МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

<u>История театральной культуры</u> Б1.В.ДВ.11

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: <u>очное</u>
Язык обучения: русский

Автор(ы):

Тимофеева Л.С. Рецензент(ы): Валеев Р.М.

CO		~	~ ~			_	
<i> 1</i>	 		12		_	. 1	
	 _		,,,	_			,

OOI MAOODAIIO.					
Заведующий(ая) кафедрой: Валеев	P. M.				
Протокол заседания кафедры No _	от "	"	201_	Г	
Учебно-методическая комиссия Инс школа исторических наук и всемирн Протокол заседания УМК No о Регистрационный No 9803115818	ого куль	турного н		ений (отд	еление Высшая
Регистрационный по 9603 гтосто					
	Ka	азань			
	_	2010			

2018

Содержание

- 1. Цели освоения дисциплины
- 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
- 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
- 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
- 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
- 7. Литература
- 8. Интернет-ресурсы
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. Кафедра всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия, Lyutim77@yandex.ru

1. Цели освоения дисциплины

курса является выявление места и специфики театрального искусства в системе искусств, выделение основных этапов развития мирового и отечественного театрального искусства, творчества его крупнейших представителей.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

В связи с тем, что изучение истории театральной культуры рассчитано всего на один семестр, все темы рассматриваются в связи со сценической историей и современной интерпретацией классических произведений. Это вызвано стремлением избежать дублирования курсов, так как выдающиеся драматические произведения изучаются на лекционных и семинарских занятиях по предмету 'История зарубежной литературы'.

Из-за ограниченности времени часть материала может излагаться в виде обзорных и установочных лекций, которые будут являться основой для самостоятельного изучения студентами. Задания на семинарские занятия предусматривают рассмотрение не только теоретических положений и исторических фактов, но также и соотнесение их с просмотренными спектаклями, прежде всего по произведениям классики в ее различных интерпретациях

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6, (общекультурные компетенции)	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-1 (профессиональные компетенции)	способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик
ОПК-2 (профессиональные компетенции)	способностью применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследований исследований

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
	готовностью обосновывать принятие конкретного решения при разработке технологических процессов в сфере социокультурной деятельности
	готовностью к использованию современного знания о культуре и социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленческой работе

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

знать:

- понятийно-категориальный аппарат науки о театре, историю драматического театра и его современные проблемы, художественные методы, направления, театральные школы разных периодов;
- классическую и современную драматургию, литературную основу музыкальной драматургии;
- закономерности развития театрального искусства, его связь с исторической действительностью, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода.

2. должен уметь:

Студент должен не только обладать необходимыми знаниями по теории и истории искусств, но также уметь разбираться в актуальных проблем развития современной театральной культуры.

3. должен владеть:

терминологией, необходимой для характеристики театрального процесса навыками анализа еатральных спектаклей

4. должен демонстрировать способность и готовность:

применять на практике полученные знания и умения

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/	Раздел Дисциплины/ Семестр Модуля		Семестр Неделя семестра		Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
	модуля		-	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы			
1.	Тема 1. Введение. Театр как вид искусства	5	1	2	0	0	Устный опрос		

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)		Текущие формы контроля	
	шодуля			Лекции	Практические занятия	лабораторные работы	
2.	Тема 2. Часть I. Зарубежный театр Античный театр	5	1,2	2	4	0	Тестирование
3.	Тема 3. Средневековый театр. Развитие средневекового театра	5	3	2	2	0	
4.	Тема 4. Театр эпохи Возрождения. Введение Итальянский театр Испанский театр Английский театр	5	4,5	2	4	0	
5.	Тема 5. Театр XYII-XYIII	5	5,6	2	2	0	
6.	Тема 6. Театр эпохи Просвещения XVIII века. Введение Английский театр Французский театр Итальянский театр Немецкий театр	5	6, 7	2	4	0	Устный опрос
7.	Тема 7. Театр периода 1789 - 1871 гг. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр	5	8	2	2	0	Устный опрос
8.	Тема 8. Театр на рубеже XIX-XX вв. (1871-1917) . Французский театр Скандинавский театр Немецкий театр Английский театр. Итальянский театр	5	9,10	2	4	0	Эссе
9.	Тема 9. Театр XX века. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр	5	10,11	2	4	0	Устный опрос
10.	Тема 10. Театр США.	5	12	2	2	0	
11.	Тема 11. Русский театр от его истоков до конца XVIII века	5	13	2	2	0	
12.	Тема 12. Театр и драматургия русского театра XIX века	5	14	2	2	0	Тестирование

N		Семестр Неделя семестра_		_{ра} (в часах)			Текущие формы контроля
	Модуля		_	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	-
	Тема 13. Театр и драматургия советского периода	5	15,16	2	4	0	
14.	Тема 14. Российский современный театральный процесс	5	16,17,18	2	8	0	Творческое задание
	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	Экзамен
	Итого			28	44	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Театр как вид искусства *пекционное занятие (2 часа(ов)):*

Предмет, категории и понятия истории и теории театра. Значение театра в общественной и культурной жизни народа. Виды театра. Музыкальный, драматический, кукольный. Истоки и особенности театральной культуры. Театр как феномен культуры. Театр как вид искусства Особенности театрального искусства. Миссия, цель, функции и задачи театрального искусства

Тема 2. Часть І. Зарубежный театр Античный театр *лекционное занятие (2 часа(ов)):*

Театр классической Греции (V-IV вв. до н.э.). Общая характеристика афинской рабовладельческой демократии. Греко-персидские войны и их значение в истории Греции. ?Золотой век? Перикла как период величайшего расцвета Греции. Расцвет театра в Афинах Vв. до н.э., его воспитательная роль. Пело- поннесская война и упадок греческих полисов. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана. Театр и актеры. Тема 3. Театр эпохи эллинизма (IV- I вв. до н.в.). Кризис греческих полисов в IVв. до н.э. Создание империи Александра Македонского и образование после смерти Александра (323 до н.э.) эллинистических монархий. Распространение греческой культуры на территории этих монархий. Отказ искусства эллинизма от общественно-политической проблематики и хорового начала драматургии V в. до н.э. Восприятие жизни как игры случая. Новая аттическая комедия. Менандр (ок. 343-ок.291 до н.э.). Темы и проблематика новой комедии ? семейные конфликты, вопросы брака, воспитания и т.п. Искусное ведение сложной интриги ? достижение новой комедии. Сценическая техника эллинистического театра. Театр мимов. Флиаки. Тема 4. Римский театр эпохи Республики (сер. III ? I вв. до н.э.) и Импе-рии. Превращение Рима в сильнейшее государство средиземноморья после Пунических войн. Экспансия Рима на восток. Гражданские войны II? І века до н.э. Гражданские войны II? І вв. до н.э. Восстание рабов. Кризис республики. Истоки римского театра. Обрядовые игры; фесценнины. Греческое культурное влияние в III-II вв. до н.э. Ателлана и её маски. Первые римские драматурги: Ливий Андроник. Невий (ок. 280-201), Плавт, Энний. Драматические жанры в Риме: трагедия? на мифологический сюжет, на исторический сюжет (претекста); комедия? на римский сюжет (тогата), на греческий сюжет (паллиата). Драматургия Плавта (ок. 254-184 до н.э.), Теренция (ок. 185-159 до н.э.) и Акция. Театр и актеры эпохи республики. Творчество трагического актера Эзопа и комического ? Росция. Архитектура театра. Переход от республики к империи как попытка найти выход из глубокого внутреннего кризиса римского рабовладельческого общества и государства. Август. Падение идейно-воспитательной роли театра. Односторонне-зрелищный характер театра. Его разрыв с литературой. Гораций (65-8 до н.э.). ?Наука поэзии? - теоретический манифест римского классицизма эпохи Августа. Роль этого трактата для нормативной поэтики европейского классицизма. Трагедия Сенеки (ок. 4 до н.э.- 65 н.э.). Основные жанры театра эпохи империи. Пантомим (сольный танец актера на мифологический сюжет). Пирриха ? балет, исполняемый ансамблем танцовщиков. Мим как самый распространенный жанр этого времени. Темы мимов (супружеские измены, приключения разбойников, судебное крючкотворство, пародирование мифов, нападки на христианство); грубый натурализм мимов. Ориентация на внешнюю зрелищность. Зрелища цирка и амфитеатра.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Великие греческие трагики V в. до н. э.: Эсхил. 2. Великие греческие трагики V в. до н. э.: Софокл. 3. Великие греческие трагики V в. до н. э.: Еврипид 4. Аристофан и древняя аттическая комедия: общественно-политическая роль античного театра 5. Римский театр в эпоху Республики 6. Римский театр ранней Империи. 7. Роль греческого театра в становлении римского. Возникновение римского литературного театра. 8. Римские драматурги. 9. Трагедия Эсхила ?Персы? и тема патриотизма в древнегреческой трагедии. 10. Литературная полемика в ?Лягушках? Аристофана 11. Роль театра в зрелищной культуре Древнего Рима. 12. Образ Эдипа в античной драме и современной европейской культуре. 13. Народные истоки древнеримского театра: сатурналии, фесценнины, сатуры, ателланы Комментарии Студент выбирает из предложенного списка одну тему, готовит доклад и презентцию

Тема 3. Средневековый театр. Развитие средневекового театра *пекционное занятие (2 часа(ов)):*

Средневековый театр. Введение. Этапы становления феодального общества. Раннее (V-XI вв.) и зрелое (XII - XVI вв.) средневековье. Религия как определяющий фактор в феодальном обществе. Развитие средневекового театра. Народные истоки средневекового театра. Гистрионы. Жанры средневекового театра: миракль, мистерия, моралите, фарс. Восток: собственные театральные пути. Традиционализм театрального искусства Индии, Китая и Японии. Буддийские сюжеты в литературе и театре. Особая форма восточного театра? музыкальная драма. Создание художественного канона. Легенды, религиозные притчи, военные повести? основа спектаклей восточного театра. Современное театральное искусство Индии, Японии и Китая, основанное на традиционной символической пластике. Японские театры Но и Кабуки. Китайский театр марионеток. Пекинская опера

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка презентаций и выступление по темам на выбор Перчаточные куклы. Марионетки. Тростевые куклы, Теневой театр, Сюжеты кукольного театра, Разнообразие игровых форм культуры Средневековья, Средневековый город как центр культуры?, ?Профессиональные ?развлекатели? ? жонглеры?, ?Бродячие сюжеты Средневековья?. ?Жанры религиозного театра: литургическая драма, мистерия, миракль?, ?Светский театр: моралите. Обращение к античности и связь с театральной культурой Средневековья, Театр эрудитов (ученый театр), Поиски в области театральной архитектуры и декорационного искусства, Становление профессионального театра. Народный театр: фарс, Трансформация жанра в современном театре, Трансформация традиций средневекового театра в современных театрализованных праздниках (карнавалах, маскарадах, шествиях)

Тема 4. Театр эпохи Возрождения. Введение Итальянский театр Испанский театр Английский театр

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театр эпохи Возрождения. Введение. Общая характеристика эпохи Возрождения. Переворот произведенный гуманистами в драматургии и театре. Синтез гуманистической культуры и традиции народного театра. Место театра в системе и эволюции художественных стилей эпохи Возрождения. Связь театра с литературой. Тема 8. Итальянский театр. Расцвет литературы и искусства. Отставание светского театра от других видов искусства. Два направления в итальянской театральной культуре XVI в.: учено-гуманистический театр, аристократический, и комедия дель арте, подлинно народный театр. Расцвет итальянской оперы в XVIIв. и распространение её в Европе. Театральное здание и сцена XVI ? XVII вв. Комедия дель арте и развитие актерского искусства. Подъем комедии дель арте в период XVI ? XVII вв. Упадок комедии масок к концу XVII в. Тема 9. Испанский театр. Реконкиста (1492г.) и её влияние на формирова- ние духовного склада испанского народа. ?Золотой век? испанского искусства? расцвет литературы, живописи, театра. Противоречивость развития испанского театра. Борьба светской и религиозной тематики. Жанр религиозной драмы (ауто), его широкое распространение. Развитие светской драматургии. Драматургия: Лопе де Руэда (1510-1565), Мигель Сервантес (1547-1616), Лопе де Вега (1562-16350), Тирсо де Молина (1583-1648), Педро Кальдерон (1600-1681). Театр и актерское искусство. Тема 10. Английский театр. Исторические условия развития. Своеобразный характер английского гуманизма, борьба в нем аристократического и демократического направления. Развитие английской драмы и театра в XVI в. Драматургия предшественников Шекспира ?университетские умы?: Джон Лили (ок.1564-1606), Роберт Грин (1558-1592), Томас Кид (1558-1592), Кристофер Марло (1564-1593). Вильям Шекспир (1564-1616) ? величайший драматург эпохи Возрождения. Биография. Эволюция его гуманистического мировоззрения. Периодизация творчества. Драматургия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Италия 1. Возникновение оперы, венецианская опера 2. Ренессансная трагедия, комедия, пасторальная драма Испания 3. Становление испанской драмы. Лопе де Вега 4. Творчество Сервантеса Англия 5. Формирование елизаветинской драмы 6. Творчество У.Шекспира 7. Творчество Бена Джонсона 8. Театральная архитектура и инсценировка Франция 9. Актеры и сцена эпохи Карнеля 10. Творчество Расина 11. Творчество Мольера 12. Французский придворный балет 13. Зарождение французской оперы

Тема 5. Театр XYII-XYIII

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Французский классицизм XVII век. Расцвет абсолютизма и французского классицизма. Формирование и развитие классицизма. Поэтика классицизма. Никола Буало (1636-1711)? создатель эстетической теории классицизма. Драматургия Пьера Корнеля (1606-1684), Жана Расина (1639-1699). Мольер (1622-1673) и комический театр XVIIв. Высокая комедия Мольера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Историческое значение творческой деятельности Мольера 2. Эстетические идеи Просвещения в театре Западной Европы XVIII века. Общая характеристика эпохи 3. публицисты Дж. Аддисон и Р. Стил 4. Драматургия Пьера Корнеля 5. Значение сценической школы классицизма в истории театра. 6. М. Бежар 7. Триединство: места, времени и действия 8. Н. Буало ?Поэтическое искусство?. 9. Драматургия Жана Расина

Тема 6. Театр эпохи Просвещения XVIII века. Введение Английский театр Французский театр Итальянский театр Немецкий театр

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театр эпохи Просвещения XVIII века. Введение. Общая характеристика эпохи. Утверждение просветителями общественного значения искусства. Театр эпохи Просвещения ? арена напряженной общественной борьбы. Этапы развития просветительского театра. Тема 13. Английский театр. Особенности развития Англии на рубеже XVII ? XVIII вв. Вторая буржуазная революция в Англии (1688 г). Преобладание моральной проблематики в английском искусстве и театре XVIII в. Выдвижение буржуазного героя. Демократизация театра. Драматургия. Джордж Лило (1693-1739, Эдвард Мур (1712-1757). Творчество Ричарда Шеридана (1751-1816). Театр и актерское искусство. Дэвид Гаррик (1717-1779) ? ведущий актер-реалист, реформатор театра эпохи Просвещения. Тема 14. Французский театр. Историческая роль Франции как центра буржуазно-революционного движения в Европе. Два идеологических этапа французского Просвещения. Раннее Просвещение (Вольтер. Монтескье). Зрелое Просвещение (Дидро, Руссо) ? идеологическая предтеча революции. Борьба просветителей против аристократического искусства, за искусство, насыщенное социально-политической проблематикой. Понимание ими театра как трибуны просветительской пропаганды. Драматургия. Вольтер (Франсуа Мари Аруэ,1694-1778). Ален Рене Ле- саж(1668-1747), Пьер Мариво (1688-1763), Нивель де Лашоссе (1691-1754). Дени Дидро(1713-1784). Бомарше(Пьер Огюстен Карон, 1732-1799). Театр и актерское искусство. Эволюция актерского искусства в XVIII в. Театр ?Комедии Франсез?, его монопольное положение. Борьба направлений в актерском искусстве в первой половине XVIII в. Первые попытки преодоления условности классицистской трагедии. (Мишель Барон, 1653-1729, Андриенна Лекуврер, 1692-1730). Реформа классицистской сцены (Мари Дюмениль-1713-1803, Ипполита Клерон - 1723-1803, Анри Луи Лекен -1729-1778). ?Королевская академия музыки и танца? (?Гранд - Опера?) и расцвет французского оперно-балетного театра в XVIII в. Тема 15. Итальянский театр. Исторические условия развития. Задачи итальянского просветительства в области театра: реформа трагедии и комедии, подчинение театра требованиям разума, идее общественной полезности искусства, стремление к единству эстетического и этического. Драматургия. Реформа комедии. Карло Гольдони (1707-1793). Карло Гоцци (1720-1806). Витторио Альфьери (1749-1803). Т Театр и актерское искусство. Тема 16. Немецкий театр. Исторические условия развития. Драматургия. Готгольд ? Эфраим Лессинг (1729-1821). Иоганн-Вольфганг Гёте (1749-1832). Фридрих Шиллер (1759-1805). Театр и актерское искусство. Конрад Экгоф (1720-1778), Конрад Аккерман (1710-1771). Фридрих-Людвиг Шрёдер (1744-1816) ? реформатор немецкой сцены.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Эволюция французского классицистского театра в XVIII в. 2. Драматургия и театральная деятельность Вольтера. 3. Театрально-эстетические идеи Дени Дидро, теоретическое и практическое обоснование им жанра "мещанской драмы". Дидро об актерском искусстве ("Парадокс об актере"). Центральная просветительская и воспитательная роль театра в трактатах Дени Дидро. 4. Театральное искусство Италии XVIII века. Просветительская реформа в итальянском театре. Эволюция комедии дель арте. 5. Реформа комедии Карло Гольдони. 6. Театральные сказки Карло Гоцци. Полемика Гоцци с Гольдони и Кьяри. Итальянская классицистская трагедия. 7. Итальянский оперный театр. Актерское и театрально-декорационное искусство Италии XVIII в. 8. Формирование немецкого театра XVIII в. Театральная деятельность Каролины Найбер. Драматургия Иоганна-Вольфганга Гете. Театрально-эстетические идеи и режиссерская деятельность Гете в Веймарском театре. 9. Специфика "веймарского классицизма". 10. Драматургия Фридриха Шиллера и его театральная деятельность в "веймарский период".

Тема 7. Театр периода 1789 - 1871 гг. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театр периода 1789 ? 1871 гг. Введение. Роль французской буржуазной революции 1789-1794гг. Особенности развития театра этого периода. Утверждение романтического театра. Возникновение в 30-40 гг. критического реализма и влияние его на театр. Французский театр. Театр периода французской буржуазной революции. Роль театра в идеологической борьбе революционной буржуазии. Драматургия. Мари Жозеф Шенье (1764-1811). Возникновение новых жанров (мелодрама). Рождение водевиля. Агитационные пьесы якобинского периода (?Страшный суд над королями? Сильвена Маришаля). Реакционный поворот в драматургии после свержения якобинской дикта- туры. Франсуа Жозеф Тальма (1763-1826) ? ведущий актер буржуазной револю- ции. Французский театр периода 1795-1871гг. Формирование романтического стиля. Драматургия. Виктор Гюго (1802-1885). Александр Дюма-отец (1802-1870). Альфред де Мюссе (1810-1857). Эжен Скриб (1791-1861) ? представитель буржуазной идеологии в театре. Скриб как мастер водевиля. Развитие критического реализма в литературе 30-40 гг. XIX века и попытка внедрения реалистических тенденций в театре. Оноре де Бальзак (1799-1850). Возникновение и развитие французской классической оперетты. Жак Оффенбах (1819-1880). Вершина французского оперного реализма? творчество Жоржа Бизе (1838-1875). Театр и актерское искусство. Марс (1779-1847), Жорж (1787-1867). Творческий путь Пьера Бокажа (1799-1862), Мари Дорваль (1798-1849) и Фредерика Леметра (1800-1876). Рашель (1821-1858) ? великая трагическая актриса. Оперный театр эпохи романтизма. Театры ?Гранд-Опера и ?Опера-Комик?. Английский театр. Исторический контекст. Драматургия. Творчество Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) и Перси Биши Шелли (1792-1822). Театр и актерское искусство. Театры ?Друри-Лейн? и ?Ковент-Гарден?, их монополия на постановку литературной драмы. Малые театры Лондона. Отмена театральной монополии (1843). Расцвет буржуазного предпринимательства. Искусство актера-романтика Эдмунда Кина (1789-1833). Немецкий театр. Связь драматургии с немецкой классической идеалистической философией (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Три этапа раз- вития немецкого романтизма. Генрих фон Клейст (1777-1811). Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) как теоретик театра. Обращение к Шекспиру и Гоцци. Отражение в драматургии освободительного движения 20-30 гг. Борьба за отражение в искусстве современной жизни. Георг Бюхнер (1813-1837) ? выразитель революционных идей немецкого общества 30-х гг. Драматургия Бюхнера, её обличительная и революционная направленность. Карл Гуцков (1811-1878). Романтизм в музыкальном театре. Карл Мариа фон Вебер (1786-1826) ? оперный романтик. Оперная реформа Рихарда Вагнера (1813-1883), создание ?музыкальной драмы?. Театр и актерское искусство. Актерское искусство романтизма. Иоганн Фридрих Флекк (1757-1801). Людвиг Девриенд (1784-1832) ? ведущий актер немецкого романтизма. Развитие немецкой режиссуры. Людвиг Тик (1773-1853) и его театральные реформы. Карл Зейдельман (1793-1843) и утверждение реализма в актерском искус- стве. Ведущие немецкие оперные театры XIX века: Дрезденская опера, руководимая Вебером и Вагнером; Королевская опера в Берлине (с 1918? Немецкая государственная опера), придворный театр в Веймаре, Лейпцигская опера. Итальянский театр. Исторические условия развития. Паоло Феррари (1822-1889) ? ведущий итальянский комедиограф 19 века, продолжатель традиций Гольдони. Романтизм в музыкальном театре. Творчество Джоаккино Россини (1792-1868), Винченцо Беллини (1801-1835) и Гаэтано Доницетти (1797-1848). Творчество ?маэстро итальянской революции? Джузеппе Верди (1813-1901). Мировое значение итальянской классической оперы XIX века. Театр и актерское искусство. Творчество Аделаиды Ристори (1822-1906), Эрнесто Росси (1827-1896), Томмазо Сальвинии (1829-1915).

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Драматургия и массовые театрализованные зрелища в эпоху Великой Французской революции 1789-1794гг. 2. Разработка теории романтического театра в трудах В.Гюго и Стендаля. 3. Особенности и эволюция жанра мелодрамы во Франции первой половины XIX века. 4. Традиции театра средних веков и классицизма в творчестве Байрона (Ман- фред. Каин). 5. Творчество актера-романтика Эдмунда Кина. 6. Театры: Друри Лейн и Ковент Гарден. Архитектура. 7. Драматургия. Мари Жозеф Шенье (1764-1811). Возникновение новых жанров (мелодрама). 8. Рождение водевиля. Агитационные пьесы якобинского периода (?Страшный суд над королями? Сильвена Маришаля). 9. Драматургия Бюхнера, её обличительная и революционная направленность. 10. Романтизм в музыкальном театре. Творчество Джоаккино Россини (1792-1868), Винченцо Беллини (1801-1835) и Гаэтано Доницетти (1797-1848). 11. Творчество ?маэстро итальянской революции? Джузеппе Верди (1813-1901). Мировое значение итальянской классической оперы XIX века

Тема 8. Театр на рубеже XIX-XX вв. (1871-1917). Французский театр Скандинавский театр Немецкий театр Английский театр. Итальянский театр лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театр на рубеже XIX-XX вв. (1871-1917). Введение. Парижская Коммуна (1871- начало нового исторического этапа). Значение Ибсена в утверждении новой драмы критического реализма в мировом театре. Создание нового реалистического и демократического театра. Зарождение натура- лизма. Французский театр. Исторические условия развития. Театр периода Парижской Коммуны. Драматургия периода Третьей республики (1871-1899). Развитие драматур- гии ?легких жанров?. Появление в драматургии прогрессивных демократических тенденций. Эмиль Золя (1840-1902). Эдмон Ростан (1868-1918) ? представитель неоромантизма. Зарождение символизма? Морис Метерлинк (1862-1949). Ромен Роллан (1866-1944). Оперное искусство. Жюль Массне (1842-1912), Камилл Сен-Санс (1835-1921). Импрессионизм во французской опере на рубеже XIX? XX вв.: Клод Дебюсси (1862-1918) и Морис Равель (1875-1937). Театр и актерское искусство периода Третьей республики. Жан Муне-Сюлли (1841-1916), Сара Бернар (1844-1923), Коклен-старший (1841-1909). Деятельность Андре Антуана (1858-1943) ? ведущего французского ре- жиссера конца XIX начала XX века. Его деятельность в Свободном театре (1887-1895), в Театре Антуана (1897-1906) и театра ?Одеон? (1906-1914). Скандинавский театр. Драматургия Генрика Ибсена (1828-1906) ? крупнейшего норвежского драматурга. Август Стриндберг (1849-1912) ? шведский писатель и драматург. Немецкий театр. Франко-прусская война. Завершение борьбы за воссоединение Германии и образование Германской империи в 1871 году. Драматургия Герхардта Гауптмана (1862-1946). Герман Зудерман (1857-1928) ? создатель ?хорошо скроенной? драмы. Театр и актерское искусство. Отмена театральной монополии в 1869 году и развитие предпринимательства в театре. Возникновение Мейнингенского театра. ?Археологический натурализм? мейнингенцев. Режиссерская деятельность Людвига Кронека (1837-1891). Отто Брам (1856-1912) ? видный немецкий режиссер конца XIX начала XX вв. Его режиссерская деятельность в театре ?Свободная сцена? и в ?Немецком театре? (?Дойчес Театер?). Йозес Кайнц (1858-1910) ? выдающийся актер-реалист. Макс Рейнхардт (1873-1943). Основание им ?Малого театра? в Берлине (1902). Импрессионистские тенденции творчества Рейнхардта. Актеры немецкой сцены: Альберт Бассерман (1867-1952), Александр Моисси (1880-1935). Оперные театры Германии в конце XIX начале XX вв. Открытие в 1876г. Байрейтского театра (Рихард Вагнер). Английский театр. Драматургия Оскара Уайльда (1856-1900). Эстетизм Уайльда. Творчество Бернарда Шоу (1856-1950). Театр и актерское искусство. Ген- ри Ирвинг (1838-1905) ? актер и режиссер театра ?Лицеум?. Творчество Эллен Терри (1848-1928). Эдвард Гордон Крэг (1872-1966) ? актер, режиссер, художник и теоретик театра. Итальянский театр. Исторические условия развития. Драматургия. Возникновение национальной реалистической школы? веризма. Джованни Верга (1840-1922) ? писатель и драматург основоположник веризма. Веризм в музыкальном театре. Пьетро Масканьи (1863-1945) ? основополож- ник оперного веризма. Роджеро Леонкавалло (1858-1919). Джакомо Пуччини (1858-1924) ? оперный драматург, яркий представитель веризма в итальянс- ком театре. Габриэле Д'Аннуцио (1863-1938) ? представитель декадентского течения в итальянской драматургии конца XIX начала XX вв. Театр и актерское искусство. Веризм в итальянском актерском искусстве. Ведущие актеры этого времени: Эрмете Новели (1851-1919). Эрмете Цаккони (1857-1948) и др. Элеонора Дузе (1858-1924) ? великая итальянская трагическая актриса.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Теория и практика театра М.Метерлинка (Слепые). 2. Андре Антуан и его деятельность в Свободном театре. 3. Эволюция творчества Ибсена (Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Дикая утка). 4. Август Стриндберг (Фрекен Юлия. Пляска смерти). 5. Поэтика драмы Г.Гауптмана (Перед восходом солнца. Ткачи). 6. Режиссерская деятельность Отто Брама в театре ?Свободная сцена?. 7. Макс Рейнхардт и основы психологического реализма в актерском искус- стве. 8. Драматургия О.Уайльда (Саломея. Идеальный муж. Как важно быть серьезным). 9. Драмы идей Бернарда Шоу. 10. Э.Крэг ? актер, режиссер, художник и теоретик театра.

Тема 9. Театр XX века. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Teatp XX века. Введение. Исторические условия развития. Тенденции модернизма в период между двумя мировыми войнами. Бегство от действительности; иррационализм, антигуманизм с одновременным укреплением реалистических тенденций в литературе и искусстве. Сложный и многообразный процесс формирования драматургии и сценического искусства после второй мировой войны. Воздействие экзистенциализма и фрейдизма на драму. Абсурдизм и ?театр жестокости? Арто как проявление современного модернизма. Рост реалистического искусства. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века. Многообразие эстетических направлений. Связь театра и изобразительного искусства. Разнообразие жанров и форм театра. Кино и его место в развитии искусства XX века. Французский театр. Драматургия. Французская интеллектуальная драма? Жан Жироду (1882-1944), Жан Ануй (1910- 1987). Жан-Поль Сартр (1905-1981), Эжен Ионеско (1909-1994), Самуэль Беккет (1906 - 1989). Театр и актерское искусство. Режиссерское творчество Шарля Дюллена (1885-1949), Луи Жуве (1887-1951), Гастона Бати (1885-1952) и Жоржа Питоева (1884-1939). Театральное объединение Картель(1926). Продолжение традиций народного театра. Развитие агитационного политического театра. Активизация передового французского театра в годы Народного фронта. Творчество Жана Луи Барро (1910-1994)., возродивший традицию народных празднеств во Франции. Современные формы французского театра. Английский театр. Многообразие художественных направлений в театральном искусстве и драматургии Англии. Томас Стернс Элиот (1888-1965); Джон Бойнтон Пристли (1894-1984); Джеймс Олридж (род.1918); Джон Осборн (род.1929) представитель литературного направления ?рассерженных молодых людей; лирический натурализм Шейла Дилени (род. 1939): Гарольд Пинтер (род.1930) и его эксперименты в драматургии ?новой волны? и др. Театр и актерское искусство. Актеры: Джон Гилгуд (1904-2000), Эдит Эванс (1888-1986), Лоренс Оливье (1907-1989), Вивьен Ли (1913-1967), Пол Скофилд (1922- 2008). Режиссерские эксперименты Питера Брука (1925). Режиссерская деятель- ность Майкла Редгрейва (1908-1985) в театрах "Олд Вик", Шекспировском Мемориальном театре и др. Актеры и режиссеры современного английского театра. Немецкий театр. Драматургия Брехта (1898-1956). Документальная драма Питера Вайса (1916-1982). Режиссерская деятельность Петера Штайна (род. 1937). Театр и актерское искусство. Итальянский театр. Л.Пиранделло (1867-1936). Основная тема его пьес раздвоение мира на реальный и иллюзорный, трагическое противоречие между ?лицом? и ?маской?. Связь принципов неореализма с киноискусством. Эдуардо Де Филиппо (1900-1984) крупнейший драматург Италии. Театр и сценическое искусство. Деятельность Джорджо Стрелера (1921- 1997) в ?Пикколо Театро?, Лукино Висконти (1906-1976), Франко Дзеффирелли (род.1923).

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Французская интеллектуальная драма. Ж.Ануй (Дикарка). 2. Театральное объединение ?Картель?. 3.Жан Вилар (1912-1971) и Авиньонский фестиваль (1947) 4.Движение "авангардистских" театров как выражение против академизма и коммерции. 5. Режиссерское творчество Шарля Дюллена 6. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века. 7. Жан-Поль Сартр 8. Драматургия Брехта (1898-1956). 9. Деятельность оперных театров Италии. 10. Современные формы французского театра.

Тема 10. Театр США.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Театр США. Исторические условия развития. Крупные американские драматурги XX века: Юджин О.'Нил (1888-1953)? один из родоначальников реалистической, психологической драматургии. Крупнейший драматург США? Тенесси Уильямс (1914-1983), его творчество раскрывает острый конфликт между духовностью и враждебным материальным миром. Артур Миллер (1915-2005)? раскрытие социальных противоречий в пьесах. Эдвард Олби (род.1928) и его драмы. Театр США и актерское искусство. Бродвейские театры. Мюзикл.

1. Французская интеллектуальная драма. Ж.Ануй (Дикарка). 2. Театральное объединение ?Картель?. 1. Драматургия Ю.О.' Нила (Косматая обезьяна. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы). 2. Драматургия ?молодых рассерженных?. Д.Осборн (Оглянись во гневе).

3. Режиссерские эксперименты Питера Брука.

Тема 11. Русский театр от его истоков до конца XVIII века *лекционное занятие (2 часа(ов)):*

Русский театр от его истоков до конца XVIII века. Истоки русского театра. Обряд, игра. Скоморошество. Кукольный театр. Театр XVII века. Школьный театр. Народный театр. Придворный театр. Развитие русской национальной драматургии. А.П.Сумароков (1717-1777). Создание русского национального театра (1756). Драматургия сентиментализма. Д.И. Фонвизин (1744-1792), Я.Б.Княжнин (1742-1791). Комическая опера. Буржуазная драма. П.А.Плавильщиков (1760-1812). Сценическое искусство Ф.Г.Волкова (1729-1763), И.А.Дмитриевского (1734-1821) и.др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Возникновение и становление русского театра. Народные истоки русского театра. Языческие и фольклорные корни русского театра. 2. Скоморошество. Обряды. Игрища. Кукольный театр. 3. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Петровские реформы: новые черты в идеологии русского общества и новые формы быта. 4. Начало школьного театра в России. Классицизм в русской драматургии. 5. А. П. Сумароков и М. В. Ломоносов. 6. Русский театр XIX века. Русский классицизм и романтизм. 7. Фонвизин. Комедия ?Недоросль?. 8. Бессмертная комедия А. С. Грибоедова ?Горе от ума?. 9. Драматургия А.С. Пушкина. Загадка ?Бориса Годунова? . 10. А.С. Пушкин ?Мои замечания об русском театре?. 11. Драматургия М. Ю. Лермонтова. 12. Драматургия Н.В. Гоголя ?Ревизор?.

Тема 12. Театр и драматургия русского театра XIX века *пекционное занятие (2 часа(ов)):*

Театр и драматургия первой половины XIX века. Усиление общественного значения театра. Художественные стили эпохи: классицизм, сентиментализм, преромантизм, романтизм и его течения, формирование реалистического метода в драматургии и актерском искусстве. Творчество А.С. Грибоедова (1795-1829). Драматургия А.С.Пушкина (1799-1837). В.Г.Белинский (1811-1848) ? театральный критик. М.Ю.Лермонтов (1814-1841) ? представитель русского романтизма в драматургии. Широкое распространение водевиля в театральном пространстве. Д.Т.Ленский (1805-1860), П.А. Каратыгин (1805-1879), Ф.А.Кони (1809-1879) ? авторы водевилей. Драматургия Н.В.Гоголя (1809-1852). Н.А.Некрасов (1821-1878), И.С.Тургенев (1818-1883) ? драматург. Актерское искусство. А.С.Яковлев (1773-1817), Е.С.Семенова (1786-1848). Постройка новых театральных зданий. Открытие Малого театра (1824), Большого театра (1825). Малый театр. П.С.Мочалов (1800-1848)? выразитель ?трагического веяния эпохи?. Мочалов и Шекспир. Мочалов и поэзия Пушкина. М.С. Шепкин (1788-1853). Своеобразие актерского стиля Шепкина. Шепкин как теоретик театра и педагог. Александринский театр. В.А.Каратыгин (1802-1853). В.Н. Асенкова (1817-1841). Театр и драматургия второй половины XIX века. Исторические условия развития театра этого периода. Вступление России в период капитализма. Новые идеи и философские тенденции в общественной мысли эпохи: журналистике, критике, художественной литературе. Утверждение реализма как художественного метода. Драматургия. А.Н.Островский (1823-1886). Значение Островского в разви- тии русского театра. Создание русского национального репертуара, утверждение реалистической драмы как его основы. Творчество Островского и его значение в развитии актерского искусства. М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889). А.В.Сухово-Кобылин (1817-1803). А.К.Толстой (1817-1875). Сценическое искусство. Малый театр. Связь искусства, театра с общест- венной мыслью эпохи. Творчество династии Садовских? новая стадия в развитии русского сценического реализма. Г.Н.Федотова (1846-1925). М.Н.Ермолова (1853-1928) ? трагическая актриса (?поэт свободы на русской сцене?). А.П.Ленский (1847-1908) и др. Александринский театр. А.Е.Мартынов (1816-1860). В.В.Самойлов (1813-1887). К.А.Варламов (1849-1915). М.Г.Савина (1854-1915). Провинциальный театр. П.А.Стрепетова (1850-1903). М.И.Писарева (1844 -1905), В.Н.Андреева-Бурлака (1843-1888). Режиссура и оформление спектакля. Театр и драматургия рубежа XIX ? XX вв. Драматургия А.П. Чехова (1860-1904) ? начало новой театральной эпохи. Драматургия А.М.Горького (1868-1936). Художественные концепции русского символизма (Блок, Андреев). Малый театр. Реформа А.П. Ленского. Александринский театр. Искусство В.Давыдова, В. Стрельской, Ю.Юрьева, В. Комиссаржевской. Режиссерская деятельность на сцене Александринского театра А.Санина, Вс. Мейерхольда. Частные театры Москвы и Петербурга и провинциальная антреприза на рубеже XIX ? XX вв. (первый частный театр в Москве А.А. Бренко (1848-1934), театр Корша и др.). Творчество В.Ф.Комиссаржевской (1864-1910) и П.Н. Орленева (1869-1932). Эстетика Московского художественного театра. Жизнь и творчество К.С. Станиславского(1863-1938). Режиссерские поиски Владимира Немировича-Данченко (1858-1943) ? критика, писателя, драматурга и театрального педагога. Начало творческого пути В.Э.Мейерхольда (1874-1940) ? актера, режиссера-новатора. Студийное движение (студия на Бородинской в Петрограде в 1913г. ? руководитель Мейерхольд, ?Свободный театр? режиссера К.А. Марджанова, и студии при МХТ). Деятельность свободного и камерного театров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие №1 ?Развитие реалистической школы русского театра Подготовка презентаций, видеоматериалов по группам и защита: 1. Три гения русской сцены: П. С. Мочалов, В. А. Каратыгин, М. С. Щепкин 2. Малый театр и Александрийский театр императорские сцены, З. Драматургия И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. Подготовка презентаций, видеоматериалов по группам и защита 4.? А. Н. Островский и театр?, 5.?Драматургия Островского?, 6.?Проект А.Н. Островского по реформе театра в России? Практическое занятие № 2 ?Драматургия А.П. Чехова ? основа развития театрального искусства в XX веке. Подготовка презентаций, видеоматериалов по группам и защита: 1. ?А П. Чехов ? жизнь и творчество?, 2.? Своеобразие пьес Чехова. Первые постановки. Отзывы критики ?Разбросанность композиции?, ?Подробности быта и нарушение законов сценического действия. Вывод событий на периферию. 3.?Чайка?. Особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий?

Тема 13. Театр и драматургия советского периода

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театр и драматургия советского периода. Театр и революция. Мейерхольд и левый театр 1920-хгодов. МХТ: 1920-1930-е годы. Камерный театр после 1917г. Театр Мейерхольда: 1930г. Театр 1940-х начала 1950-х годов. Драматургия: от революции до оттепели. Драматургия второй половины 1950-х 1990-х годов. Театр 1950 ? 1990 гг. Режиссура Ю.А. Завадского (1894-1977), Н.П.Охлопкова (1900-1967), Г.А.Товстоногова (1913-1989), А.Д.Попова (1892-1961), А.А.Гончарова (1918-), Н.П.Акимова (1901-1968), Ю.П.Любимова (1917), М.А.Захарова (1933), О.Ефремов (1927-1999). А.В.Эфроса (1925-1987) и др. Актерское творчество. История татарского национального театра. Истоки и современность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Творческий путь В.Э. Мейерхольда. Конструктивизм и биомеханика в творчестве. ?Камерный театр? А Я. Таирова. 2. Театр М.А. Чехова. 3. Развитие наследия Станиславского. 4. Анализ теоретических статей М.А. Чехова: ?О технике актёра?, ?Путь актёра?. 5. Русский театр в 20-30-е годы XX века. 6. Последователи и ученики К.С. Станиславского. Е. Б. Вахтангов, жизнь и творчество. 7. Советский театр 40-60 годов. Особенности развития театра в СССР. 8. Своеобразие пьес Чехова. Первые постановки. Отзывы критики ?Разбросанность композиции?, Подробности быта и нарушение законов сценического действия. Вывод событий на периферию. 9. ?Чайка?. Особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий?. 10. Выдающиеся советские драматурги: В. Розов, А. Арбузов. 11. Творчество Ю. Любимова в ?Театре на Таганке?

Тема 14. Российский современный театральный процесс *лекционное занятие (2 часа(ов)):*

Российский современный театральный процесс. Современные формы развития театра в России. Режиссура. Л.А.Додин (1944). П.Фоменко (1932), Г.Б.Волчек (1933), А.Васильев (1942), Кама Гинкас (1941), С.Женовач (1957). В.Фокин (1946) и др. Актерские школы. ?Новая драма?. Максим Курочкин, Ксения Драгунская, братья Дурненковы, Владимир и Олег Пресняковы, Иван Вырыпаев и др. Молодая режиссура: Кирилл Серебренников, Миндаугас Карьаускис, Нина Чусова, Ольга Субботина, Николай Рощин и др. Татарский театр сегодня. Информационная революция, компьютеризация, их роль в развитии театрального искусства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Составление Театрального дневника

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1	Тема 1. Введение. Театр как вид искусства	5		подготовка к устному опросу	2	Устный опрос
	Тема 2. Часть I. Зарубежный театр Античный театр	5	1,2	подготовка к тестированию	4	Тестирование
6.	Тема 6. Театр эпохи Просвещения XVIII века. Введение Английский театр Французский театр Итальянский театр Немецкий театр	5	h /	подготовка к устному опросу	2	Устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
7.	Тема 7. Театр периода 1789 - 1871 гг. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр	5		подготовка к устному опросу	2	Устный опрос
8.	Тема 8. Театр на рубеже XIX-XX вв. (1871-1917). Французский театр Скандинавский театр Немецкий театр. Итальянский театр	5	9 10	подготовка к эссе	2	Эссе
9.	Тема 9. Театр XX века. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр	5	1 () 1	подготовка к устному опросу	2	Устный опрос
12.	Тема 12. Театр и драматургия русского театра XIX века	5	14	подготовка к тестированию	2	Тестирование
14.	Тема 14. Российский современный театральный процесс	5	16,17,18	подготовка к творческому заданию	20	Творческое задание
	Итого				36	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Лекционный курс делает акцент на методологии, предполагает введение новых для слушателя фактов истории отечественного и зарубежного театра, более глубокое изучение дискуссионных и сложных аспектов его развития, при этом предусматривает широкое применение современных технических средств, широко обращается к источникам, к документальной базе курса:

(прослушивание/просмотр с последующим обсуждением в аудитории), демонстрация редких архивных материалов по истории театра, а также самостоятельный просмотр студентами с помощью сети Интернет лицензионных записей спектаклей, передач по русскому, советскому, постсоветскому, зарубежному театру

В рамках чтения данного курса применяются, в частности, следующие дополнительные образовательные технологии:

- ведение дневника наблюдений над опытом своего посещения театра и чтением исследовательской литературы (дневник прикладывается к эссе и может дать бонусный балл к итоговой оценке по курсу);
- регулярное проведение индивидуальных консультаций (на добровольной основе по запросу студента), связанных с содержанием курса и саморефлексией студента над собственным (около)театральным опытом.

театральный дневник:

Как смотреть спектакль: 'руководство пользователя'

Из списка рекомендуемых к просмотру спектаклей выберите один, посмотрите его в театре и подробно проанализируйте свое посещение театра по следующей схеме:

- 1 Чем обусловлен выбор именно этого спектакля? В каком театральном и историко-культурном контексте интересно рассмотреть этот спектакль? В какие театральные и общекультурные парадигмы он встраивается? Какие вопросы хотелось бы сформулировать перед просмотром спектакля, проанализировав имеющуюся в доступе информацию (характер литературного материала, являющегося драматической основой спектакля? режиссер и его место в современном театральном процессе? актеры? театральная площадка? связанный со спектаклем медийный скандал? что-то еще?).
- 2 Опишите свое посещение спектакля с точки зрения анализа внешних условий его осуществления Перечислите те параметры описания, которые представляются вам в вашем конкретном случае релевантными ('работающими').
- 3 Опишите (выборочно) конструкцию самого спектакля ('как сделан' спектакль). Для этого ответьте на вопрос: Какие аспекты анализа спектакля вы в данном конкретном случае хотели бы сделать центральными (выберите три-четыре таких аспекта), что именно для данного спектакля играет роль структурообразующих и смыслообразующих элементов?
- 4 С какими другими театральными спектаклями или прецедентами вы хотели бы сопоставить (в режиме выявлений аналогий или, напротив, противоположностей) выбранный вами спектакль? В каких аспектах целесообразно осуществить такое сопоставление? Разверните один-два таких сравнительных кейса.
- 5 Какие тезисы, прогнозы или проблемные вопросы, касающиеся в целом ситуации в современном театре, вы хотели бы сформулировать в связи с анализом данного конкретного спектакля (два- три тезиса/прогноза/вопроса)?

Кульминация пьесы

Анализ характеров в пьесе, их взаимодействий, роли и места в происходящей борьбе Художественные средства выразительности (свет,. Цвет,. музыка)

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение. Театр как вид искусства

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Выбрать из предложенного списка один вопрос 2. С помощью литературы, находящейся в библиотеке, в ИНТЕРНЕТ-источниках составить текст по данному вопросу. Каждый студент готовит по 1 из предложенных вопросов, которые не должны совпадать в группе. Предмет, категории и понятия истории и теории театра. Значение театра в общественной и культурной жизни народа. Виды театра. Музыкальный, драматический, кукольный. Истоки и особенности театральной культуры. Театр как феномен культуры. Театр как вид искусства Особенности театрального искусства. Миссия, цель, функции и задачи театрального искусства.

Тема 2. Часть І. Зарубежный театр Античный театр

Тестирование, примерные вопросы:

1. Кто из древнегреческих драматургов-трагиков ввел третьего актера, усилив тем самым действенное начало трагедии а) Софокл в) Еврипид б) Фриних г) Эсхил 2. В какой стране впервые появился театр как отдельный вид искусства? а) Египет г) Рим б) Греция д) Испания в) Месопотамия е) Италия 3. Какие литературные жанры послужили основой для создания драмы? а) эпос, лирика в) соти, фарс б) роман, повесть г) миракль, моралите 4. Назовите имя божества культ которого одним из главных источников театральной традиции греков: а) Мордук в) Дионис б) Гермес г) Гиамаш 5. Какие основные драматические жанры появились в греческом театре? а) мелодрама и трагикомедия в) трагифарс и слезная комедия б) трагедия и комедия г) претекста и ателлана 6. Имя драматурга, выделившего из хора особого исполнителя актера (гипокрита): а) Эсхил в) Фриних б) Феспид г) Плавт 7. Указать имена великих древнегреческих драматургов-трагиков: а) Сенека, Невий, Ливий Андроник, Энний б) Эсхил, Софокл, Еврипид в) Помпоний, Афраний Атта, Теренций г) Лили, Кид, Марло 8. Софокл является автором следующих пьес: а) Клад (Кубышка) в) Ахарняне б) Персы г) Царь Эдип 9. Что такое катарсис? а) опьянение г) углубление б) очищение д) расстройство 10. Какова роль хора в текстах Эсхила? а) хор? главное действующее лицо б) хор? второстепенная категория в трагедии в) хор ? одно из действующих лиц г) хор не играет никакой роли

Тема 3. Средневековый театр. Развитие средневекового театра

Тема 4. Театр эпохи Возрождения. Введение Итальянский театр Испанский театр Английский театр

Тема 5. Театр XYII-XYIII

Тема 6. Театр эпохи Просвещения XVIII века. Введение Английский театр Французский театр Итальянский театр Немецкий театр

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Выбрать из предложенного списка один вопрос 2. С помощью литературы, находящейся в библиотеке, в ИНТЕРНЕТ-источниках составить текст по данному вопросу. Каждый студент готовит по 1 из предложенных вопросов, которые не должны совпадать в группе.

Тема 7. Театр периода 1789 - 1871 гг. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Выбрать из предложенного списка один вопрос 2. С помощью литературы, находящейся в библиотеке, в ИНТЕРНЕТ-источниках составить текст по данному вопросу. 1. Драматургия и массовые театрализованные зрелища в эпоху Великой Французской революции 1789-1794гг. 2. Разработка теории романтического театра в трудах В.Гюго и Стендаля. 3. Особенности и эволюция жанра мелодрамы во Франции первой половины XIX века. 4. Традиции театра средних веков и классицизма в творчестве Байрона (Ман- фред. Каин). 5. Творчество актера-романтика Эдмунда Кина. 6. Театры: Друри Лейн и Ковент Гарден. Архитектура. 7. Драматургия. Мари Жозеф Шенье (1764-1811). Возникновение новых жанров (мелодрама). 8. Рождение водевиля. Агитационные пьесы якобинского периода (?Страшный суд над королями? Сильвена Маришаля). 9. Драматургия Бюхнера, её обличительная и революционная направленность. 10. Романтизм в музыкальном театре. Творчество Джоаккино Россини (1792-1868), Винченцо Беллини (1801-1835) и Гаэтано Доницетти (1797-1848). 11. Творчество ?маэстро итальянской революции? Джузеппе Верди (1813-1901). Мировое значение итальянской классической оперы XIX века

Тема 8. Театр на рубеже XIX-XX вв. (1871-1917) . Французский театр Скандинавский театр Немецкий театр Английский театр. Итальянский театр

Эссе, примерные вопросы:

1. Современный театр в поисках катарсиса. Жанр трагедии в современном театре. 2. Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты в современном театре. 3. Понятие границы в современном театре. Нарушение пространственных и временных границ как контртеатральный жест. 4. Мелодраматическое воображение в современной культуре. 5. Жанр комедии и виды смеха в современной культуре. 6. Драматическое и ?спектаклевое? мышление в современной массовой культуре. 7. Представление себя другим в повседневной жизни и различных социальных и культурных практиках. 8. Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии? 9. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании 10. Морфология театрального спектакля: темы ? сюжеты - интриги. 11. Сцена и зрелище. Шоу-бизнес. 12. Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре. 13. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити. 14. Театр как искусство сиюминутности. 15. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках. 16. Театральные аспекты современного спорта.

Тема 9. Театр XX века. Французский театр Английский театр Немецкий театр Итальянский театр

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Выбрать из предложенного списка один вопрос 2. С помощью литературы, находящейся в библиотеке, в ИНТЕРНЕТ-источниках составить текст по данному вопросу. 1. Французская интеллектуальная драма. Ж.Ануй (Дикарка). 2. Театральное объединение ?Картель?. 3.Жан Вилар (1912-1971) и Авиньонский фестиваль (1947) 4.Движение "авангардистских" театров как выражение против академизма и коммерции. 5. Режиссерское творчество Шарля Дюллена 6. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века. 7. Жан-Поль Сартр 8. Драматургия Брехта (1898-1956). 9. Деятельность оперных театров Италии. 10. Современные формы французского театра.

Тема 10. Театр США.

Тема 11. Русский театр от его истоков до конца XVIII века

Тема 12. Театр и драматургия русского театра XIX века

Тестирование, примерные вопросы:

1. В каком театре состоялась премьера ?Чайки? А.Чехова? а) Во МХТ б) В Александринке в) В Малом театре. 2. Кто был первым директором русского театра в Санкт-Петербурге? а) Сумароков б) Княжнин в) Фонвизин 3 Кто автор пьесы ?Нахлебник?? а) А.Пушкин б) И.Тургенев в) Л.Толстой 4 Как звали мамашу Кураж? а) Мария б) Виктория в) Анна 5 Как звали Сальвинии? а) Томмазо б) Эрнесто в) Сильвио 6 Когда родился МХАТ? а) В 1887 году б) В 1902 году в) В 1898 году. 7 Когда родилась драматургия абсурда? а) После I мировой войны б) После 1917 года в) После II мировой войны. 8 Где родился русский театр? а) В Москве б) В Санкт-Петербурге в) В Ярославле 9 В каком году родился русский театр в Казани? а) В 1804 году б) В 1891году в) В 1750 году 10 Представителем какого стиля был М.Щепкин? а) Романтического б) Реалистического в) Классицистского

Тема 13. Театр и драматургия советского периода

Тема 14. Российский современный театральный процесс

Творческое задание, примерные вопросы:

театральный дневник: Как смотреть спектакль: 'руководство пользователя' Из списка рекомендуемых к просмотру спектаклей выберите один, посмотрите его в театре и подробно проанализируйте свое посещение театра по следующей схеме: 1 Чем обусловлен выбор именно этого спектакля? В каком театральном и историко- культурном контексте интересно рассмотреть этот спектакль? В какие театральные и общекультурные парадигмы он встраивается? Какие вопросы хотелось бы сформулировать перед просмотром спектакля, проанализировав имеющуюся в доступе информацию (характер литературного материала, являющегося драматической основой спектакля? режиссер и его место в современном театральном процессе? актеры? театральная площадка? связанный со спектаклем медийный скандал? что-то еще?). 2 Опишите свое посещение спектакля с точки зрения анализа внешних условий его осуществления Перечислите те параметры описания, которые представляются вам - в вашем конкретном случае - релевантными ('работающими'). З Опишите (выборочно) конструкцию самого спектакля ('как сделан' спектакль). Для этого ответьте на вопрос: Какие аспекты анализа спектакля вы - в данном конкретном случае - хотели бы сделать центральными (выберите три-четыре таких аспекта), что именно для данного спектакля играет роль структурообразующих и смыслообразующих элементов? 4 С какими другими театральными спектаклями или прецедентами вы хотели бы сопоставить (в режиме выявлений аналогий или, напротив, противоположностей) выбранный вами спектакль? В каких аспектах целесообразно осуществить такое сопоставление? Разверните один-два таких сравнительных кейса. 5 Какие тезисы, прогнозы или проблемные вопросы, касающиеся в целом ситуации в современном театре, вы хотели бы сформулировать в связи с анализом данного конкретного спектакля (два- три тезиса/прогноза/вопроса)? Кульминация пьесы Анализ характеров в пьесе, их взаимодействий, роли и места в происходящей борьбе Художественные средства выразительности (свет., Цвет., музыка)

Итоговая форма контроля

экзамен

Примерные вопросы к экзамену:

- 1. Предмет, категории и понятия истории и теории театра.
- 2. Значение театра в общественной и культурной жизни общества.
- 3. Виды театра: музыкальный,
- 4. Виды театра: драматический,
- 5. Виды театра: кукольный.
- 6. Истоки и особенности театральной культуры.
- 7. Театр как феномен культуры.
- 8. Театр как вид искусства
- 9. Особенности театрального искусства.
- 10. Миссия, цель, функции и задачи театрального искусства
- 11. Театр классической Греции (V-IV вв. до н.э.).
- 12. Расцвет театра в Афинах Vв. до н.э., его воспитательная роль.
- 13. Драматургия Эсхила, Софокла,
- 14. Драматургия Еврипида и Аристофана.
- 15. Распространение греческой культуры.
- 16. Отказ искусства эллинизма от общественно-политической проблематики и хорового начала драматургии V в. до н.э.
- 17. Новая аттическая комедия. Менандр (ок. 343-ок.291 до н.э.).
- 18. Темы и проблематика новой комедии. Искусное ведение сложной интриги ? достижение новой комедии.
- 19. Сценическая техника эллинистического театра.
- 20. Театр мимов. Флиаки.
- 21. Истоки римского театра.

- 22. Обрядовые игры; фесценнины. Греческое культурное влияние в III-II вв. до н.э. Ателлана и её маски.
- 23. Первые римские драматурги: Ливий Андроник. Невий (ок. 280-201), Плавт, Энний.
- 24. Драматические жанры в Риме.
- 25. Драматургия Плавта (ок. 254-184 до н.э.), Теренция (ок. 185-159 до н.э.) и Акция.
- 26. Театр и актеры эпохи республики.
- 27. Гораций (65-8 до н.э.).
- 28. Трагедия Сенеки (ок. 4 до н.э.- 65 н.э.).
- 29. Пантомим (сольный танец актера на мифологический сюжет).

7.1. Основная литература:

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра - Москва: Планета музыки, 2011 - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2045

Мокульский С.С. История западноевропейского театра. - Москва: 'Лань', 'Планета музыки', 2011 - 719c. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=36392

7.2. Дополнительная литература:

Хромченко М. Солист Большого театра. - Mockba: Человек, 2016 - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785906131959.html

Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие. - Москва: Лань", "Планета музыки, 2017 - URL: https://e.lanbook.com/book/91845

Хромченко М. Солист Большого театра. - Mockва: Человек, 2016 - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785906131959.html

Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие. - Москва: Лань", "Планета музыки, 2017 - URL: https://e.lanbook.com/book/91845

7.3. Интернет-ресурсы:

Журнал Вопросы театра - https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25842

О театре - http://oteatre.info/

Петербургский театральный журнал - http://ptj.spb.ru/

Театрал - http://www.teatral-online.ru/

Театральная энциклопедия - http://istoriya-teatra.ru/theatre/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История театральной культуры" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютер, проектор, диски DVD, подборка печатных изданий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира

.

Автор(ы):		
Тимофеев	за Л.С	
"_"_	201 г.	
Рецензен	т(ы):	
Валеев Р.	NΛ	
Dances i .	IVI	