмы» - И. Вырыпаев, В. Сигарев, О. Мухина, бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, М. Курочкин, О. Богаев, П. Пряжко, К. Драгунская, А. Пулинович и др.

Драматургия Н. Коляды, «Коляда-театр» в Екатеринбурге.

Феномен театра Евгения Гришковца.

Театр doc. и английская технология «verbatim». Основатели театра DOC – Михаил Угаров и Елена Гремина. Театр doc основан в 2002г. в Москве. Первый громкий спектакль – «Кислород» И. Вырыпаева. В Театре doc. идут документальные тексты и пьесы «фикшн», близкие технике verbatim. Спектакли: «Война молдаван за картонную коробку» А. Родионова, «Трусы» по П. Пряжко, «Синий слесарь» М. Угарова, «Большая жрачка» А. , Вартанова и Р. Маликова и др.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика докладов по теме:

Режиссура конца XX – начала XXI века.

Театральные авангардисты: Серебренников Кирилл и Чусова Нина.

Творческая деятельность театрального режиссера Карбаускиса Миндаугаса и Римаса Туминаса.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Опрос

Тема 1. Театр как вид искусства. Ан-тичный театр

- 1 1. Организация театральных представлений в Риме.
- 2 2. Комедия паллиата.
- 3 3. Драматургия Тита МакцияПлавта (ок. 254–184 гг. до н.э.).
- 4 4. Драматургия ПублияТеренцияАфра (ок. 185-159 гг.до н.э.).
- 5 5. Краткая характеристика творчества Теренция.
- 6 6. Углублённая психологическая характеристика образов, отказ от буффонады, непосредственного общения с публикой. Комедия «Братья».
- 7 7. Влияние драматургии Теренция на комедию эпохи Возрождения.
- 8 8. Актёры в римской комедии. Комедия тогата.
- 9 9. Отражение римской жизни, изменение круга действующих лиц.
- 10 10. Представители комедии тогаты- Титиний, Афраний, Атта. Литературная ателлана.
- 11 11. Литературный мим.
- 12 12. Римские актёры конца периода римской республики.
- 13 13. Общая жарактеристика театра имперской эпохи.
- 14 14. Трагедии ЛуцияАнея Сенеки (4-65 гг. н.э.).
- 15 15. Бродячие труппы мимов в государствах раннего Средневековья(6 – 7 вв.н.э.)

Тема 2. Театр эпохи Средневековья

- 1 1. Светский театр.
- 2 2. Драматургическая деятельность Адама де ла Алля.
- 3 3. «Игра в беседке».
- 4 4. «Игра о Робене и Марион».

Тема 3. Театр Возрождения

1. Уильям Шекспир - общая характеристика драматургии, особенности творчества.
 2. Английские театры эпохи Возрождения, их устройство.
 3. «Театр», «Лебедь», «Глобус».
 4. Актеры и драматурги: Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Тарльтон и Кэмп.
- 5. Исполнение мужчинами женских ролей.**

Тема 4. Французский театр эпохи классицизма

- 1 1. Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера.
- 2 2. Творческая история комедии «Тартюф».
- 3 3. Слиянию труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Ройяль.
- 4 4. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

Тема 5. Театр эпохи Просвещения.

- 1 1. Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес Шиллера: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь».
- 2 2. Тираноборческие пьесы Шиллера: «Дон Карлос», «Трилогия о Валленштайне», «Мария Стюарт». Шиллер и Гете. Театр в г. Веймаре.

Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) .

- 1 3. Периодизация драматургии Гете. Классицистический период: «Совиновники».
- 2 4. Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста».

Тема 6. Театр 19 века. Общая характеристика.

Реалистические тенденции в актерском искусстве.

Реалистические тенденции в актерском искусстве Густаво Модена.

Реалистические тенденции в Итальянском театре.

Творчество великих итальянских трагиков.

Эрнесто Росси (1827–1896) – трагический артист Италии.

Тема 7. Театр XX века. Общая характеристика

Франк Касторф (р. 1951) – руководитель берлинского театра

«Фольксбюне», немецкий режиссер-новатор.

Спектакли: «Психопаты», «Терродром».

Тема 8. Русский театр от истоков до конца XVIII века.

Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии.

Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779г., Петровский театр (Москва) 1780г.,

Университетский театр (Русский театр) (Москва) 1759г.

Возникновение жанра русской комической оперы.

Формирование национальной исполнительской школы (Яков Шушерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.)

Тема 9. Русский театр XIX века. Русский театр конца XIX – начала.

Творчество Алексея Семеновича Яковлева.

Екатерина Семеновна Семенова – царица русской сцены.

Русский водевиль.

Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве.

Выдающиеся актеры «московской» школы

Актеры Александринского театра

Актерское искусство Малого театра

Актерское искусство Александринского театра:

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX:

Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943).

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940)

Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922). – великий русский режиссер.

Михаил Александрович Чехов. (1891-1955) – актер, теоретик и практик театра.

Создание Камерного театра (1914)

Спектакли: «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и

«Косматая обезьяна»

Тема 10. Советский театр 20 – 50-х годов XX века (1917 – 1956 гг.)

Советский театр в годы великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Драматургия: К.Симонов («Русские люди», Л. Леонов («Нашествие»)).

Постановки патриотических пьес из классического репертуара

Политика государства в сфере театра в конце 40-х начале 50-х.

Тема 11. Советский театр II половины XX века (1950–1980)

Актерское искусство: А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов И.

Смоктуновский, 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, Л. Полищук, А. Миронов, А. Папанов, А. Джигарханян, А. Вертинская, С. Юрский, К. Лавров, В. Стрельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, О. Янковский, А. Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина.

Тема 12. Основные тенденции развития современного театра

Режиссура конца XX – начала XXI века.

Театральные авангардисты: Серебренников Кирилл

Театральные авангардисты: Чусова Нина.

Творческая деятельность театрального режиссера Карбаускиса Миндаугаса

Творческая деятельность театрального режиссера Римаса Туминаса.

Реферат

Тема 3. Театр Возрождения

- 1 1. Строчение античного театра.
- 2 2. Древнегреческие драматурги – Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Менандр
- 3 3. Древнеримские драматурги – Теренций, Плавт, Сенека

Тема 6. Театр 19 века. Общая характеристика.

- 1 1. Творческая деятельность Г. Товстоногова.
- 2 2. Актёры Г. Товстоногова.

Тема 9. Русский театр XIX века. Русский театр конца XIX – начала.

Драматургия М. Булгакова

Творческая деятельность режиссера А. Лобанова

Тема 12. Основные тенденции развития современного театра

Режиссерская деятельность А. Попова

Режиссёр А. Гончаров

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена

Типовые вопросы зачета (ОПК-5, ПК-5)

1. Предшественники У. Шекспира – Д. Гейвуд, Д. Лили.
2. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» Роберта Грина.
3. Особенности творчества В. Шекспира

Типовые задания для зачета (ОПК-5, ПК-5)

Не предусмотрены

Типовые вопросы экзамена (ОПК-5, ПК-5)

1. Новые формы революционного театра: площадные театрализованные действия, создание фронтовых театров.
2. Создание новых театров (БДТ, МГСПС и др.), первые советские пьесы.
3. В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски»

Типовые задания для экзамена (ОПК-5, ПК-5)

Не предусмотрены

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Зачет

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ОПК-5	Использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности
	ПК-5	Постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра
«не зачтено»	ОПК-5	Не использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности
	ПК-5	Не постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра

Экзамен

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ОПК-5	На высоком уровне использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности
	ПК-5	На высоком уровне постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра
«хорошо»	ОПК-5	На хорошем уровне использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности
	ПК-5	На хорошем уровне постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра
«удовлетворительно»	ОПК-5	На удовлетворительном уровне использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности
	ПК-5	На удовлетворительном уровне постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра
«неудовлетворительно»	ОПК-5	Не использует знания из области истории зарубежного и русского театрального искусства при реализации целей современной отечественной государственной культурной политики в творческой деятельности

	ПК-5	Не постигает эстетические основы произведений русского и зарубежного театра
--	------	---

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Кайтанджян, М. Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века) : хрестоматия. - Весь срок охраны авторского права; История русского театра (от истоков до конца XIX века). - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 224 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/36215.html>

6.2 Дополнительная литература:

1. Русский драматический театр конца XIX- начала XX вв. : Учеб.пособие. - М.: ГИТИС, 1997. - 284 с.
2. Паушкин М. М. Средневековый театр : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 89 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/448685>

6.3 Иные источники:

1. Западноевропейский театр. - <http://svr-lit.niv.ru>.
2. Средневековый театр Западной Европы. - http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
3. Средневековый театр. - <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
4. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
5. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
6. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. - http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
7. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Справочник директора театра, музея, библиотеки, концертной организации и выставочного зала - <https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f24196/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
7. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
8. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>
10. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.