

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА
Специальность Актерское искусство - 52.05.01
Специализация Артист драматического театра и кино
Квалификация - Артист драматического театра и кино

Организация самостоятельной работы студентов в условиях высшего образования рассматривается сегодня как ведущее дидактическое условие создания фонда оценочных средств, а умение самостоятельно работать как один из главных критериев конкурентоспособного специалиста. Известно, что в новых образовательных стандартах значительное количество часов – более 50 процентов от максимальной учебной нагрузки – отводится на самостоятельную работу студентов.

Как показывает наша практика, специально проведённые исследования, в большинстве своем студенты не умеют работать самостоятельно, демонстрируя неумение правильно распределить свое время, организовать свою самостоятельную работу, отсутствие понимания необходимости планирования своей работы, слабо развитые познавательные способности (неумение анализировать, сравнивать, сопоставлять, формулировать собственные выводы, рекомендации), что, в конечном итоге, ведет к снижению качества образования очень важный фактор, который призван помогать студентам – использование, например, материала из Интернета, даёт совершенно обратный результат. Вместо того, чтобы развивать у студентов творческую самостоятельность, взятый из интернета материал просто отупляет обучающихся, выступая только репродуктивным средством схоластического, воспроизводящего, копирующего восприятия. В чём дело, ведь Интернет с его многомасштабными аспектами содержит колоссальный материал именно для проблемно - развивающего обучения?

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

I курс

Первый семестр

Тематика семестра

Театр античности. Театральные формы средневековья.

Театр эпохи Возрождения. Французский классицизм

Театр древней Греции. Мифология и драматургия. Устройство театра. Театральные состязания.

Греческая трагедия. Эсхил. Софокл. Еврипид. Проблематика трагедий. Эволюция

проблематики от Эсхила к Еврипиду.

Греческая комедия. Аристофан. Менандр. Особенности комедий.

Римский театр. Проблематика драматургии древнего Рима. Трагедии.

Ливий Андроник. Сенека.

Римская комедиография. Плавт. Теренций.

Осмысление театральной практики в трудах Платона и Аристотеля. Эстетический идеал античности.

Эстетический идеал эпохи средних веков. Особенности эпохи. Художественная доминанта эпохи.

Театральные формы средневековья. Литургическая драма и ее эволюция в мистерию.

Школьный театр средневековья.

Театральные жанры средневековья – миракль, пастораль, моралите, фарс.

Средневековые гистрионы и их роль в мировом театральном процессе.

Эпоха Возрождения. Эстетический идеал эпохи. Особенности развития европейских стран в эпоху Возрождения.

Французский классицизм. Драматургия (Корнель. Расин. Мольер). Актерское искусство.

Лекция 1 – Театральная культура античности (все группы)

Древнегреческий театр. Мифология и драматургия. Проблематика греческой трагедии и ее эволюция от Эсхила к Еврипиду.

Комедиография древней Греции и ее особенности

Актерское искусство и организация театральных представлений.

Осмысление театральной практики в трудах Платона и Аристотеля. Эстетический идеал античности.

Древнеримский театр. Проблематика драматургии древнего Рима. Трагедии.

Ливий Андроник. Сенека. Комедиография в древнем Риме.

Актерское искусство и устройство театральных зрелищ.

Условность античного театра. Значение античного театра в мировом театральном процессе

Театральные формы средневековья. Христианское мировоззрение и эстетический идеал эпохи. Литургическая драма и ее эволюция в мистерию. Школьный театр средневековья.

Театральные жанры средневековья – миракль, пастораль, моралите, фарс. Роль гистрионов в мировом театральном процессе.

Лекция 2 – Театр эпохи Возрождения.

Французский классицизм XVII века (все группы)

Гуманистический идеал эпохи Возрождения. Гуманисты.

Итальянское Возрождение и итальянский театр Ренессанса. Две тенденции развития театра. «Ученая комедия» и комедия дель арте. Маски, сюжеты. Актерское искусство. Организация спектаклей.

«Золотой век» испанского театра Возрождения. Сервантес и его интермедии. Лопе де Вега и его драмы и комедии. Особенности пьес. Тирсо де Молина и Кальдерон как представители драматургии барокко. Актерское искусство и сценография. Организация спектаклей.

Английское Возрождение. Университетские умы и английский театр до Шекспира. Творчество Шекспира (три периода) и театр его времени. Трагедии. Комедии. Хроники. Актерское искусство и сценография. Английский театр после Шекспира.

Рождение классицизма во Франции XVII века как художественного направления. Драматургия классицизма (Корнель, Расин, Мольер). Комический театр Мольера. Актерское искусство классицизма. Театральная программа Мольера.

Семинарское занятие (гр. НХК+)

1. Мировое значение комедии дель арте.
2. Значение испанского театра «золотого века» в мировом театральном процессе развития театрального искусства.
3. Мировое значение творчества Шекспира.
4. Значение классицизма для развития драматургии, актерского искусства.

Отчётность 1 семестра

устное собеседование по прослушанным лекциям 1-го семестра (см. вопросы билетов)

Примерные билеты к экзамену 1 семестра

Билет 1

1. Мифология и драматургия в театре древней Греции. Проблематика драматургии.
2. Итальянские гуманисты и «аристократическая» линия развития театра (Ариосто. Бруно. Макиавелли).

Билет 2

1. Эволюция проблематики трагедии в Греции от Эсхила к Еврипиду.
2. Комедия дель арте и ее особенности по сравнению с «ученой» комедией.

Билет 3

1. Греческая комедия. Проблематика комедий Аристофана.
2. Маски комедии дель арте северных провинций. Южный квартет масок комедии дель арте.

Билет 4

1. Сюжеты спектаклей и особенности представлений комедии дель арте.
2. Менандр – комедиограф периода эллинизма.

Билет 5

1. Мировое значение комедии дель арте.
2. Условность как стилистика представления в греческом театре: маска, котурны, цвет и пр.

Билет 6

1. Эстетическая сущность испанского театра «золотого века» (проблематика, жанры, внешнее оформление).
2. Устройство греческого театра. Театральные состязания.

Билет 7

1. Мигель де Сервантес Сааведра и его роль в становлении испанского театра Возрождения.
2. Условность как стилистика представления в греческом театре: маска, котурны, цвет и пр.

Билет 8

1. Проблематика драматургии древнего Рима. Ливий Андроник. Сенека.
2. Героическая драма Лопе де Веги и ее значение в развитии испанского и мирового театра.

Билет 9

1. Римская комедиография. Плавт. Теренций.
2. Особенности комедий Лопе де Веги (на примерах двух-трех комедий).

Билет 10

1. Устройство театральных представлений в древней Греции и Риме.
2. Пролог в театральном спектакле, его значение и эволюция от античности к эпохе Возрождения.

Билет 11

1. Особенности устройства римского театра.
2. «Университетские умы» в английском театре Возрождения и их роль в становлении театра.

Билет 12

1. Дошекспировский театр в Англии (драматургия, репертуар, актерское искусство).
2. Осмысление театральной практики в трудах Платона и Аристотеля.

Билет 13

1. Шекспировская комедия и ее особенности (на примерах двух-трех комедий).
2. Эстетический идеал античности и его эволюция в средние века и далее к Ренессансу.

Билет 14

1. Особые черты эпохи средних веков.
2. Шекспировская трагедия и ее особенности (на примере хроник Шекспира)

Билет 15

1. «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир» как трилогия (по определению Г.Н. Бояджиева).
2. Художественная доминанта средневековья.

Билет 16

1. Театральные формы средневековья. Литургическая драма и ее значение.
2. Английский театр после Шекспира.

Билет 17

1. Французская театральная культура конца XVI – начала XVII вв. и гуманистические тенденции в художественной культуре.
2. Эволюция литургической драмы в мистерию.

Билет 18

1. Фарс как театральный жанр и его место в театральном процессе.

2. Рождение классицизма как нормативного художественного направления и его постулаты (драматургия, актерское искусство).

Билет 19

1. Классицистские трагедии Пьера Корнеля и Жана Расина.
2. Школьный театр средневековья и его значение в театральном процессе.

Билет 20

1. Комический театр Ж.-Б. Мольера.
2. Европейские гистрионы и их роль в мировом театральном процессе.

Билет 21

1. Театральная программа Мольера.
2. Театральные жанры средневековья – миракль, пастораль, моралите.

Задание на 2 семестр (всем группам)

Прочитать пьесы – Эсхил «Прометей прикованный», «Персы»

Софокл «Эдип-царь», Эдип в Колоне», «Антигона»

Еврипид «Медя», «Ипполит», Андромаха»

Аристофан «Лисистрата», «Лягушки», «Всадники»,

Менандр «Брюзга», «Лысец», «Третьейский суд»

Плавт «Амфитрион», «Клад», «Хвастливый воин»

Теренций «Братья», «Свекровь»

Контрольная работа №2 (гр. актерское ис-во) – письменное задание

Европейский театр эпохи XVI – XVII вв.

1. Итальянские гуманисты и «аристократическая» линия развития театра (Ариосто. Бруно. Макиавелли).
2. Комедия дель арте и ее особенности по сравнению с «ученой» комедией.
3. Маски комедии дель арте северных провинций.
4. Южный квартет масок комедии дель арте.
5. Сюжеты спектаклей и особенности представлений комедии дель арте.
6. Эстетическая сущность испанского театра «золотого века» (проблематика, жанры, внешнее оформление).
7. Мигель де Сервантес Сааведра и его роль в становлении испанского театра Возрождения.
8. Героическая драма Лопе де Веги и ее значение в развитии испанского и мирового театра.
9. «Драмы чести» в испанском театре и их значение в социально-культурном становлении страны в процессе Реконкисты (Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон).
10. Особенности комедий Лопе де Веги (на примерах двух-трех комедий).
11. Пролог в театральном спектакле, его значение и эволюция от античности к эпохе Возрождения.
12. «Университетские умы» в английском театре Возрождения и их роль в становлении театра.
13. Дошекспировский театр в Англии (драматургия, репертуар, актерское искусство).
14. Шекспировская комедия и ее особенности (на примерах двух-трех комедий).
15. Шекспировская трагедия и ее особенности (на примере хроник Шекспира)
16. «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир» как трилогия (по определению Г.Н. Бояджиева).
17. Шекспир об искусстве актера.
18. Английский театр после Шекспира.
19. Французский театр конца XVI – начала XVII вв. и гуманистические тенденции в художественной культуре.
20. Рождение классицизма как нормативного художественного направления и его постулаты (драматургия, актерское искусство). Трагедии Пьера Корнеля.
21. Классицистские трагедии Жана Расина.
22. Комический театр Ж.-Б. Мольера
23. Театральная программа Мольера

Литература (учебная)

История зарубежного театра. Часть 1. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971 (или др. изд.)

История западно-европейского театра. Часть 1. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957

Петрова Л.М. История и эстетика театра. Ч.1. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная литература

Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров (любое изд.)

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. – М.: изд. АН СССР, 1962

Маген Жан-Мари и Анжела. Шекспир. Серия «След в истории». – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – Стр. 111 – 160.

Мокульский С.С. Мольер. 2-е изд., испр. – СПб.: «Изд. ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Изд. «Лань», 2011. – Стр. 188-203, 306-373

Силунас В. Испанский театр XVI – XVII веков. – М.: РИК «Культура», 1995

Методические рекомендации

Наметьте план. Во Введении обоснуйте актуальность изучения темы. Основную часть отобразите пунктами логически развивающегося содержания по раскрытию темы (2 – 3 пункта). В Заключении сделайте выводы из Вашего изучения.

В качестве источников используйте прежде всего **учебную** литературу; дополнительная литература помогает в том случае, если в учебной литературе выбранная Вами тема освещена не полно.

В конце работы укажите источники, которыми пользовались, грамотно составив этот список (См. пример списка литературы, данного к выполнению контрольных работ: алфавитный порядок, точное название источника, выходные данные: город, издательство, год издания)

Второй семестр

Тематика семестра

Философия и эстетика эпохи Просвещения. Просветители (Джон Локк, Вольтер, Дидро). Английский театр Просвещения. Театральная реформа. Драматургия, актерское искусство. Дэвид Гаррик – великий английский актер XVIII в. и реформатор английского театра. Дискуссия об искусстве актера.

Французские просветители и французский театр. Эволюция классицизма. Драматургия Вольтера и Дидро. Актерское искусство. Работа Дидро «Парадокс об актере».

Реформирование итальянской комедии дель арте. К. Гольдони. К. Гоцци.

Лекция 1. – Философия и эстетика эпохи Просвещения (все группы)

Европейские просветители (Джон Локк, Вольтер, Дидро) и выработка просветительской доктрины. Театр как главный просветительно-воспитательный институт в обществе и его задачи. Театральная реформа в английском театре. Новые жанры в драматургии и обновление актерского искусства. Дэвид Гаррик. Дискуссия об искусстве актера.

Лекция 2 – Реформирование французского и итальянского театров (все группы)

Обновление классицизма в театральном искусстве Франции. Исторические трагедии Вольтера. Мещанские драмы Дидро. Театр Комеди Франсез в период Великой французской революции. Актерское искусство (А. Лекен, Ж. Тальи). «Парадокс об актёре» Дидро.

К. Гольдони и задачи Просвещения в Италии. Реформирование комедии дель арте как попытка обновления и оздоровления итальянской национальной комедийной традиции. «Фьябы» К. Гоцци. Сущность спора Гольдони и Гоцци

Семинары

I. Реформирование актерского искусства в XVIII веке (все группы)

1. Дэвид Гаррик как реформатор спектакля в английском театре.
2. Дискуссия о «чувствительном» в английском театре актере и ее результаты.

II. Актерское искусство Франции и французские дискуссии
(гр.НХК+, гр.реж. драмы)

1. Рамон де Сент-Альбин и его работы об искусстве актера
2. Работа Дидро «Парадокс об актере» как подведение итогов дискуссии

III. Реформа Итальянского театра и ее сложности (гр. НХК+)

1. Объективные причины необходимости театральной реформы.
2. Причины конфликта просветительских идей и повседневной жизни страны и жизни театра

Отчётность 2-го семестра

Группы: НХК+ и актерская – **экзамен** по тематике 1-го семестра

Экзаменационные билеты – см. стр. 9 – 10

Гр.- реж. драмы – зачет (**в конце семестра по прослушанным лекциям**)

Вопросы к зачету – те же, что в тематике контрольной работы № 3

Задание на третий семестр

Контрольная работа №3 (гр. акт. ис-во)

3. Дэвид Гаррик как выдающийся актер английского театра Просвещения.
4. Дэвид Гаррик как реформатор английского театра Просвещения
5. Судьба комедийного жанра в английском театре эпохи Просвещения.
6. Анри Лекен – выдающийся актер французского театра.
7. Театр Комеди Франсез и его судьба в период Великой французской революции.
8. Жозеф Тальма – величайший актер Франции конца XVIII века.
9. Эволюция комедийного жанра в английском театре от Шекспира до Шеридана.
10. Дискуссия об искусстве актера в английском театре XVIII века и ее результаты.
11. Классицизм в искусстве актера и в сценографии Франции.
12. Особенности исторической драматургии Вольтера.
13. Драматургия Дидро и ее основная проблематика.
14. «Парадокс об актере» как теоретическая работа об искусстве актера.
15. Сущность спора К. Гольдони и К. Гоцци.
16. Актерская школа Комеди Франсез и ее значение.
17. Сущность философской доктрины просветителей и ее значение в процессе развития театра (От Джона Локка к Вольтеру и Дидро).
18. Причины и следствия театральной реформы в английском театре.
19. Эволюция комедии от сатиры к дидактике а эпоху Просвещения (Англия. Франция).
20. Сатирическая трилогия Бомарше и ее сценическая история.
21. Эволюция классицизма в эпоху Просвещения.
22. Цели и задачи театральной реформы в Италии по мысли К. Гольдони.
23. Вклад К. Гоцци в реформирование итальянского театра.

Литература (учебная)

История зарубежного театра. Часть 1. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971 (или др. изд.)

История западно-европейского театра. Часть 1. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957

Петрова Л.М. История и эстетика театра. Ч.1. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная литература
(по рекомендации преподавателя)

Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров (любое изд.)

Дидро Д. Парадокс об актере. // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Худож. лит.-ра, 1980. – стр. 538-590

Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. – М.: Искусство, 1977

Мокульский С.С. О театре. – М.: Искусство, 1963

Французский театр эпохи Просвещения. В 2-х томах. – М.: Искусство, 1957

II курс

Третий семестр

Тематика семестра

Немецкое Просвещение и театр. Немецкие просветители.

Г.-Э. Лессинг и его значение в процессе становления немецкого национального театра.

И.В. Гёте как великий поэт, драматург и театральный деятель.

Ф. Шиллер – крупнейший драматург, выразитель бунтарских настроений интеллигенции, теоретик идеи эстетического воспитания и всестороннего развития личности.

Проблематика драматургии, широта конфликтов в исторических драмах. Актерское искусство. Шрёдер.

Лекция 1 – Парадокс: отсталость социально-экономического развития и высокого духовного прорыва в области художественной культуры (все группы)

Лейпцигский театр Каролины Нейбер и его эстетика.

Лессинг и Гамбургский театр. Вклад Лессинга в теорию драмы, эстетику театра, в драматургию. Тираноборческая драматургия в Германии. Борьба Лессинга против «трех единств» классицизма.

Исторически драмы Гёте в сравнении с историческими трагедиями Вольтера. Веймарский период в творческой жизни Гёте. Актерское искусство. Шрёдер.

Лекция 2 - Ф. Шиллер как драматург, театральный деятель и философ. (все группы)

Шиллер как выразитель бунтарских настроений интеллигенции

Тираноборческая тема в творчестве Шиллера. Исторические драмы Шиллера. Проблематика драматургии и широта конфликта в исторических драмах

Идеи эстетического воспитания подрастающего поколения.

Семинары

I. Лессинг как драматург и теоретик искусства (все группы)

1. Характер конфликта в драмах и трагедиях Лессинга
2. Особенности искусства актера, по мысли Лессинга («Лаокоон, или О границах живописи и поэзии»)
3. «Эмилия Галотти» - первая тираноборческая пьеса.

II. Гёте – величайший поэт, драматург, театральный деятель, философ

(группы НХК+; реж. драмы.)

1. Исторические драмы Гёте; философия истории (глубина исторического анализа событий и образов пьес).
2. Гёте как театральный деятель. Попытки создания национального театра в Веймаре.
3. Гёте об искусстве актера. Работа Гёте с актерами и значение этой работы.

III. Шиллер – крупнейший драматург и теоретик театра и эстетического воспитания подрастающего поколения (гр. НХК+)

1. Ранние драмы Шиллера и их сценическая история.
2. Теоретические статьи о театре; об эстетическом воспитании
3. Философия истории в исторических пьесах Шиллера. Шиллер как выразитель бунтарских настроений.

Вопросы к зачету/экзамену

1. Объективная необходимость театральной реформы в европейском театре.
2. Доктрина просветителей и реформирование английского театра
3. Реформирование актерского искусства в английском театре XVIII века.
4. Реформирование театральной техники в театре XVIII в. и значение этой реформы.
5. Актерское искусство в английском театре XVIII века.
6. Дэвид Гаррик как актер и активный участник дискуссии о «чувствительном» актере.
7. Реформирование Д. Гарриком спектаклей в театре Дрюли-Лейн.

8. Английская комедия XVIII века и ее путь от сатиры к дидактике.
9. Различие конфликтов и остроты ситуаций в «комедии положений» и «комедии характеров».
10. Джон Локк как основоположник доктрины просветителей.
11. Французские «энциклопедисты» и их учение об обществе и искусстве (Вольтер, Дидро).
12. Просветительский классицизм в трагедиях Вольтера и его отличие от классицизма XVII века.
13. Разработка теории актерского искусства в XVIII веке в европейском театре (от Гаррика до Дидро).
14. История в трагедиях Вольтера (глубина конфликта и образов героев).
15. «Мещанская драма» в европейском театре XVIII века и ее место в репертуаре.
16. Сатирическая трилогия Бомарше и ее значение в социальной жизни общества.
17. Г.-Э. Лессинг о задачах театра и драматургии.
18. Тираноборческие пьесы в немецкой драматургии эпохи Просвещения.
19. Веймарский период в творчестве Гёте и его значение в деле создания немецкого национального театра.
20. Вклад Гете в развитие немецкого актерского искусства.
21. Анри Лекен как актер и реформатор французского театра.
22. Ж. Тальма – выдающийся французский актер и реформатор сценического костюма.
23. Аналитическая драматургия Ф. Шиллера (широта исторического конфликта на примере «Марии Стюарт»).
24. Ф. Шиллер о значении театра в воспитании человека
25. Ф. Шиллер об эстетическом воспитании подрастающего поколения.
26. Актерское искусство в немецком театре. Шрёдер.

Отчетность в 3 семестре – Зачет (группы НХК+ и Акт. ис-во)
Экзамен (гр. Реж. драмы)

Задание на четвертый семестр
(всем студентам)

Прочитать пьесы:

Джон Гей. Опера нищего
 Генри Филдинг. Судья в ловушке. Дон Кихот в Англии.
 Оливер Голдсмит. Ночь ошибок
 Ричард Бринсли Шеридан. Дуэнья. Школа злословия
 Вольтер. Заира. Магомет. Эдип.
 Дени Дидро. Побочный сын. Отец семейства
 Бомарше. Севильский цирюльник. Желтишьба Фигаро. Преступная мать
 К. Гольдони. Слуга двух господ. Самодуры. Хозяйка гостиницы. Феодал
 К. Гоцци. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Король-Олень. Зеленая птичка
 Г.-Э. Лессинг. Мисс Сара Сампсон. Эмилия Галотти
 И.В. Гёте. Гёц фон Берлихинген. Эгмонт.
 Ф. Шиллер. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Мария Стюарт.

А также следующие работы: Д. Дидро. Парадокс об актёре.

Лессинг. Гамбургская драматургия. Лаокоон или О границах живописи и поэзии.

(Гр. акт. ис-во) – Контрольная работа № 4

Изучить – статьи Ф. Шиллера «О современном театре», «Театр как нравственное учреждение», а также его «Письма об эстетическом воспитании», **составив тезисы (письменно) о его эстетической программе** как драматурга-просветителя.

(Гр. реж. драмы) – ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

Общая тема: Европейский театр от истоков до конца XVIII века

1. Теория искусств от Аристотеля до Лессинга.
2. Теоретическое осмысление искусства актера в европейском театре в эпоху Просвещения.
3. Реформирование театрального здания от античности до эпохи Просвещения.
4. История на театральной сцене (Шекспир. Вольтер. Гёте. Шиллер).
5. Актерское искусство Италии от комедии аттелланы до комедии дель арте.

6. Теории эстетического воспитания от античности до эпохи Просвещения (Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Шиллер).
7. Актерская школа классицизма и ее значение в мировом театральном процессе.
8. Эволюция классицизма от его создания до конца XVIII века.
9. Историко-культурные связи эстетического идеала от античности до Просвещения.
10. История театра «Комеди Франсез» от его создания до конца XVIII века.
11. Итальянская комедия дель арте и ее судьба от ее рождения до XVIII века.
12. Историческая судьба английского театра Ренессанса до конца XVIII века.
13. Эволюция сценографии в европейском театре от Ренессанса до конца XVIII века.
14. Эволюция комедии от сатиры к дидактике в европейском театре Просвещения.
15. Тираноборческая тема в немецкой драматургии Просвещения и ее значение.
16. Дэвид Гаррик и Анри Лекен как реформаторы театрального искусства.
17. Стилиевые тенденции эпохи Просвещения и их влияние на драматургию и актерское искусство.
18. Театральная программа Мольера как звено в эволюции актерской школы классицизма.
19. Театральная маска: ее история, ее смысл, ее роль, ее символика.
20. Бульварные театры Парижа: их место и роль в театральном процессе XVIII века.

Методические рекомендации

Выбрав тему, осмыслите и обоснуйте ее актуальность, – это будет Ваше Вступление.

Определите источники, которые Вам помогут в раскрытии содержания темы, выстройте логику своего исследования (2-3 пункта) и раскрывайте содержание своего исследования. Избегайте в планировании простого перечисления эпизодов основного содержания, потому что оно свидетельствует о поверхностном понимании темы работы.

Раскрыв основное содержание своего исследования, сделайте выводы из него, – это будет Ваше Заключение.

Таким образом, план Вашей работы – Это Вступление; 1 – 3 главы (параграфы) основного содержания; Заключение. Далее следует список использованных источников. Различные дополнения (фотографии, рисунки и пр.) даются в Приложениях (это – не обязательная часть работы).

Работа выполняется на бумаге размером А-4, шрифт №14 Times New Roman.

Объем работы – 15 – 20 страниц.

Оформление титульного листа:

Московский государственный институт культуры

Театрально режиссерский факультет

Кафедра режиссуры и мастерства актера

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ без кавычек

Выполнил(а) фамилия И.О студента
№ группы, форма обучения

Научный рук. _____

Дата допуска к защите _____

Москва
2019 г

Литература для выполнения курсовой работы (см. выше общий список)

Основным источником является *учебная литература по истории театра*, указываемая в каждом семестровом задании. Дополнительным источником является литература, рекомендованная педагогом по конкретной теме при индивидуальном консультировании студента.

Исключается пользование Интернетом в надежде облегчить себе работу. Допустимо лишь найти необходимую книгу. Как известно, Интернет в области гуманитарных наук является самым ненадёжным и самым безответственным источником.

Четвёртый семестр

Отчетность – группы НХК+ и Акт. искусство – ЗАЧЕТ (по теме Немецкое Просвещение и театр (вопросы семинаров)

Группа Реж. театра – ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тематика семестра

Истоки русского театра. Скоморохи. Эстетика и культура русского средневековья. Фольклор и фольклорный театр. Театральные формы и жанры русского средневекового театра (церковный театр («пещные» действия), школьный театр); их особенности.

Театр при Алексее Михайловиче (1672 г). Репертуар. Актерское искусство. Деятельность Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори. Первая актерская школа

Публичный театр при Петре I (1702 -1706). Задачи театра. Труппы Кунста и Фюрста. Вторая актерская школа. Театральные начинания Натальи Алексеевны (с. Преображенское), Прасковьи Федоровны и Екатерины Иоанновны (с. Измайлово).

Лекция 1 – Истоки русского театра

Эстетика и культура русского средневековья. Скоморохи. Фольклорный театр как особое явление в русской театральной культуре.

Театральные формы и жанры русского средневекового театра (церковный театр («пещные действия»), вертепный театр), школьный театр. Особенности русского средневекового театра от европейского.

Театр при Алексее Михайловиче (1672 г). Репертуар. Актерское искусство. Деятельность Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори. Первая актерская школа.

Лекция 2 – Русский театр начала XVIII века

Публичный театр при Петре I (1702-1706). Задачи театра. Труппы Кунста и Фюрста. Вторая актерская школа. Театральные начинания Натальи Алексеевны (с. Преображенское), Прасковьи Федоровны и Екатерины Иоанновны (с. Измайлово).

Семинарские занятия:

I. Фольклор и фольклорный театр

1. Определение фольклора. Признаки фольклора.
2. Фольклорный театр и обрядовый фольклор.
3. Фольклорная (устная народная драма) как основа фольклорного театра.

II. Придворный и публичный театры конца XVII – начала XVIII вв.

1. Эволюция театра от придворного к публичному (с. Преображенское, с. Измайлово).
2. «Комедийная хоромина» в Москве и ее судьба.
3. Причины провала театральных начинаний при Петре 1

Литература

Основная (учебная):

- Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977
 Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М.-Л.: Искусство, 1948
 История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005
 (или любое др. изд)
 Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.1

Дополнительная (по рекомендации преподавателя):

- Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Искусство 1967
 Народный театр. – М.: Сов.Россия, 1991 (Б-ка русского фольклора; Т.10)
 Померанцева Э.В. О русском фольклоре. – М.: Наука, 1977
 Савушкина Н.И. Русский народный театр. – М.: Наука, 1976

Задание на 5 семестр

(Гр.Акт.ис-во) Контрольная работа № 5

Русский фольклор и фольклорный театр

1. Структура и эстетика фольклорного театра
2. Соотношение обрядового, праздничного, игрового фольклора и театра.
3. Художественная выразительность.
4. Структура спектакля фольклорного театра.
5. Причины невозможности «реанимации» фольклорного театра в наши дни.

Литература

См. «список дополнительной литературы по рекомендации преподавателя» стр.18

Методические рекомендации

Задание данной контрольной работы состоит из пяти вопросов, в которых предстоит разобраться каждому студенту. Данная контрольная работа не предполагает выбора одного вопроса для ознакомления. Изучив всю проблематику фольклора и фольклорного театра, составьте своё представление о фольклорном (народном) театре и сделайте свои выводы о возможности или невозможности использования фольклорной выразительности в современном театре. Объем Вашей работы может быть не менее 8 и не более 15 страниц.

III курс

Пятый семестр

Отчетность в 5 семестре – у всех групп ЭКЗАМЕН – в конце семестра
(тематика – «Русский театр от истоков до конца XVIII века»)

Содержание семестра

Театральная жизнь при Анне Иоанновне (первая половина XVIII в.). «Охочие комедианты»: идейная направленность и художественные особенности их спектаклей. Указ Императрицы Елизаветы о театральных начинаниях в столицах. Федор Волков и его «охочие комедианты». Школьный театр Шляхетского корпуса в Петербурге. Рождение русской национальной драматургии. Своеобразие русского классицизма.

А.П. Сумароков – создатель русской классицистской просветительской драматургии.

Создание русского национального театра (1756 г). Д.И. Фонвизин как просветитель и создатель сатирической комедии («Бригадир», «Недоросль»). Русское актерское искусство. Крепостной театр и крепостные актеры в русской театральной культуре.

Лекция 1 – Предыстория появления государственного публичного театра

Театральная жизнь при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне (40-50-е гг. XVIII в.). Иностранные гастрольные труппы, «Охочие комедианты» в Москве, Петербурге и др. крупных городах. Идейная направленность и художественные особенности спектаклей. Первый Указ (1750 г.) о театральных представлениях «охочих комедиантов».

Лекция 2 – Создание русского национального театра (1756 г.)

Федор Волков и его «охочие комедианты». Школьный театр Шляхетского корпуса в Петербурге. Рождение русской национальной драматургии. Своеобразие русского классицизма. А.П. Сумароков – создатель русской классицистской просветительской драматургии.

Создание русского национального театра (1756 г). Д.И. Фонвизин как просветитель и создатель сатирической комедии («Бригадир», «Недоросль»).

Семинар

Русское актерское искусство. Ф. Волков. И. Дмитриевский

Крепостной театр и крепостные актеры в русской театральной культуре.

Художественное оформление спектаклей в XVIII веке. Роль Итальянских художников и архитекторов (Валериани, Гонзаго и др.)

Литература

Основная (учебная):

- Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977
Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М-Л.: Искусство, 1948
История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005
(или любое др. изд.)
Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.1

Дополнительная

(по рекомендации преподавателя):

- Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Искусство 1967
Народный театр. – М.: Сов.Россия, 1991 (Б-ка русского фольклора; Т.10)
Померанцева Э.В. О русском фольклоре. – М.: Наука, 1977
Савушкина Н.И. Русский народный театр. – М.: Наука, 1976

Вопросы к экзамену 5 семестра – (группы НХК+ ; Акт. ис-во; Реж. драмы)

1. Философия и эстетика русского средневековья.
2. Русский средневековый театр и его особенности по сравнению с европейским.
3. Особенности русского школьного театра.
4. Скоморохи на Руси и их роль в становлении русского театра

5. Русский фольклорный театр: содержание спектаклей, художественная условность и историческая судьба.
6. Театр при Алексее Михайловиче. Репертуар, актерское искусство, художественная выразительность спектаклей.
7. Театральная деятельность Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори.
8. Театр при Петре 1. Актерские труппы Кунста и Фюрста.
9. «Комедийная хоромина» и театральная жизнь в Москве в начале XVIII века.
10. Русские актерские школы и их роль в развитии театра.
11. Придворный и публичный театры в XVII – начале XVIII вв. в России
12. Театральная деятельность Натальи Алексеевны (С. Преображенское).
13. Театральная деятельность Прасковьи Федоровны и Екатерины Иоанновны (С. Измайлово).
14. Театральный репертуар публичного театра при Петре 1.
15. Причины неудач в становлении театра при Петре 1.
16. Труппы «охочих комедиантов» и содержание их спектаклей.
17. Судьба школьного театра Шляхетского корпуса в XVIII в.
18. Сумароков А.П. как просветитель, театральный деятель и драматург.
19. Классицизм в русской драме и театре и его своеобразие.
20. Ф. Волков и его театр «охочих комедиантов».
21. Создание русского государственного национального театра.
22. Д.И. Фонвизин – первый национальный драматург. Сценическая судьба комедии «Бригадир».
23. Характер сатиры в комедии «Недоросль» и ее сценическая история.
24. Русский крепостной театр и крепостные актеры.

Задание на 6 семестр

Темы курсовых работ (группы НХК+ и Акт. ис-во) Мировой театр от истоков до конца XVIII века

1. Комедия Ренессанса (Шекспир, Лопе де Вега) и комедия Просвещения (Голдсмит, Шеридан, Бомарше); сущность отличительных особенностей.
2. Эволюция комедии от фарса (античности или средневековья) до «высокой» комедии Мольера.
3. Разработка теории актерского искусства в европейском театре XVIII века и ее значение для последующих эпох.
4. Эволюция комедии XVIII века от сатиры к дидактике (Англия, Франция, Россия).
5. Школьные театры и их роль в становлении национальных театров (Европа, Россия)
6. Придворный и публичный театры в истории театральной культуры Европы и России (идейная направленность репертуара, художественное оформление).
7. Актерские школы XVII – XVIII вв. в Европе и России.
8. Актерская школа классицизма и ее значение в истории театра.
9. Теория искусств от Аристотеля до Лессинга.
10. Своеобразие русского классицизма (на примерах драматургии и актерского искусства).
11. Английское актерское искусство XVI-XVII в. в оценке Шекспира и его совершенствование Дэвидом Гарриком (XVIII в.).
12. Художественная целостность спектакля в европейском театре: от комедии дель арте до театральной реформы Дэвида Гаррика.
13. Проблема реализма в театральной практике XVIII века (Лессинг, Дидро).
14. Величайшие актеры XVIII века в английском, французском и русском театрах.
15. Маска и театральный костюм: их появление в театральной культуре и эволюция во времени до XVIII века.
16. История страны на театральной сцене (от Шекспира до Сумарокова): широта охвата событий, глубина конфликта, художественная выразительность.
17. Причины театральной реформы в европейском театре XVIII века и ее результаты.
18. Европейские гистрионы и русские скоморохи в истории становления национальных театров.
19. Теория трагедии Аристотеля и эволюция жанра трагедии в истории театра.
20. Просветительская и воспитательная роль театра в учениях просветителей XVIII века (Джон Локк, Вольтер, Дидро, Шиллер).

Литература:
Основная (учебная)

По русскому театру:

- Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977
Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М.-Л.: Искусство, 1948
История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005
(или любое др. изд.)
Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.1

По европейскому театру:

- История зарубежного театра. Часть 1. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971
(или др. изд.)
История западно-европейского театра. Часть 1. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957
Петрова Л.М. История и эстетика театра. Ч.1. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная
(по рекомендации преподавателя)

- Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров (любое изд.)
Дидро Д. Парадокс об актере. // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Худож.лит-ра, 1980. – стр. 538-590
Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. – М.: Искусство, 1977
Мокульский С.С. О театре. – М.: Искусство, 1963
Французский театр эпохи Просвещения. В 2-х томах. – М.: Искусство, 1957

(Гр.Реж.театра) – Вопросы к зачету (см. стр.20)

Содержание 6 семестра

Отчетность в 6 семестре:

группы НХК+ и Акт.ис-во – ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ

Гр. Реж. театра – ЗАЧЕТ (по русскому театру, см. стр.20)

Стилевые тенденции эпохи Просвещения: развитие театральной эстетики (от античной классики и барокко, до сентиментализма, романтизма, просветительского реализма и просветительского классицизма).

Романтизм как художественное направление и его тенденции.

Три этапа развития романтизма в Германии:

1 этап (90-е гг. XVIII в.); 2 этап (1800 – 1806 гг.); 3 этап (1806 – 1815 гг.). Теория романтизма А. Шлегеля.

Английский романтический театр. Байрон. Шелли. Кин.

Романтический театр Франции. Теория романтизма Гюго. Драматургия романтизма и актерское искусство.

Русская художественная культура и театр первой половины XIX века. А.С. Грибоедов как выразитель идей дворянского освободительного движения. Новаторский характер комедии «Горе от ума».

Романтическая драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и ее сценическая история.

Лекция 1. Стилевые тенденции эпохи Просвещения.

Романтизм как художественное направление

1. Теория Романтизма в Германии. Романтизм как обновление литературы и драмы
2. Консервативный романтизм. Романтическая ирония как выражение скептического отношения к общественной ситуации (Л. Тик, Г.фон Клейст). Идеи национально-освободительного движения как содержание драматургии 3-го этапа романтизма (Г. Бюхнер, К.Гуцков).
3. Английский прогрессивный романтизм в драматургии (Байрон, Шелли) и на сцене (Эдмунд Кин). Итальянский театр периода романтизма. Актерская школа Г. Мольеры.
4. Французский прогрессивный романтизм в драме и театре. Теория романтизма В.Гюго и его драмы. Исторические драмы А.Дюма-отца. Эволюция романтической драмы, нарастание реалистических элементов в содержании и образе героя (Виньи, Мюссе).

Лекция 2. Русская художественная культура и театр первой трети XIX века

1. Классицистская трагедия (В.А.Озеров) и комедия начала века (И.А. Крылов, Н.И. Хмельницкий, А.А. Шаховской, А.И. Писарев). Романтическая драматургия декабристов.
2. А.С. Грибоедов как выразитель идей дворянского освободительного движения.
3. Новаторство комедии «Горе от ума». Сатирическая картина московского светского общества. Сценическая история комедии. Трактовки образа Чацкого.
4. Романтические юношеские драмы М.Ю. Лермонтова. Романтическая драма «Маскарад». Обличительная картина высшего петербургского общества. Сценическая судьба драмы.

Семинарское занятие

1. Определение романтизма как художественного направления. Основные черты романтизма.
2. Значение романтизма в изображении событий и персонажей драматических произведений (психологизм в раскрытии образов, реалистические элементы в содержании событий, в поступках героев и пр.).
3. Усиление воспитательного воздействия драмы и актерского исполнения.

Задание на 7 семестр

Гр. Акт.ис-во – Контрольная работа №7 Актерское искусство романтизма

1. Актерское искусство А.С. Яковлева
2. Актерское искусство Е.С. Семеновой
3. Актерское искусство П. С. Мочалова
4. Актерское искусство В.П. Каратыгина

5. Актерское искусство В.Н. Асенковой
6. Актерское искусство Н.О. Дюра
7. Актерское искусство В.И. Живокини
8. Актерское искусство Э. Кина.
9. Актерское искусство Густаво Модены и его актерская школа.
10. Актерское искусство Аделаиды Ристори
11. Актерское искусство Эрнесто Росси
12. Актерское искусство Элизы Рашель
13. Актерское искусство Пьера Бокажа
14. Актерское искусство Мари Дорваль
15. Актерское искусство Фредерика Лемертра
16. Актерское искусство Людвиг Девриента
17. Актерское искусство Карла Зейдельмана.
18. Искусство Жозефа Тальма как предшественника романтизма.

Литература (учебная)

Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. М.-Л.:Искусство, 1948
(изучение искусства русских актеров – пп. 1 – 7)

История зарубежного театра. Под ред. Бояджиева и др. Ч.2 (любое издание)

История западноевропейского театра. Под ред. Мокульского С.С. Ч.3 – М.-Л.:Искусство, 1959
(изучение искусства актеров зарубежного театра пп. 8 – 18)

Литература (по рекомендации преподавателя)

Мастерство актера. Хрестоматия. Под ред. Б. Алперса и П. Новицкого. М., 1935 – у преподавателя
(электронный вариант книги).

Вопросы к экзамену/зачету (Гр. Реж.театра – экзамен Гр. НХК+ – зачет)

Романтический театр Европы и России

1. Романтизм как художественное направление. Две тенденции романтизма.
2. Теория романтизма В.Гюго и его романтические драмы.
3. Теория романтизма А. Шлегеля и этапы романтизма в Германии.
4. Драма «Принц Фридрих Гомбургский» Клейста как вершина его творчества.
5. Театральные сказки Людвиг Тика. «Романтическая ирония» как один из приемов выражения отношения к действительности.
6. Г. Бюхнер как выразитель революционных идей немецкого общества. Драма «Смерть Дантона».
7. Драма К. Гуцкова «Уриэль Акоста» как философская драма идей.
8. Итальянский театр периода освободительной борьбы. Актерская школа Густаво Модены.
9. Романтические актеры Франции.
10. Английский романтический театр. Искусство Эдмунда Кина.
11. Постановки пьес Шекспира, Шиллера, Гюгго на европейских сценах как романтических драм.
12. Романтические актеры России.
13. Искусство П. Мочалова и В. Каратыгина в оценке В.Г. Белинского.
14. Новаторство комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
15. Сценическая судьба комедии «Горе от ума».
16. Трактовки образа Чацкого в истории постановок комедии.
17. Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» как отражение состояния петербургского высшего общества.
18. Сценическая судьба лермонтовского «Маскарада»
19. Реалистические тенденции в драматургии начала XIX века (драмы Пиа, Бальзака)
20. Русская комедия начала XIX века (И.А Крылов, А.А. Шаховской): степень сатиры.
21. Водевиль и его значение в совершенствовании актерского искусства
22. Мелодрама – новый театральный жанр XIX века и его роль в утверждении романтизма как художественного направления

**IV курс
Седьмой семестр**

к/р – гр. Акт. ис-во

Зачет – гр. НХК+ } отчетность по теме «Романтический театр»

Экзамен – гр. Реж. театра

Содержание 7 семестра

А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы. Театр времени Пушкина. Актерское искусство в оценке Пушкина. Драма «Борис Годунов» как замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» (1825). Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий» (1830).

Н.В. Гоголь и русский театр его времени: репертуар, жанры, актерское искусство. Гоголь – создатель «общественной комедии». Сценическая история «Ревизора», «Женитьбы», «Игроков».

Актерское искусство первой половины XIX века в оценке Белинского. Мочалов, Каратыгин, Щепкин и др. «Театральная монополия» в русском театре и борьба с ней театральной общественности.

А.Н. Островский и театр его времени. Новаторство драмы Островского. Островский как театральный деятель. Борьба против «театральной монополии» и за реформирование русского театра.

И.С. Тургенев и театр. Тема «маленького человека» («Нахлебник», «Холостяк»). Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Театр второй половины XIX в. Сатирическая и историческая драматургия (трилогия А.К. Толстого).

Драматургия Л.Н. Толстого.

Лекция 1. А.С. Пушкин и театр его времени

А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы. Театр времени Пушкина. Актерское искусство в оценке Пушкина. Драма «Борис Годунов» как замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» (1825). Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий» (1830).

Лекция 2. Н.В. Гоголь и театр середины XIX века

Н.В. Гоголь и русский театр его времени: репертуар, жанры, актерское искусство. Гоголь – создатель «общественной комедии». Сценическая история «Ревизора», «Женитьбы», «Игроков».

Актерское искусство первой половины XIX века в оценке Белинского. Мочалов, Каратыгин, Щепкин и др. «Театральная монополия» в русском театре и борьба с ней театральной общественности.

Лекция 3 А.Н. Островский и русский театр второй половины XIX века.

Островский и театр его времени. Новаторство драмы Островского. Островский как театральный деятель. Борьба против «театральной монополии» и за реформирование русского театра.

И.С. Тургенев и театр. Тема «маленького человека» («Нахлебник», «Холостяк»). Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Театр второй половины XIX в. Сатирическая и историческая драматургия (трилогия А.К. Толстого).

Драматургия Л.Н. Толстого.

Семинарские занятия

Анализ пьес русских драматургов:

«Борис Годунов» А.С. Пушкина и «Царь Борис» А.К. Толстого;
«Нахлебник» И.С. Тургенева и «Не всё коту масленица» А.Н. Островского
«Таланты и поклонники» и «Бесприданница» А.Н. Островского

Вопросы

к зачету (гр.НХК+ и гр.Акт.ис-во) / экзамену(гр.Реж.театра) в начале 8-го сем естра

1. «Театральная монополия» в русской театральной культуре и борьба с ней.
2. А.С. Пушкин о русском актерском искусстве.
3. А.С. Пушкин о драме и состоянии театра его времени.
4. Новаторство «Бориса Годунова» А.С. Пушкина
5. «Маленькие трагедии» как четыре акта одной общественной драмы.
6. Н.В. Гоголь о назначении театра и характере драматургии
7. Н.В. Гоголь об искусстве актера и о создании образа
8. М.С. Щепкин как основоположник реализма в актерском искусстве
9. А.Н. Островский как драматург; широкий охват действительности и невыдуманные конфликты.
10. Новые герои в пьесах А.Н. Островского
11. А.Н. Островский как театральный деятель:
 - борьба против «театральной монополии»
 - борьба за реформирование театра
 - борьба за театральную школу
12. А.Н. Островский как переводчик европейской драматургии
13. Особенности драматургии И.С. Тургенева
14. Одноактные шедевры И.С. Тургенева.
15. «Артистический кружок» как форма просветительского театра для народа
16. Народный театр на Политехнической выставке в Москве (1872)
17. Сатирическая драматургия и ее сценическая судьба.
18. Историческая драматургия 70-80-х гг. XIX века.
19. Попытки реформирования театра А.П. Ленским.
20. Драматургия Л.Н. Толстого и ее особенности.

Литература к зачету/экзамену

Основная (учебная)

По русскому театру:

Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977
Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М.-Л.: Искусство, 1948
История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005
(или любое др. изд.)
Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.2

По европейскому театру:

История зарубежного театра. Часть 2,31. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971 (или др. изд.)

История западно-европейского театра. Часть 3. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957

Петрова Л.М. История и эстетика театра. Часть 2,3. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная (по рекомендации преподавателя)

Алперс Б.В. Театр Мочалова и Щепкина. – М.: Искусство, 1979

Гоголь и театр. – М.: Искусство, 1952

Островский А.Н. Статьи о театре // Островский А.Н. Полн. собр. соч. – Т. 12. – М.: Худож. лит.-ра, 1952

Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М.: Искусство, 1976

Пушкин и театр. – М.: Искусство, 1953

Тургенев и театр. – М.: 1953

Восьмой семестр

Зачет/экзамен (см. стр. 25)

Содержание семестра

Историко-культурное и политическое развитие Европы, новые философские учения (философия позитивизма) и театральное искусство. Рождение натурализма как нового художественного направления. Э. Золя как теоретик натурализма («Натурализм в театре», «Наши драматурги»).

Зарождение символизма; его связь с иррационалистической философией индивидуализма и субъективизма.

Театр США: драматургия, театр, актерское искусство

Формирование «новой драмы». Драммы Г. Ибсена: разнообразие тематики, использование символистских приемов.

Г. Гауптман: отражение в драматургии противоречий идеологии немецкой буржуазной интеллигенции.

Б. Шоу – основоположник театра нового типа – театра идей, интеллектуальной пьесы.

«Новая драма» А.П. Чехова. Художественные особенности пьес Чехова (тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности). Чехов и МХТ.

Театральное учение К.С. Станиславского и его мировое значение.

Лекция – Обзор: Историко-культурное и политическое развитие Европы, новые философские учения (философия позитивизма) и театральное искусство. Рождение натурализма как нового художественного направления. Э. Золя как теоретик натурализма («Натурализм в театре», «Наши драматурги»).

Зарождение символизма; его связь с иррационалистической философией индивидуализма и субъективизма.

Формирование «новой драмы». Г. Ибсен. Г. Гауптман. А.П. Чехов.

Формирование режиссерской профессии.

Б. Шоу – основоположник театра нового типа – театра идей, интеллектуальной пьесы.

Семинар – «Новая драма» А.П. Чехова. Художественные особенности пьес Чехова (тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности). Чехов и МХТ.

Театральное учение К.С. Станиславского и его мировое значение.

Литература к зачету/экзамену

Основная (учебная)

По русскому театру:

Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977

Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М.-Л.: Искусство, 1948

История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005 (или любое др. изд.)

Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.2

По европейскому театру:

История зарубежного театра. Часть 2,31. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971 (или др. изд.)

История западноевропейского театра. Часть 3. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957

Петрова Л.М. История и эстетика театра. Часть 2,3. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная литература (по рекомендации преподавателя)

Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М.: Искусство, 1976

Строева М. Чехов и Художественный театр. – М.: Искусство, 1956

Примерные вопросы к зачету (гр. НХК+ и гр. Акт.ис-во)

1. Кризисные явления в европейском и русском театрах последней четверти XIX в.
2. Рождение новых художественных направлений (натурализма и символизма).
3. Попытки расширения театрального репертуара и появление «свободных» театров в Европе.
4. Рождение «новой драмы» как синтеза различных художественных приемов и стилей для отражения острейших проблем современности (Г. Ибсен, Г. Гауптман).
5. «Новая драма» А.П. Чехова и ее особенности.
6. Б. Шоу – основоположник театра нового типа – театра идей, драмы-дискуссии, интеллектуальной пьесы.
7. «Свободный театр» Андре Антуана как возможность реализации острейших конфликтов действительности. Репертуар «Свободного театра»
8. «Свободная сцена» Отто Брама и его актеры.
9. Рождение режиссерской профессии.
10. Макс Рейнгадт и его художественные открытия.
11. Эрвин Пискатор и его художественные открытия.
12. Театр США на рубеже XIX – XX вв. Драматургия. Актерское искусство.
13. Бродвейские театры США: режим работы, актерское искусство.
14. Рождение МХТ. Новаторская программа МХТ и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Этическая основа театра.
15. Открытие Художественным театром драматургии А.П. Чехова. Триумф постановок.
16. Историко-бытовая, общественно-политическая линии в репертуаре театра как выражение его сверхзадачи.
17. Особенности режиссуры Станиславского и Немировича-Данченко.
18. Система воспитания актера как цель творческой деятельности К.С. Станиславского.
19. Студии (на Поварской и 1-я студия) как средство и этап постижения внутренней сущности творческого процесса и проверка наработок по «системе».
20. Формирование творческих открытий (режиссерских и педагогических) в целостное театральное учение (*сверхзадача*, т.е. идейный смысл творчества; *этика* взаимоотношений как условие творчества; *система элементов мастерства* как венец воспитания актера).
21. Театральное учение Станиславского и его влияние на мировое театральное искусство.

V курс

Девятый семестр

Отчетность по теме – От «новой драмы» к режиссерскому театру XX века

Содержание семестра

Отечественный театр в XX веке. Драматургия. Разнообразие содержания и художественной выразительности спектаклей (ТРАМ, Камерный театр, студии Вахтангова, Мейерхольд). Театр периода Великой Отечественной войны.

Послевоенное обновление театра (Розов, Володин, Вампилов). Режиссура 60-80-х гг. (Эфрос,

Ефремов, Товстоногов, Любимов).

Европейский театр в XX веке. Интеллектуальная драма. Ж.-П. Сартр. Ж. Ануй. Б. Брехт.

Драматургия и театр абсурда, как выражение панических настроений, бессмысленности бытия, обреченности человека.

Влияние русского театра на театральную культуру и актерское искусство европейского и американского театра.

Лекция 1. Отечественный театр в XX веке

Драматургия. Разнообразие содержания и художественной выразительности спектаклей (ТРАМ, Камерный театр, студии Вахтангова, Мейерхольд). Театр периода Великой Отечественной войны.

Послевоенное обновление театра (Розов, Володин, Вампилов). Режиссура 60-80-х гг. (Эфрос, Ефремов, Товстоногов, Любимов).

Лекция 2. Европейский театр в XX веке.

Европейский театр в XX веке. Интеллектуальная драма. Ж.-П. Сартр. Ж. Ануй. Б. Брехт. Послевоенный европейский театр. Драматургия и театр абсурда, как выражение панических настроений, бессмысленности бытия, обреченности человека.

Семинарское занятие

Влияние русского театра на театральную культуру и актерское искусство европейского и американского театра.

Примерные вопросы к экзамену Мировой театр XX века.

1. Развитие интеллектуальной драмы во Франции. Драматургия Ж.-П. Сартра.
2. «Антигона» и «Жаворонок» Жана Ануй как призыв французов к сопротивлению фашизму.
3. Драматургия и театр абсурда во Франции.
4. Драмы Теннесси Уильямса как отражение одиночества и отчаяния человека.
5. Трагедия среднего американца в драмах Артура Миллера.
6. Эдуардо Де Филиппо – крупнейший драматург Италии
7. Документальная драма в послевоенной Европе.
8. Отечественный театр начала XX века. Студийное движение в столицах и его роль в развитии театральной эстетики.
9. Агитационные формы театра в послереволюционный период. ТРАМ как лидер агитационного театра
10. Разнообразие театральной эстетики в русском театре в первых десятилетиях XXв. Спектакли Мейерхольда в Петербурге («Балаганчик», «Маскарад»).
11. Московский Камерный театр А.Я. Таирова и его эстетика.
12. Е.Б. Вахтангов и его первые работы в студиях: Сулержицкого, в Мансуровской, в студии «Габима».
13. Идеино-творческие искания Мейерхольда в 30-е гг. (Постановки пьес Маяковского, Островского, «Горе уму» Грибоедова, оперы «Пиковая дама»).
14. Отечественная драматургия и театр в период Великой Отечественной войны.
15. Искания отечественной режиссуры 30-50-х гг. (А.Д. Попов, Н.П. Охлопков, Н.П. Акимов).
16. Драматургия «оттепели» (В. Розов, А. Володин, А. Вампилов), идейно-художественное обновление театра.
17. О.Н. Ефремов и рождение Московского Театра-студии «Современник» как театра новой современной темы, обновленной художественной выразительности.
18. Художественные искания А.В. Эфроса и его современные спектакли по классике (от Шекспира до Гоголя и Тургенева).
19. Г.А. Товстоногов и его Большой драматический театр. Современное звучание русской классики (А. Грибоедов, Н. Гоголь, А. Чехов, М. Горький. А. Островский)
20. Ю. Любимов и его Театр на Таганке как воссоздание острейшего агитационно-пропагандистского спектакля в трамбовской выразительности.

Содержание семестра

Обзор развития театра XX века – европейского, русского, США. Документальная драма в европейском и отечественном театре как общественное требование исторической правды. Режиссерский театр XX века.

Обзорные лекции по указанной тематике.

Подготовка к государственному экзамену

Составитель: Петрова Л.М., профессор, канд.филос.наук