

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РУССКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки/специальности (код, наименование)

51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ

Профиль подготовки/специализация

Звукорежиссура зрелищных программ

Квалификация (степень) выпускника

Специалист

(бакалавр, магистр, специалист)

Форма обучения *очная*, заочная

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: Курс нацелен на ознакомление студентов с основными направлениями театрального искусства, теорией и практикой крупнейших деятелей театральной культуры различных эпох.

Задачи: выявить место и специфику театрального искусства в системе искусств с выделением основных этапов развития мирового и отечественного театрального искусства, творчества его крупнейших представителей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина **История русского и зарубежного театра**

относится к Блоку 1 «Обязательная часть» учебного плана ОПОП 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, реализуется в 5 и 6 семестрах, промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: история, история русской и зарубежной литературы,.

Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении следующих дисциплин и практик: История изобразительного искусства, Мастерство звукорежиссера, Создание мультимедийных проектов, Звукорежиссура театральных постановок.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности: Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, специализация «Звукорежиссура зрелищных программ».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления
--------------	--	--	---

		<p>культурным традициям</p> <p>УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп</p> <p>УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России</p> <p>УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>коммуникативных барьеров;</p> <p>Уметь:</p> <p>ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия;</p> <p>устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия;</p> <p>учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения;</p> <p>применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;</p> <p>Владеть:</p> <p>навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;</p> <p>навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей</p>
ОПК-1	Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного	ОПК-1.1 Знает теоретические и исторические основы, методы культурологии, категории и концепции,	<p>Знать:</p> <p>Основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.</p>

	проектирования	<p>связанные с изучением культурных форм, процессов, практик</p> <p>ОПК-1.2 - Умеет применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности</p>	<p>Уметь: Участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере. Собрать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике.</p> <p>Владеть: Основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере. - навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.</p>
--	----------------	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины на очном отделении составляет 4 з.е., 144 акад. часов, из них контактных 68 акад.ч., СРС 49 акад.ч., форма контроля – в 4 сем. зачет, в 5 сем. экзамен, 27 ч.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины на заочном отделении составляет 4 зе, 144 акад. часов, из них контактных 14 акад.ч., СРС 103 акад.ч., форма контроля – в 6 сем. экзамен, 4 ч.

4.2. Структура дисциплины.

Форма обучения очная

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	ИКР	ИЗ	СРС	
1	Раздел 1. Зарубежный театр с древних времен до 19 века	4	1-7	13	4			19	Текущая аттестация: Опрос, тестирование Промежуточная аттестация – зачет, экзамен 27 ч. Итого: 144
2	Раздел 2. Зарубежный театр 19-20 веков	4	8-17	13	4			19	
3	Раздел 3. Русский театр от истоков до наших дней	5	1-17	26	8			11	

Форма обучения заочная

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	ИКР	ИЗ	СРС	
1	Раздел 1. Зарубежный театр с древних времен до 19 века	5		3				33	Текущая аттестация: Опрос, тестирование Промежуточная аттестация – экзамен 4 ч.
2	Раздел 2. Зарубежный театр 19-20 веков	5		3				33	

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма
3	Раздел 3 Русский театр от истоков до наших дней	6		4	2			62	
	Итого 144			10	2			103	

4.3 Содержание разделов дисциплины.

Содержание разделов дисциплины

Введение «Театр как вид искусства»

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

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

Раздел I. Зарубежный театр с древних времен до 19 века

Тема 1. Античный театр

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

Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. «Поэтика» Аристотеля о происхождении трагедии и комедии.

Греческая трагедия до Эсхила. Феспид (введение первого актера – гипокрита), Фриних (трагедия «Взятие Милета»). Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые

Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

Устройство греческого театра классического периода. (Орхестра, сцена, театрон, параскений, пароды). Театр в Эпидавре. Афинский театр. Театральные декорации, машинерия. Зрители.

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

Софокл (496–406 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение, интерес к судьбе и переживаниям отдельной личности, введение третьего актера. Драматургия Софокла и усовершенствование им драматургической техники. «Антигона». «Электра». «Эдип-царь». Значение театральной деятельности Софокла.

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

Происхождение комедии.

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

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

Истоки древнеримского театра. Народная драма и римская ателлана. Влияние греческой культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, Гней Невий. Организация театральных представлений в Риме.

Комедия паллиата.

Драматургия **Тита Макция Плавта** (ок. 254–184 гг. до н.э.). Соединение элементов новоаттической комедии с элементами римской народной ателланы. «Близнецы» («Менехмы»). «Хвастливый воин». «Клад». «Амфитрион». Значение театральной деятельности Плавта.

Драматургия **Публия Теренция Афры** (ок. 185–159 гг. до н.э.). Краткая характеристика творчества Теренция. Углублённая психологическая характеристика образов, отказ от буффонады, непосредственного общения с публикой. Комедия «Братья». Влияние драматургии Теренция на комедию эпохи Возрождения. Актёры в римской комедии. Комедия тогата. Отражение римской жизни, изменение круга действующих лиц. Представители комедии

тогаты- Титиний, Афраний, Атта. Литературная ателлана. Литературный мим. Римские актёры конца периода римской республики.

Общая характеристика театра имперской эпохи. Постройка новых театров в Риме в конце 1 века до н.э. Витрувий о плане римского театра. «Греко – римский» тип театрального здания. Репертуар римского театра императорской эпохи.

Трагедии **Луция Анея Сенеки** (4-65 гг. н.э.). Литературность трагедий, избыточная описательность кровавых действий и картин, тонкое изображение подлинных человеческих чувств. Трагедии «Федра», «Медея». Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в государствах раннего Средневековья (6 – 7 вв. н.э.)

Тема 2. Средневековый театр.

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

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

Полулитургическая драма: «Действо о волхвах». «Действо о Воскресении». «Действо об Адаме». Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники.

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

Мистерия: три цикла – ветхозаветный, новозаветный, апостольский. (Мистерия Страстей, Мистерия Ветхого завета, Мистерия об осаде Орлеана). Организация мистерий, способы постановок. **Миракль**. Двойственность миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. «Миракль о Роберте-дьяволе». «Миракль о Берте с большими ногами».

Моралите. Нравоучительная дидактика как единственная цель действия. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. «Благоразумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух», «Осуждение пиршеств». **Фарс**. Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Цикл фарсов о адвокате Патлене. Организация спектаклей. Приемы постановки. Актерское исполнение. Творческие объединения, занимающиеся постановкой театральных представлений – «Базошь», «Беззаботные ребята». Первый прославленный французский актер *Жан де л'Эспин* (Понтале). Влияние фарса на драматургию Европы.

Светский театр. Драматургическая деятельность **Адама де ла Алля**. «Игра в беседке». «Игра о Робене и Марион».

Тема 3 . Театр Возрождения

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

Италия.

Театр гуманистов (эрудитов). Жанры: *Кровавая трагедия* (по типу трагедий *Сенеки*): «Король Торисмунд» **Торквато Тассо**; *ученая комедия*: драматургия *Никколо Макиавелли* («Мандрагора»), **Пьетро Аретино** («Лицемер»), **Лодовико Ариосто** («Комедия о сундуке»), **Джордано Бруно** («Подсвечник»); *пастораль* (основа – «Букколики» *Вергилия*): «Аминта» **Торквато Тассо**. Театральные здания и декорационное искусство итальянского театра Эпохи Возрождения. Творчество **Д. Браманте**, **С. Серлио**, **А. Палладио**.

Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Выдающиеся исполнители: **Джулио Паскуати**, **Франческо Андреини**, **Фламинио Скала**, **Никколо Барбьери**, **Изабелла Андреини**, **Диана Понти**, **Лидия Баньякавалло**, **Виценца Армани** и другие. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Дзибальдоне. Техника. Спектакль. Основные эстетические принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр XX века.

Испания

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

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

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

Лопе де Вега (1562–1635). Устойчивые темы драматурга: крестьянская тема, тема социального протеста, борьба против тирании, тема любви. Эстетические принципы школы Лопе де Вега. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («Фуэнте Овехуна»), исторический факт и его театральное воплощение. Специфика конфликта драмы и этапы его развития. Роль народных сцен в пьесе. Драмы чести. «Звезда Севильи». Комедия Лопе де

Вега и ее структура и жанровое своеобразие («Собака на сене». «Дурочка», «Учитель танцев»).

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648). Общая характеристика драматургии Т. де Молины. Прагматизм и честолюбие – доминирующие черты характеров персонажей. Мастерство построения комедии положений. «Севильский озорник», «Дон Хиль Зеленые штаны», «Благочестивая Марта».

Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681). Творчество Кальдерона – центральное художественное явление испанского театра XVII века. Периодизация творчества драматурга и жанровые модификации его пьес (комедии интриги, драмы чести, философско-религиозные драмы, ауто). Особенности комедийного творчества П. Кальдерона – соотношение характеров и интриги, их роль в сюжетном развитии («Дама-невидимка»). Художественное воплощение идеи чести в драмах П. Кальдерона. («Стойкий принц»). «Жизнь есть сон» как лучшая философско-религиозная пьеса П. Кальдерона.

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

Англия.

Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы. Предшественники У. Шекспира – **Д. Гейвуд, Д. Лили**. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» **Роберта Грина**.

Кристофер Марло (1564–1593) – бурный гений Возрождения. Существенный вклад в развитие драмы, совершенствование художественной формы, развитие сюжета вокруг личности, глубокое развитие концепции трагического. «Тамерлан Великий». «Трагическая история доктора Фауста».

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

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

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

Тема 4. Французский театр эпохи классицизма

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

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

Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» *Ж. Расина*, уравновешенность формы и напряженность нравственно-психологического конфликта пьесы. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии Ж. Расина. Сценическая судьба «Федры». Актеры: Монфлеры, Флоридор, Тереза Дюпарк, Мари Шанмеле. Ж.-Б. Мольер об актерам Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.

Особенности классицистической комедии во Франции XVII века.

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732). Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Творческая история комедии «Тартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства Ж.-Б. Мольера, изложенные в комедии «Версальский экспромт». 1680 – создание театра «Комеди Франсез». Распоряжение о слиянии труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Ройаль. Ведущие актеры труппы: **Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.**

Тема 5. Театр эпохи Просвещения.

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности развития Просвещения в странах Европы. Идеология третьего сословия. Идея освобождения личности и ее свободного развития. Теория «разумного

эгоизма», рассудочность искусства Просвещения как следствие господства разума.

Англия

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

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

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

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

Франция

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

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

Развитие буржуазной драмы. **Дени Дидро** как драматург и теоретик театра. «Парадокс об актере» **Д. Дидро**. Драматургия **Пьера-Огюстена Карона де Бомарше** (1732–1799) – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Трилогия о Фигаро.

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

Италия

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

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

Театральная реформа Гольдони. Комедия-программа «Комический театр». Социальная конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию. «Мемуары» К. Гольдони.

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

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

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

Германия.

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. Раздробленность Германии, конфессиональные и политические противоречия между протестантскими и католическими княжествами, экономическая отсталость страны. Вторая половина XVII века и начало XIX века – классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы.

Утверждение патриотизма, гражданских идеалов, пробуждавших национальное самосознание. Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность **Каролины Нейбер** – основоположницы классицистического течения в немецком театре.

Выдающееся актерское дарование, широкий творческий диапазон – от французских трагедий в немецкой переделке, до комических ролей (травести). Образцовый порядок в руководимой ей труппе, обучение актеров стихотворной форме пьес, искусству декламации и жеста. В репертуаре труппы переводы французских трагедий, комедии Мольера, Детуша.

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

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

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

Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832) . Периодизация драматургии *Гете*.

Классицистический период: «Совиновники». Увлечение штюрмерством: «Гец фон Берлихинген». Сентиментализм: «Стелла». Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста». Посмертное опубликование трагедии «Фауст» в 1832 году. Сценическая история «Фауста». Веймарский театр и режиссура Гете.

Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы. Актерское искусство Германии. Комик **Иоган Шёнеман**. **Конрад Экгоф** – актер и педагог. Театральная реформа **Фридриха-Людвига Шредера**.

Раздел II. Зарубежный театр 19-20 веков

Тема 6. Театр 19 века

Франция

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

Драматургия революционного классицизма. Трагедия «Карл IX» **М.-Ж. Шенье**. Агитационные пьесы якобинского театра. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. Творчество великого французского актера **Франсуа - Жозефа Тальма**. Поиск жизненной убедительности и углубленное многоплановое раскрытие образов, реформа костюма. Шекспировские роли Тальма.

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

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

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

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

Развитие комедийного жанра во Франции первой половины XIX века. Водевиль. **Огюстен Эжен Скриб** (1791—1861) и «хорошо сделанная пьеса»:

«Лестница славы», «Стакан воды». Популярность произведений Скриба в европейском театре и театре США..

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

Гиперболизация страстей и экспрессивность образов. Актриса **Мари Дорваль** и первый триумф в роли Амалии («Тридцать лет или жизнь игрока» В. Дюканжа). Тема творчества Дорваль – утверждение человечности и любви. **Фредерик Леметр** – «король французского театра». Широта актерского диапазона – от гротесково-комедийных до трагических.

Англия.

Джордж Гордон Байрон(1788–1824). Исключительность романтических героев *Байрона*. Тяготение пьес *Байрона* к классицизму. Трагедия «Манфред». Мистерия «Каин», драма «Вернер или наследство». Трагедия «Сарданапал»

Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – Ковент-Гардена и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины XIX века. *Творчество Сары Сиддонс, Джона Кембла, Эдмунда Кина, Чарльза Макреда*. Пантомима в английском театре. Актер пантомимы **Джозеф Гримальди** – создатель маски Арлекина, его работа в Англии. Театральная деятельность **Чарльза Кина**. Создание Ч. Кином системы устойчивого репертуара

Германия

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

Генрих фон Клейст (1777–1811). Противоречивость творчества: патриотическая направленность и консерватизм, психологическая сложность и монументальная простота легенды. Самое совершенное произведение «Принц Фридрих Гомбургский». Народность, мягкий юмор комедии «Разбитый кувшин». Театральные эксперименты **Эрнста Теодора Амадея Гофмана**.

Георг Бюхнер (1813–1837) – революционный деятель, драматург. Историческая драма «Смерть Дантона», ее проблематика. Драма «Войцек» – реалистическое отражение тяжелого положения человека из народа во враждебном мире. Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине XIX века: **Иоган-Фридрих-Фердинанд Флекк** (роли: Лир, Макбет, Шейлок, Отелло в шекспировском репертуаре,)**Людвиг Девриент** (лучшие роли: Лир, Шейлок, Яго, Фальстаф). Интуитивное постижение образа, сила эмоциональной отдачи.

Италия

Реалистические тенденции в актерском искусстве **Густаво Модена**.

Творчество великих итальянских трагиков. **Эрнесто Росси** (1827–1896) – трагический артист Италии. Сценическая правда, романтическая страстность исполнения, утверждение идей гуманизма. **Томазо Сальвини** (1829–1916) – один из крупнейших актеров XIX века. Творческие принципы Сальвини. Актер-реалист с повышенной эмоциональностью. Утверждение в творчестве высоких человеческих идеалов. Глубина раскрытия человеческих страстей и характеров. Шекспировские роли Сальвини

Тема 7. Театр конца 19 начала 20 века.

Тесная связь театра с обществом в период между мировыми войнами как следствие идеологического грехопадения, материальной и психологической нестабильности. Ограничение влияния культурных традиций, имевших глубокие исторические корни. Разрыв сценической драмы и представляющей ее формы. Поиски своего, неповторимого, национального пути театрами новых независимых стран Восточной Европы. Достижения техники как толчок развитию театральной техники и технологий, что привело к усилению роли режиссера в 1920-е годы. Реформа театрального пространства. Деление сценической площадки на «пространство жизни» и «пространство души». Утверждение новой профессии – режиссёр. Эволюция западного театра шла в XX веке в двух главных направлениях. Во-первых, это преобразование театра изнутри, связанное либо с презентацией новых тем и мотивов, либо с переосмыслением традиции. Во-вторых, это кардинальные изменения в сфере взаимодействия сцены и зрителя, идея использования театра для активизации зрителя, будь то участие в общественной жизни («эпический театр» Б. Брехта) или в ритуале («игра беса» Ф. Гарсиа Лорки, «театр жестокости» А. Арто). Добавим, что в XX веке театральное искусство на путях обогащения выразительности вбирает в себя возможности столь, казалось бы, отличных от него искусств, как кинематограф и фотография. Вопрос театра 20 века – скрытые ресурсы прозаического слова в драме. Открытие новых возможностей драматического диалога. Обогащение театра «дискуссией» (Х. Ибсен, Б. Шоу), «диалогом второго плана» и «молчанием» (М. Метерлинка). «Диалог второго плана» Метерлинка, знаменитый чеховский подтекст были восприняты в XX веке – возможность одной репликой передать несколько параллельных смыслов, исподволь внушить скрытую истину или, наоборот, затушевать, спрятать истину за потоком банального диалога. Мифологические сюжеты, драмы из жизни исторических личностей, интерпретация важнейших исторических событий – интерес театра всего XX века. Особенность драматургии XX века — большое количество парафраз на темы произведений старого театра. Представители поэтического театра XX века (Ф. Гарсиа Лорка, Ж. Кокто, ранний Ж. Ануи, ранний Т. Уильямс) понимают театральность иначе. Ее квинтэссенцию они видят в «поэзии», заключенной в театральных средствах выразительности — сценографии, пластике, звуковом оформлении спектакля. Инсценировать «ничто» – особенность театра абсурда. Драматургия 20 века – приоритет

монологического слова, популярность жанра «адаптаций», то есть вольных авторских переводов иноязычных пьес.

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

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

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

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

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

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

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

Разработка натуралистической теории Эмилем Золя. Статьи Э. Золя: «Экспериментальный роман»; «Натурализм в театре»; «Романисты-натуралисты».

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

Абсолютизация человеческих страстей в творчестве итальянского романиста и драматурга Габриеля Д'Аннунцио. Эстетизация уродства, жестокости, патологического состояния человеческой психики искусством декаданса

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

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

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

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

Неоромантизм во французском театре. Драматургия *Эдмона Ростана* (1868–1918), её роль в развитии европейской сцены рубежа XIX–XX веков.

Неоромантические пьесы *Ростана*: «Принцесса Греза», героическая комедия «Сирано де Бержерак», комедия «Романтики».

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

Генрик Ибсен (1828–1906). Пьесы на сюжеты богатырских саг: «Богатырский курган», «Фру Ингер из Эстрота», «Воители в Хельгеланде». Философские пьесы *Г. Ибсена*: «Бранд», «Пер Гюнт». Реалистическая драматургия Г. Ибсена. Психологизм драматургии Г. Ибсена. «Кукольный дом». «Привидения». «Враг народа». *Г. Ибсен* как режиссер. Символистские пьесы: «Маленький Эйольф», «Женщина с моря», «Дикая утка», «Когда мы мертвые пробуждаемся».

Драматургия Герарда Гауптмана (1862–1946). Натуралистические пьесы Г. Гауптмана: «Ткачи», «Бобровая шуба». Поэтические философские сказки: «Потонувший колокол», «Вознесение Ганнеле». Проблема «человека и

среды», теория наследственности и их отзвук в творчестве Г. Гауптмана
Реалистическое направление в творчестве – пьеса «Перед заходом солнца».

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

Оскар Уайльд (1856–1900). Чувство красоты, эстетизм *Уайльда*.

Критический этюд «Упадок лжи». Романтические тенденции драматургии *Уайльда*: «Герцогиня Падуанская», «Саломея». Влияние декаданса. Жанровая специфика и блестящая театральность комедий *О. Уайльда*. Комедии на современные сюжеты сочетают приемы комедии интриги с национальной традицией комедии нравов («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»). Словесные парадоксы Уайльда.

Бернард Шоу (1856–1950). Социальные драмы *Б. Шоу*. Теория театра *Б. Шоу*. «Квинтэссенция ибсенизма». Идеальная драма, драма-дискуссия.

Излюбленный прием *Б. Шоу* – интеллектуальный парадокс. Богатство драматургической техники *Б. Шоу*: «Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Оружие и человек», «Ученик дьявола», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца».

Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) – актер, режиссер, художник, теоретик театра. Модель идеального театра. Его теории маски, марионетки и сверхмарионетки. Новые принципы художественного оформления спектакля *Г. Крэга*. «Искусство театра» *Крэга*. Постановка *Крэгом* «Гамлета» в МХТ.

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

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

Теннесси Уильямс (1911–1983). Сценическая законченность пьес, отказ от старых форм реалистического театра. Развитие лучших традиций социально-

психологической драматургии в США. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец». Два противоположных типа сознания в пьесе «Трамвай «Желание».

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

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

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

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

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

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

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

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

Франк Касторф (р. 1951) – руководитель берлинского театра «Фольксбюне», немецкий режиссер-новатор. Известен как специалист по русской культуре: на его счету три спектакля по Достоевскому («Бесы», «Униженные и оскорбленные», «Идиот»), три – по Булгакову («Бег», «Зойкина квартира», «Мастер и Маргарита»), а так же как провокатор и разрушитель текстов. Особенности режиссерской манеры Касторфа – размывание четких линий в понятиях, предметах, идеях, дерзость в сочетании театральных приемов различных эпох. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом напоминает эксцентрическую школу. Спектакли: «Психопаты», «Терродром».

Пина Бауш (Филиппине) (1940–2009) – одна из крупнейших хореографов мира, с именем которой связан расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка Пины Бауш, замена классических па глубоко символическими, (но обыденными внешне) жестами и движениями. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического эквивалента мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон», «Луговая земля» («Wiesenland»), «Мазурка Фого», «О, Дидо», «Агуа, или Бразильский спектакль».

РАЗДЕЛ 3. Русский театр от истоков до наших дней

Тема 8. Истоки русского профессионального театра.

Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошьи игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы: «Лодка», о «Царе Максимилиане», о «Царе Ироде», комедия о «Петрушке». Церковные театрализованные «действия» - «Пещное действо». Гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в XI – XVII веках (Указ царя Алексея Михайловича от 1648года).

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артасерксово действо» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины(храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или «Иудифь», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологические сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и

др. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств театра. Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы Симеона Полоцкого – «О Навоуходоносоре царе, о теле злате и о трех отроцах в пещи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Первые московские школьные театры – театр Славяно-латинской академии (первое представление в 1701г.), театр гошпитальный(хирургической школы). Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-монахом Димитрием Ростовским (1702г.), Пьесы Димитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др.

Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра 1 создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.

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

Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра. Расцвет театра - 30-50-е годы XVIIIвека. Репертуар театра «охочих комедиантов» - шутовские(пародийные) комедии и интермедии. «Охочие комедианты» Москвы, Петербурга, Ярославля, Пензы.

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

Драматургия русского классицизма.

Александр Петрович Сумароков(1718-1777), Роль А.П. Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды Сумарокова на предназначение театра. Трактовка истории в трагедиях Сумарокова, их тираноборческое звучание. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец». Перевод «Гамлета» У. Шекспира, отход от сюжета и изменение философской концепции. Комедии Сумарокова_ «Чудовищи», «Пустая ссора». А.П. Сумароков– первый директор Русского для представления трагедий и комедий театра, созданного Указом царицы Елизаветы Петровны.(1756) Борьба первого профессионального театра за «выживание». Ярославский театр «охочих комедиантов».

Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-профессионал. Исполнитель героев в трагедиях Сумарокова, Документально подтверждено исполнение трех ролей: Оскольд в «Семире»

Сумарокова, Марс в Прологе «Новые лавры» и Американец в музыкально-драматическом представлении с балетом «Прибежище Добродетели»
Московские театры – Университетский или Русский театр (1756), Петровский театр (1780-1805), Московский публичный театр (1766); Петербургские театры – Вольный театр на Царицыном лугу (1779), Немецкий театр, Российский публичный театр. Актеры- последователи Ф,Г. Волкова – И.А. Дмитриевский, Я.Д. Шумский, Т.М. Троепольская, А.М. Мусина-Пушкина. Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А.Р. Воронцова и др. Крепостная актриса **Прасковья Жемчугова- Ковалева**.

Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия. Тираноборческая (политическая) трагедия **Я. Княжнина** (1758-1815) - «Вадим Новгородский»), **Н. Николева** - «Сорена и Замир») Русский сентиментализм в театре. Первые представители слезной комедии и мещанской драмы– **В. Лукин**(1737-1794) («Мот, любовью исправленный»), **М. Херасков** (1733-1807) - «Веницианская монахиня»)

Развитие комедийного жанра. Создание достоверной картины русской жизни. Сатирическая комедия:

Д.И. Фонвизин (1745-1792) «Бригадир», «Недоросль». Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии. Д.И. Фонвизин, по определению А.с. Пушкина -«друг свободы» и «сатиры смелый властелин». Драматург впервые в литературе и драматургии создал достоверную картину русской жизни.

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

Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:

- реалистическое (представители - **А. Аблесимов** («Мельник –колдун, обманщик и сват»), **Я. Княжнин** («Несчастье от кареты». «Сбитенщик»), **Н. Николев** («Розанна и Любим»), **М. Попов** («Анюта»). **И. Крылов** («Кофейница»);

- идиллическое – **В. Майков** («Деревенский праздник или Увенчанная добродетель».

Формирование национальной исполнительской школы. Крупнейшие актерские имена конца XVIII в. – Яков Шумерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.

Тема 9. Российский театр и драматургия первой четверти 19 века
Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей. Процесс формирования гражданского общества. Разнообразие репертуара.

Преобладание героико-патриотической темы в драматическом и оперно-балетном репертуаре. «Всеобщее ополчение» С. Висковатого, «Илья Богатырь» И.А. Крылова, «Дмитрий Донской» В.А Озерова

Владислав Александрович Озеров (1769-1816) Новаторство драматургии В. Озерова, равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова. Продолжение и переосмысление поэтики аллюзионных ходов русской политической трагедии в созвучие сюжетов античной, скандинавской мифологии, русской истории с актуальными, современными, волнующими общество. Трагедии В.Озерова «Эдип в Афинах»(1804), «Фингал»(1805), «Димитрий Донской»(1807)

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия
Представители сатирической комедии: **Иван Андреевич Крылов**(1769-1844) - «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Поддипа». **Александр Александрович Шаховской** (1777-1846).Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского.(«Урок кокеткам или Липецкие воды»). Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Талантливый представитель «благородной» комедии **Николай Иванович Хмельницкий** (1789-1845). Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести действие.(«Нерешительный», «Светский случай») **Михаил Николаевич Загоскин** и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»

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

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

тонкость психологизма. Сценическая история «Маленьких трагедий» «Неоконченная пьеса «Русалка» - романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.

Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму. **Творчество Алексея Семеновича Яковлева.** Репертуар актера – «Оросман в «Заире», Магомет в «Магомете», Танкред в «Танкреде» Вольтера, Орест в «Андромахе», Йодай в «Гофолии» Расина. Лучшие роли актера» Дмитрий Самозванец в одноименной трагедии Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, Фингал в «Фингале» Озерова, Карл Моор в «Разбойниках» Шиллера, Яковлев и первые постановки Шекспира в России. Отелло – одна из лучших ролей актера. Романтическая трактовка образа .Развитие эстетических традиций Яковлева в творчестве П.С. Мочалова. **Екатерина Семеновна Семенова** – царица русской сцены. Ученица И.А. Дмитревского, величайшая трагическая актриса 1-й четверти 19в. Первое выступление на профессиональной сцене в комедии Вольтера «Нанина»(роль Нанины). Роли в трагедиях Озерова, безошибочное чувство логики развития страсти. Успех в роли Ксении в трагедии «Дмитрий Донской.

Декабрьское восстание 1925г. Возникновение реакции. Усиление цензуры. Поддержка властями драматургии «приверженных правительству писателей», представителей консервативного романтизма – Н.Кукольника, Н. Полевого. Распространение мелодрамы. Слезные драмы М. Хераскова и М. Веревкина. Схематизм образов, сочетание нравоучительных и примирительных начал, традиционность благополучных финалов. Популярность в России французской мелодрамы. Расцвет романтизма и формирование реализма.

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

Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль. Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевили Д.Т. Ленского («Лев Гурыч

Синичкин или Провинциальная дебютантка»). П.А. Каратыгина («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»).

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

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

Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве. Значение индивидуальности актера. Новый характер трагического героя. Образ человека, восстающего против жестокости и лживости мира. Исключительность характеров романтических героев. Напряженность страстей и мыслей. Выразительные средства романтического актера-подчеркнутая экспрессивность голоса. Движений, речи, мимики. Расцвет театральной жизни в Москве.

Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – актер московского театра. Дебют в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Творческая манера Мочалова: отсутствие закрепленного рисунка, разнообразие мимики, интонаций. Стихийность вдохновения, глубокие переживания, возникающие на сцене, экспрессия речи и жеста, игра на контрастах. Романтические роли Мочалова - Карл Моор «Разбойники», Дон Карлос «Дон Карлос» Шиллера, Чацкий «Горе от ума» Грибоедова. Шекспировские роли – Отелло, Ричард III, король Лир, Ромео. Исполнение роли Гамлета.

Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853) – актер петербургского театра. Актерское искусство Каратыгина и эстетика Ф. Шеллинга об изображении характера в искусстве: проявление в действии сильных противоречивых страстей значение красоты формы как положительной силы, умеряющей и сдерживающей непосредственное выражение страстей. Дебют в роли Фингала в трагедии Озерова «Фингал». Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» школы – Зотов, Кукольник, Полевой.

Роль Ляпунова в пьесе Кукольника «Князь Скопин-Шуйский», эффектные приемы игры в пьесах Шиллера. Шекспировские роли. Исполнение роли Гамлета. Лучшие роли актера – Гамлет, Карл Моор, король Лир. Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры на поздних этапах творчества: роль Велизария в «Велизарии» Э. Шенка, вторая версия роли Гамлета.

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

Выдающиеся актеры «московской» школы:

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

Сближение с передовыми деятелями культуры – Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым, Белинским и др.

Актеры Александринского театра:

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

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

Иван Иванович Сосницкий. (1794-1871) - один из крупнейших представителей реалистического искусства. Разнохарактерное дарование – от водевиля до сатирической комедии. Исполнение роли Городничего в первой постановке «Ревизора» Оценка Н.В. Гоголя. Лучшие роли в классическом репертуаре – Тартюф («Тартюф»), Сганарель («Дон Жуан») Мольера.

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

Появление павильонной декорации, масляных светильников.

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

Александр Николаевич Островский (1823-1886) – драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Внимание цензуры к ранним пьесам Островского. Запрет к представлению пьесы «Свои люди – сочтемся» («Банкрот».) Пьесы о купцах – хранителях заветов и преданий старой патриархальной Руси.

(«Бедность – не порок», «Не так живи, как хочется»). Комедии, обличающие самодурство купцов, продажность чиновников, бездуховность - «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», драмы «Гроза», «Бесприданница». Исторические пьесы Островского. Козьма Захарыч Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка».

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

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

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

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

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

Актерское искусство Малого театра:

П. М. Садовский (1818-1872). Роли в гоголевских пьесах – Анучкин и Подколесин в «Женитьбе», Осип и Городничий в «Ревизоре, Замухрышкин в «Игроках». Роли в пьесах Островского. Русаков «Не в свои сани не садись», Любим Торцов «Бедность - не порок», Юсов «Доходное место», Брусков «В чужом пиру похмелье», Дикой в «Грозе. Садовский – первый исполнитель Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Успех в западно-европейской драматургии – Журден в «Мещанине во дворянстве», Шут, Король Лир в трагедиях Шекспира.

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

Актерское искусство Александринского театра:

Александр Евстафьевич Мартынов (1816-1860) роли в водевилях. Гоголевские образы Мартынова – Ихарев («Игроки»), Хлестаков («Ревизор») Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского.

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

Тема 10. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917г.)

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

Актерское искусство Малого театра.

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

Мария Николаевна Ермолова (1853-1928) Особенности дарования. Дебют в роли Фаншетты в водевиле «Жених нарасхват» Д. Ленского. Первый успех – Эмилия Галотти в одноименной пьесе Лессинга. Роли в пьесах Шиллера, Лопе де Вега, В. Шекспира. «Ермоловские женщины», роли в пьесах Островского – Катерина в «Грозе», Негина «Таланты и поклонники», Тугина «Последняя жертва», Кручинина «Без вины виноватые». В 1920г. присвоено звание Народной артистки республики.

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

Александр Иванович Южин (1857-1927) - актер, режиссер, драматург. Путь на сцену. Поступление в Малый театр (1882), дебют в роли Чацкого. Галерея образов мировой классики, созданная на сцене. Герои Гюго, Шекспира, Шиллера, Лопе де Вега, Грибоедова, Гоголя, Островского. Особенности дарования и творческой манеры А. Южина.

Актерское искусство Александринского театра.

Мария Гавриловна Савина (1854-1915) Работа в провинции, дебют в Александринском театре. Роль Вари в пьесе Островского- Соловьева «Дикарка». Дружба с И.С. Тургеневым, роли в его пьесах – Верочка, Наталья Петровна «Месяц в деревне». Акулина во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого. Общественная деятельность М.Г. Савиной. Создание в 1883-1884 Русского Театрального общества. Организация «Убежища для престарелых актеров».

Полина (Пелагея) Антипьевна Стрепетова (1850-1903). Работа в провинциальной антрепризе, московском театре А. Бренко. Приглашение в Александринку. Роли в пьесах Островского – «Марья Андреевна» в «Бедной невесте», Юлия Тугина в «Последней жертве», пьесе Чехова «Иванов» - Сара. Роль Матрены во «Власти тьмы» Л. Толстого. Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского на провинциальной сцене.

Владимир Николаевич Давыдов (1849-1915) Широта актерского диапазона – от водевиля до трагедии. Лучшие роли в пьесах Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Островского, Сухова-Кобылина: Фамусов, Городничий,

Подколесин, Кочкарев, Расплюев, Хлынов, Мамаев, Кузовкин, Мошкин. **Константин Александрович Варламов**(1848-1915) – актер редчайшей одаренности. Вокальные данные (три октавы), абсолютный слух, образная музыкальная пластика (балетная партия Марцелины в «Тщетной предосторожности».) Работа в музыкальных спектаклях Александринского театра. Спектакль «Севильский цирюльник с Варламовым и Комиссаржевской. Амплуа и особенности творческой манеры Варламова в поздний период. Роли в пьесах Островского, Гоголя, Сухово-Кобылина, Тургенева, Чехова .Роль Сганареля в «Доне Жуане» Мольера в постановке Мейерхольда.

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

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, драматург. Новаторство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его драматургии - подводные течения, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание финала в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации. Постановка «Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история чеховской драматургии в России.

Драматургия русских символистов:–

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

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

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

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX:

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

встреча в ресторане «Славянский базар». Программа нового театрального дела. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. Репертуарный театр. 4 линии исторического развития МХТ. Постановки первого десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого. Ибсена, Байрона, Метерлинка, Шекспира. МХТ и Эдвард Гордон Крэг. Постановка «Гамлета». Художники МХТ – М. Добужинский, Н. Рерих, Б. Кустодиев, А. Бенуа и др. Студии МХТ. Студия на Поварской – попытка освоения символистской драматургии, работа Мейерхольда над пьесами Г. Гауптмана, М. Метерлинка. Влияние МХТ на императорские театры – Малый и Александринский. Студии Московского художественного театра.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940) Творческий путь. Работа в МХТ до 1902, гастрольные поездки на юге Российской империи, образование «Товарищество новой драмы», приглашение Станиславским для опытов в области символизма в Студию на Поварской. Работа в театре на Офицерской с В.Ф.Комиссаржевской. Блистательный сезон 1906-1907г. Опыт символистского театра. Спектакли: «Жизнь человека» Андреева, «Балаганчик» Блока, «Чудо святого Антония», «Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелиссанда» Метерлинка, «Гедда Габлер» Ибсена и др. История взаимоотношений Мейерхольда и Комиссаржевской. Уход из театра. Работа в Александринском театре (1908-1918) Постановки: «У царских врат» Гамсуна, «Шут Тантрис» Хогарта, «Поклонение кресту» Кальдерона, «Дон Жуан» Мольера. «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, сотрудничество с художником А.Я. Головиным. Долголетие «Маскарада». Работа в студии на Бородинской и эксперименты Мейерхольда (Доктора Дапертутто) в области народного площадного театра (комедии дель арте) Издание журнала «Любовь к трем апельсинам». Опыты оперной режиссуры в Мариинском театре.

Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922). – великий русский режиссер. Биография, изучение системы Станиславского, работа в студиях и постановки: «Росмерсхольм» Ибсена, «Эрик XIV» Стриндберга в Первой студии, «Чудо Святого Антония» Метерлинка в Третьей студии, «Принцесса Турандот» Гоцци в Третьей студии, «Гадибук» С. Ан-ского(Семен Раппопорт) в еврейской студии «Габима». Основные творческие принципы режиссуры Вахтангова. Теория «фантастического реализма». Трагический гротеск Вахтангова. Создание на базе студии самостоятельного театра им. Е.Б. Вахтангова в 1926г.

Михаил Александрович Чехов.(1891-1955) – актер, теоретик и практик театра. Работа в МХТ. М.А. Чехов в роли Хлестакова, Гамлета, сенатора Аблеухова в «Петербурге» А. Белого, «Мальволио в «Двенадцатой ночи» У. Шекспира, Эрика в «Эрике XIV» А. Стриндберга. Уход из театра и отъезд из России в 1928г. Жизнь в Германии, Прибалтике, Англии, США. Работа «О технике актера».

Александр Яковлевич Таиров (Корнблит) (1885-1950) и **Алиса Георгиевна Коонен (1889-1974).** Работа Таирова в Свободном театре с А.

Саниным, К. Марджановым. Постановка «Покрывало Пьеретты» Шницлера. Создание Камерного театра (1914) Основные принципы эстетики Камерного театра – яркая театральность, синтетический актер, полярные жанры – комедия и трагедия, актриса звезда, мелодика речи и «эмоциональный жест». Гастроли во Франции, Германии, Южной Америке. Спектакли: «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и «Косматая обезьяна» О*Нила, «Мадам Бовари» по Г.Флоберу, «Жирофле – Жирофля» Лекокка. «Принцесса Брамбилла» Гофмана, «Гроза» Островского, «Оптимистическая трагедия» Вс.Вишневского и др.

Тема 11. Советский театр 20 – 50-х годов XX века (1917 – 1956 гг.)

Отношение столичных театров к Революции. Театры и Советская власть. Дипломатия первого наркома просвещения А.В. Луначарского. Два направления в театральном процессе Советской России: академические театры (АКИ) и движение «Театрального октября». Новые формы революционного театра: площадные театрализованные действия, создание фронтовых театров. Постановка «Мистерии_Буфф» В. Маяковского В.Э. Мейерхольдом в 1918г.

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

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

В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски» Спектакли «Зори» Э.Верхарна, Д.Е.(«Даешь Европу»). Конструктивизм и биомеханика. «Великодушный рогоносец» Кроммелинка. Постановка классики: Островский «Доходное место», «Лес», «Ревизор» Гоголя, «Горе уму» Грибоедова. «Клоп», «Баня» Маяковского. Успех спектакля «Дама с камелиями» Дюма-сына. Участие Мейерхольда в Первой режиссерской конференции 1939г. Арест, расстрел в 1940.

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

МХТ после революции.

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

Малый театр в послереволюционные годы. Успех советской пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева (пост. Платона и Прозоровского), Творческая деятельность режиссера **Андрея Михайловича Лобанова** (1900–1959) Обучение в Шаляпинской студии, школе второй студии Художественного театра. Педагогическая деятельность в студии Ю. Завадского. Постановки в студии Р.Симонова – «Таланты и поклонники» А.Н. Островского», нетрадиционная постановка «Вишневого сада» А.П. Чехова. Легендарный спектакль «Таня» А. Арбузова с М. Бабановой в главной роли в театре Революции. Работа в театре им. Ермоловой. Постановка и успех пьесы Дж. Пристли «Время и семья Конвей». Работа во фронтовых театрах. Руководство театром им. Ермоловой (1946-1957). Успех «тихих» спектаклей А. Лобанова по пьесам Островского, Горького, Трифонова. Последний спектакль А.М. Лобанова – «На всякого мудреца довольно простоты» Островского – триумф театральной Москвы. Режиссерская деятельность **Алексея Дмитриевича Попова**. (1892-1961). Работа в Художественном театре в качестве артиста, Первая режиссерская работа – «Незнакомка» А. Блока в Мансуровской студии (незавершена). Социальные полотна 20-х годов- «Виринея» Л. Сайфуллиной, «Разлом» Лавренева. Работа в театре Революции. Лучшая постановка этого времени: «Ромео и Джульетта». Центральный театр Красной Армии. Лучшие спектакли: «Флаг адмирала» А. Штейна, «Поднятая целина» по М. Шолохову. Работа в по развитию мастерства актера. Педагогическая деятельность А.Д. Попов.

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

Драматургия А.Афиногенова (Машенька», «Страх»), А. Корнейчука («Фронт», «Платон Кречет»), Вс. Вишневского («Оптимистическая трагедия»), Е. Шварца «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Дракон»), А. Арбузова («Таня», «Годы странствий»)

Советский театр в годы великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Драматургия: К.Симонов («Русские люди», Л. Леонов («Нашествие»). Постановки патриотических пьес из классического репертуара, создание при театрах фронтовых бригад, влияние эвакуированных театров на культурную жизнь городов Сибири и Урала, Средней Азии. Документальная пьеса. Политика государства в сфере театра в конце 40-х начале 50-х. Бесконфликтная драматургия, лакировка действительности: А. Суров («Зеленая улица»), М. Софронов («Московский характер»). Борьба властей с «безродными космополитами»

Тема 11. Советский театр во второй половине XX века. (1950–1980)

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

Творческая деятельность **Георгия Александровича Товстоногова** (1915–1989). Творческий путь режиссера: Тбилисский период, 1933 г. первая постановка в Тбилисском русском ТЮЗе («Предложение» А.П. Чехова), с 1938 по 1946 – работа в Тбилисском русском драматическом театре. 1946–1949 гг. работа в московских театрах. С 1949 г. – режиссер, затем главный режиссер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. С 1956 – главный режиссер Большого Драматического театра (БДТ). Режиссерская манера Товстоногова – глубина и современное звучание содержания, смелость постановочных решений, умение создавать блестящий актерский ансамбль. Актеры Товстоногова – В. Стрельчик, К. Лавров, С. Юрский, Е. Копелян, З. Шарко, Т. Доронина, П. Лучпекаев, О. Басилашвили, Н. Трофимов, Е. Копелян, Л. Макарова. Постановки по М. Горькому – «Варвары», «Мещане», «Дачники». Постановка «Идиота» Ф.М. Достоевского с И.М. Смоктуновским в главной роли. Этапные спектакли БДТ – «Ревизор» Гоголя, «Ханума» Цагарелли, «Горе от ума» Грибоедова, «История лошади» по Л.Н. Толстому, «Тихий Дон» по Шолохову. Последний спектакль – «Визит старой дамы» Дюрренматта. Ученики Товстоногова по классу режиссуры – Л. Додин, И. Владимиров, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

Андрей Александрович Гончаров (1918–2001) – выдающийся российский режиссер, педагог. Учеба в ГИТИСе на режиссерском курсе Н.М. Горчакова (1937–1941), фронт, после ранения – директор и режиссер Первого фронтового театра при ВТО. 50-е годы – работа в театре Сатиры в качестве режиссера, педагогическая деятельность в ГИТИСе. С 1967 г. возглавил театр им. Вл. Маяковского. Знаменитые постановки – «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова, «Театр времен Нерона и Сенеки» Э. Радзинского, «Закат» И. Бабеля и др. Знаменитые ученики А.А. Гончарова: П. Фоменко, Е. Грозовский, Э. Някрошюс, А. Борисов и др.

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

Олег Николаевич Ефремов (1927–1999) – выдающийся русский артист, режиссер, видный театральный деятель. Творческий путь: актерская и режиссерская работа в Центральном детском театре. 1956- создание театра «Современник». Постановки: «Вечно живые», «Традиционный сбор», В

поисках радости» В. Розова,»Назначение А. Володина, «Большевики» М. Шатрова. С 1970 – художественный руководитель и актер МХАТа. Первый спектакль «Дульсинея Тобосская». Приглашение во МХАТ актеров А. Калягина, И. Смоктуновского, Т. Лавровой, О. Табакова, Е. Евстигнеева, А. Вертинской. Лучшие постановки: «Заседание парткома» А. Гельмана, «Так победим!» М. Шатрова, «Три сестры» А. Чехова и др.

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

Первый спектакль «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта. Спектакли, определившие эстетику театра- «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Риды, «А зори здесь тихие» по Б. Васильеву, «Гамлет» У. Шекспира». Актеры – Н. Губенко, В. Золотухин, З. Славина, И. Бортник, А. Демидова, В. Высоцкий. Публицистичность спектаклей, живой разговор с современниками о времени, обществе, о нравственной позиции. человека. История спектакля «Борис Годунов» А. Пушкина. Конфликт режиссера с властью. Лишение Ю.П. Любимова советского гражданства. Работа в драматических и оперных спектаклях за границей. Спектакли последнего пятидесятилетия XX века и начала XXI века: «Пир во время чумы»(Маленькие трагедии») А. Пушкина, «Живой» Мозжухина, «Марат/Сад» П. Вайса, «Медея» Ж. Расина и др.

Анатолий Васильевич (Натан Исаевич) Эфрос (1925-1987) - выдающийся российский режиссер. В 1950г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Н.В. Петрова и М.О. Кнебель. Работал в Рязанском театре, в 1954 – гл. режиссер Центрального детского театра. Работа с актерами О. Ефремовым, Л. Дуровым, О. Табаковым. Постановки Эфроса по пьесам В. Розова – «В поисках радости», , «Неравный бой». С 1963г.по 1967г. – главный режиссер Московского театра Ленинского комсомола. Новаторство «негромкой» режиссуры Эфроса. Работа с артистами А. Збруевым, А. Ширвиндтом, Л. Дуровым, О. Яковлевой и др. Постановки в Ленкоме: «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Мой бедный Марат» А. Арбузов, «Мольер» М. Булгакова, «Чайка» Чехова С 1967 – очередной режиссер театра на Малой Бронной. Театр стили называть театром Эфроса. Легендарные постановки по русской и зарубежной классике: Три сестры», «Ромео и Джульетта»,»Женитьба», «Отелло»,»Дон Жуан», «Месяц в деревне». Современные пьесы с успехом поставленные Эфросом – «Сказки старого Арбата» А. Арбузова, «Человек со стороны» И. Дворецкого. Постановка «Вишневого сада» в театре на Таганке. 1984г. – назначение Эфроса главным режиссером театра на Таганке после отъезда Ю. Любимова. Постановки: «На дне» Горького, «Мизантроп» Мольера. Конфликт с труппой.

Тема 12. Театр 70-х - 80 –х годов XX века.

Драматургия: А. Арбузов, В. Розов, , А. Вампилов. Э. Радзинский, Р. Ибрагимбеков, И. Друце. Феномен драматургии **А. Вампилова**. Постановки: «Провинциальные анекдоты» в «Современнике», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота», театре им. Ермоловой («Утиная охота») во

МХАТе. **Драматургия «новой волны»**. Пьесы А. Гельмана, А. Галина, Л. Петрушевской, Л. Разумовской, С. Злотникова, М. Варфоломеева, А. Дударева. Инсценировки повестей Б. Васильева «А зори здесь тихие...» (театр на Таганке), «В списках не значился» (Ленком); «Эшелон» М. Рощина (МХАТ) «Крутой маршрут» Е. Гинзбург («Современник»)

Марк Анатольевич Захаров (р.1933г.) – выдающийся российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». Работа в качестве актера в драматическом театре в Перми. Возвращение в Москву в 1959г., работа в театре им. Гоголя, Эстрадном театре миниатюр В. Полякова. Постановки в студенческом театре МГУ, работа в театре Сатиры. Постановки - «Доходное место» А. Островского, «Банкет» А. Арканова и Г. Горина. В 1973г. возглавил театр им. Ленинского комсомола (ныне Московский театр «Ленком») Успех постановок «Автоград», «Тиль» Г. Горина. Поэтическая и музыкальная направленность спектаклей «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось». Гастроли Ленкома в Париже. Лучшие спектакли – «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам произведений Ш. Алейхема, «Варвар и еретик» по Ф. Достоевскому, «Чайка» А. Чехова, «Шут Балакирев» Г. Горина и др.

Лев Абрамович Додин (р.1944г.) - выдающийся российский режиссер. Окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа, класс Б.В. Зона. Режиссерский дебют Додина в 1966г. – телеспектакль «Первая любовь» по повести И.С. Тургенева. Постановки в театрах России и за рубежом. Среди них «Недоросль» Д. Фонвизина (Ленинградский театр комедии), «Кроткая» по Ф.М. Достоевскому (БДТ и МХАТ), «Господа Головлевы» Ф.М. Достоевский (МХАТ), постановка оперных спектаклей в Амстердаме, Флоренции, Милане, Париже. Сотрудничество с Малым драматическим театром началось в 1975г. «Разбойником» К. Чапека. С 1983г. Л. Додин – художественный руководитель Малого Драматического театра. Легендарные спектакли Додина: «Дом», «Братья и сестры» по Ф. Абрамову, чеховская тетралогия – «Вишневый сад», «Пьеса без названия», «Чайка», «Дядя Ваня»; «Бесы» по Достоевскому, «Чевенгур» по А. Платонову.

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

Иереммии», «А.С. Пушкин. Дон Жуан или «Каменный гость» и другие стихи», «А.С. Пушкин. К***», «Моцарт и Сальери», «Медея Материал» Х. Мюллера. В 2001г. театр «Школа драматического искусства» получил статус Театра Европы, в этом же году состоялось открытие нового театрального здания театра на Сретенке.

Роман Григорьевич Виктюк (р. 1936г.) – известный российский режиссер. В 1956 окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах Советского Союза, поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова, «Валентин и Валентина» М. Рощина. В 80-е годы ставит в Москве: «Уроки музыки» Л. Петрушевской, ««Квартира Коломбины» Петрушевской в Студенческом театре МГУ, «Царскую охоту» Л. Зорина в театре им. Моссовета, «Татуированную розу» Т. Уильямса во МХАТе. В 1991г. спектаклем «М. Батерфляй по пьесе Д.Г. Хуана открылся Театр Романа Виктюка». Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени – эстетизм, сопряженный с философией духа, поиск гармонии. Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в театре «Сатириконе». Постановки в Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиле. Неоднозначность оценки творчества Р. Виктюка.

Кама Миронович Гинкас (р. в 1941г.) известный российский режиссер, педагог. Начал обучение в 1959 г. в Вильнюсской консерватории, с 1962г. – на режиссерском факультете ЛГИТМи К. (класс Г.А. Товстоногова.) Режиссерский дебют – спектакль «Традиционный сбор» В. Розова в Рижском театре русской драмы. В 1970-72гг. возглавлял Красноярский ТЮЗ. Постановки: «451 по Фаренгейту» Р. Бредбери, «Гамлет» Шекспира, и др. После Красноярска работал в Ленинграде. Наиболее известные спектакли этого периода – «Монолог о браке» Э. Радзинского, «Похожий на льва» Р. Ибрагимбекова, «Царствие земное» Т. Уильямса, «Пушкин и Натали». С 1981г. – московский период творчества К. Гинкаса – «Пять углов» С. Коковкина, «Вагончик» Н. Павловой. С 1988г. Гинкас работает в Московском ТЮЗе. Постановки: «Играем преступление», «К.И. из «Преступления и наказания», «Записки подпольного человека» по Достоевскому, «Казнь декабристов», «Пушкин. Дуэль. Смерть», «Счастливый принц» О. Уайльда. В 1985г. начал преподавательскую деятельность в ГИТИСе, затем в Школе-студии МХАТ, на Высших режиссерских курсах.

Петр Наумович Фоменко (р.1932г.- 2012)- выдающийся российский режиссер, руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко». Творческий путь. Работа в Ленинградском театре комедии. Постановки в театрах России и за рубежом – «Этот милый старый дом» А. Арбузова во Вроцлаве, «Калигула» А. Камю в театре им. Моссовета, «Великолепный рогоносец» Кроммелинка в театре «Сатириконе», «Без вины виноватые» А. Островского, «Пиковая дама» А. Пушкина в театре им. Вахтангова. Преподавательская работа в ГИТИСе. С 1992- художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко». Режиссерский стиль Фоменко – апология театральной игры, полноты жизни. Спектакли: «Волки и овцы» А.

Островского, «Война и мир. Начало романа» Л. Толстого, «Лес» А. Островского, «Одна абсолютно счастливая деревня» Б. Вахтина, «Бесприданница» А. Островского и др. Постановка пьесы А. Островского «Лес» в театре Комеди Франсез.

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

Актерское искусство: А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов И. Смоктуновский, Т. Доронина, О. Даль, В. Гафт, М. Неелова, С. Любшин, А. Демидова, О. Борисов, К. Лавров, С. Юрский, А. Абдулов, Н. Караченцов, И. Чурикова, О. Янковский, О. Яковлева, Л. Полищук, А. Миронов, А. Папанов, А. Джигарханян, А. Вертинская, С. Юрский, К. Лавров, В. Стрельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, О. Янковский, А. Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение.	Лекции, семинары	Компьютерные технологии, интернет технологии, технология проблематизации материала
2.	Раздел 1.	Лекции, семинары, СРС	Компьютерные технологии, интернет технологии, технология проблематизации материала
3.	Раздел 2.	Лекции, семинары, СРС	Компьютерные технологии, интернет технологии, технология проблематизации материала
4.	Раздел 3.	Лекции, семинары, СРС	Компьютерные технологии, интернет технологии, технология проблематизации материала
5.	Заключение.	Лекции, семинары, СРС	Компьютерные технологии, интернет технологии, технология проблематизации материала

Основная цель образовательных технологий - формирование компетенций обучающихся с помощью традиционных и инновационных подходов к процессу обучения (деловые игры, круглые столы, компьютерное тестирование, компьютерное моделирование и др.)

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, аудиторий для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами выделяются из фонда факультета согласно штатному расписанию. При необходимости используются стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

1. Планы семинарских занятий дневного отделения

Семинар № 1 Театр как вид искусства

Вопросы для обсуждения

1. Синтетическая природа театра
2. Средства выразительности театра
3. Основные актёрские качества
4. Взаимодействие театра и кино

Рекомендуемая литература

1. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отд-ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. I : Мировой театр от истоков до конца XVIII века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 231 с. - 210-.

2. **История зарубежного театра** : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.

Семинар № 2 Античный театр

Вопросы для обсуждения

- Происхождение античного театра
- Строение античного театра

- Древнегреческие драматурги – Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Менандр
- Древнеримские драматурги – Теренций, Плавт, Сенека

Рекомендуемая литература

1. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отд-ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. I : Мировой театр от истоков до конца XVIII века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 231 с. - 210-.

2. История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.

3. Головня, В. В.

История античного театра [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Головня ; [под ред. С. С. Аверинцева]. - М. : Искусство, 1972. - 399 с. : ил. - 1-38.

Семинар № 3 Театр эпохи Средневековья

Вопросы для обсуждения.

- Способы постановок мистерий в Западной Европе.
- Светские жанры средневекового театра.
- Литургическая и полулитургическая драма
- Влияние фарса на драматургию Европы.

Рекомендуемая литература

1. История зарубежного театра. Театр Европы и США после 1945 года. Ч. 3 / под ред. Г.Т. Бояджеева, А.Г. Образцовой, Б.И. Ростюцкого. - М. : Просвещение, 1977. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 60602-755 : 1-00-.

2. История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджеева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.

3. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отд-ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество") . Ч. 2 : Европейский театр XIX века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 150 с. - 138-.

Семинар № 4 Театр эпохи Возрождения. Английский театр

Вопросы для обсуждения

1. Предшественники У. Шекспира – Д. Гейвуд, Д. Лили.

2. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» **Роберта Грина**.
3. Особенности творчества В. Шекспира
4. Эстетика У. Шекспира
5. Английский театр времен У. Шекспира: организация театрального дела, театральная архитектура, исполнительское искусство актеров.

Рекомендуемая литература.

1. **История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1** / под ред. Г.Т. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.
2. **Бояджиев, Г. Н.**
От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Семинар № 5 Театр эпохи Возрождения. Испанский театр

Вопросы для обсуждения

1. Особенности испанского театра XVI-XVII вв.: исполнительское искусство актеров, декорационное искусство городского и придворного театров.
2. Общая характеристика драматургии Сервантеса
3. Специфика конфликта драмы и этапы его развития в творчестве Лопе де Вега
4. Комедия Лопе де Вега и ее структура и жанровое своеобразие
5. Общая характеристика драматургии Т. де Молины.
6. Творчество Кальдерона – центральное художественное явление испанского театра XVII века..

Рекомендуемая литература

1. **Петрова, Л. М.**
История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отд-ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. I : Мировой театр от истоков до конца XVIII века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 231 с. - 210-.
2. **История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения** / под ред. Г. Н. Бояджеева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.

Семинар № 6 Французский театр эпохи классицизма

Вопросы для обсуждения

1. «Поэтическое искусство» Н. Буало.
2. Драматургия Ж.-Б. Мольера и его театр.
3. Основание театра «Комеди Франсез» и его деятельность в конце XVII – начале XVIII веков.
4. Особенности драматургии П. Корнеля
5. Жан Расин(1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма
6. Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени.

Рекомендуемая литература

1. **История зарубежного театра. Театр Западной Европы.** Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.
2. **Бояджиев, Г. Н.** От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Семинар № 7 Театр эпохи Просвещения

Цель семинара: Изучить «картину мира» в просветительских театрах разных стран Западной Европы

Вопросы для обсуждения

1. Европейская комедия нравов в XVIII веке: комедия в Англии эпохи Реставрации, сентиментальная комедия в Англии; комедия во Франции и Германии (творчество О. Голдсмита, Р. Шеридана, К. Гольдони, П. Бомарше, Г.-Э. Лессинга).
2. Эстетические теории европейского Просвещения.
3. Эволюция актерского искусства в XVIII в. в его различных национальных вариантах. Теории актерского искусства в XVIII в. (Д. Дидро, М.-Ф. Вольтер, Г.-Э. Лессинг).

Рекомендуемая литература.

1. **История зарубежного театра :** учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджеева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.

2. История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.

3. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отд-ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. I : Мировой театр от истоков до конца XVIII века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 231 с. - 210-.

Семинар № 8 Театр XIX века. Общая характеристика

Вопросы для обсуждения

1. Новые жанры – мелодрама, водевиль, агитка
2. Гюго – борьба классицизма и реализма
3. Романтические драмы Дюма и Байрона, Тика
4. Реализм Мериме и Бальзака, Бюхнера
5. Актёрское искусство Франции
6. Актёрское искусство Англии и Германии
7. Актёрское искусство Италии

Рекомендуемая литература

1. История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджеева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - ISBN 4309022100-769 : 1-00-.

2. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отд-ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество") . Ч. 2 : Европейский театр XIX века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 150 с. - 138-.

3. История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX-XX вв. : учеб. пособие : Ч. 2 / под ред. Г.Н. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1972. - 327,[1]с. - 0-88-.

Семинар № 9 Театр XX века. Общая характеристика

Вопросы для обсуждения

1. Утверждение новой профессии – режиссёр.
2. Лучшие режиссёры 20 века
3. Реформа театрального пространства
4. Экспрессионизм в театре

5. Новации Брехта, Крэга, Брука, «театра абсурда», Шоу, Пиранделло

Рекомендуемая литература

- 1. История зарубежного театра :** учеб. пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - ISBN 4309022100-769 : 1-00-.
- 2. История зарубежного театра :** в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 3 : Театр Западной Европы и США (1917-1945) / под ред. Г. И. Бояджиева, А. Г. Образцовой, Е. В. Кочетовой. - М. : Просвещение, 1986. - 254, [1] с. - ISBN 4309000000-208 : 0-90-.
- 3. Бояджиев, Г. Н.**
От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Семинар № 10 Русский театр от истоков до конца XVIII века

Вопросы для обсуждения

1. Возникновение устной народной драмы
2. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676)
3. Возникновение школьного театра в России (XVIII)
4. Пьесы Симеона Полоцкого
5. Появление театра «охочих комедиантов»
6. Драматургия русского классицизма.
7. Формирование национальной исполнительской школы

Рекомендуемая литература

- 1. Асеев, Б. Н.**
Русский драматический театр XVII-XVIII веков : учеб. пособие / Б. Н. Асеев. - М. : Искусство, 1958. - 414, [1] с. - 12-.
- 2. Дмитриев, Ю. А.**
История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.

Семинар № 11 Русский театр XIX века

Вопросы для обсуждения

1. Творчество В. Озерова, И. Крылова, А. Шаховского
2. Творчество Грибоедова, Пушкина, Лермонтова
3. Актёрское искусство А. Яковлева, Е. Семёнова
4. Русский водевиль
5. Утверждение романтизма в актёрском искусстве

6. М. Щепкин – реформатор русской сцены

Рекомендуемая литература

1. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М. : ГИТИС, 2005. - 733, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7196-0246-1 : 350-.
2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Семинар № 12 Русский театр XIX века

Вопросы для обсуждения

1. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.
2. Значение А. Островского для развития отечественного театра
3. Особенности драматургии Л. Толстого
4. Актёры малого театра – П. Садовский, Л. Никулина – Косицкая,
5. Актёры Александринского театра – А. Мартынов, В. Самойлов

Рекомендуемая литература

1. **Дмитриев, Ю. А.**
История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.
2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М. : ГИТИС, 2005. - 733, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7196-0246-1 : 350-.

Семинар № 13 Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917г.)

Вопросы для обсуждения

1. Великие актрисы Малого театра – Г. Федотова, М. Ермолова
2. Великие актрисы Александринского театра – М. Савина, П. Стрепетова
3. Творчество В. Комиссаржевской
4. Драматургия Л. Андреева, А. Блока, А. Горького

Рекомендуемая литература

1. **История русского советского драматического театра.** кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - ISBN 4309022100-665 : 1-10-.
2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века :** учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Семинар № 14 Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917г.)

Вопросы для обсуждения

1. Новаторство драматургии А. Чехова
2. Деятельность К. Станиславского
3. Концепция В. Мейерхольда
4. Режиссёр Е. Вахтангов
5. Деятельность М. Чехова
6. А. Таиров и А. Коонен

Рекомендуемая литература

1. **История русского советского драматического театра.** кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - ISBN 4309022100-665 : 1-10-.
2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века :** учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Семинар № 15 Советский театр 20 – 50-х годов XX века (1917 – 1956 гг.)

Цель семинара: Проанализировать развития театрального искусства данной эпохи

Вопросы для обсуждения

1. Новые формы революционного театра: площадные театрализованные действия, создание фронтовых театров.
2. Создание новых театров (*БДТ, МГСПС и др.*), первые советские пьесы.
3. В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски»
4. Спектакли А.Я. Таирова в 30-е, 40-е годы

Рекомендуемая литература

1. **История русского советского драматического театра.** кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - ISBN 4309022100-665 : 1-10-.
2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века :** [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания;

отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М. : ГИТИС, 2005. - 733, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7196-0246-1 : 350-.

Семинар № 16 Советский театр 20 – 50-х годов XX века (1917 – 1956 гг.)

Вопросы для обсуждения

1. Драматургия М. Булгакова
2. Творческая деятельность режиссера А. Лобанова
3. Режиссерская деятельность А. Попова
4. Н.П. Акимов и Ленинградский театр комедии
5. Драматургия А.Афиногенова («Машенька», «Страх»), А. Корнейчука («Фронт», «Платон Кречет»), Вс. Вишневского («Оптимистическая трагедия»), Е. Шварца «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Дракон»), А. Арбузова («Таня», «Годы странствий»)
6. Театр в годы ВОВ

Рекомендуемая литература

1. **История русского советского драматического театра.** кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - ISBN 4309022100-665 : 1-10-.
2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : [учебник] /** М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М. : ГИТИС, 2005. - 733, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7196-0246-1 : 350-.

Семинар № 17 Советский театр II половины XX века

Вопросы для обсуждения

1. Творческая деятельность Г. Товстоногова
2. Актёры Г. Товстоногова
3. Режиссёр А. Гончаров
4. Создание театра « Современник»
5. Творчество О. Ефремова
6. Режиссёр Ю.Любимов
7. Творчество А. Эфроса

Рекомендуемая литература

1. **История русского советского драматического театра :** в 2 кн. : учеб. пособие. Кн. 2 : 1945 -1980-е годы / под общ. ред. Ю. А. Дмитриева. - М. : Просвещение, 1987. - 271, [1] с. - 1-00-.
2. **Дмитриев, Ю. А.**
История русского и советского драматического театра (от истоков до

современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.

Семинар № 18 Основные тенденции развития современного театра

Вопросы для обсуждения

1. Кризис актерского искусства и исполнительской школы.
2. Сближение театра с массовой культурой
3. Представители «новой драмы» - И. Вырыпаев, В. Сигарев, О. Мухина. бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, М. Курочкин, О. Богаев, П. Пряжко, К. Драгунская, А. Пулинович и др.
4. Театральные режиссёры – авангардисты (К. Серебренников, Н. Чусова, Р. Туминас,

Рекомендуемая литература

1. **Дмитриев, Ю. А.**

История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.

2. **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Вопросы для зачета в 5 семестре

1. Проанализировать спектакль « Птицы» в театре им. Вахтангова, « Ленком», «ЕТ СЕТЕРА»
- 2 Проанализировать спектакль « Сирано де Бержерак» в Московском Губернском театре, театре им. Вахтангова, театр на Малой Бронной
- 3.Проанализировать спектакль « Цена» А.Миллера В Новом драматическом театре, В театре В.Маяковского
- 4.Промзведения В.Шекспира в Московских театрах
- 5.Произведения Мольера в московских театрах
6. Сценическая история «Фауста».
- 7.Виктор Гюго . Борьба классицизма и романтизма
8. Исключительность романтических героев *Байрона*.
9. Драматургия «Бури и натиска» (штюрмеры). Идеолог и теоретик – Иоганн Готфрид Гердер.
10. Театральные эксперименты Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
11. «Диалог второго плана» Метерлинка
12. Характер драматургии экспрессионизма. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики
13. Теория эпического театра Б.Брехта
14. Постановки пьес Б. Брехта на отечественной сцене
15. Разработка натуралистической теории Эмилем Золя

16. Рубеж 10–20-х годов XX века – развитие «тотального театра».
17. Сравнительный анализ творчества Сары Бернар и Элеоноры Дузе.
18. Теория театра *Б. Шоу*.
19. Новый тип синтетического спектакля М. Рейнгардта.
20. Модель идеального театра. Его теории маски, марионетки и сверхмарионетки.
21. Луиджи Пиранделло как один из создателей интеллектуального театра XX века.
22. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец». Т. Уильямса
23. Питер Брук – великий английский режиссер, теоретик и практик театра, новатор, кинорежиссер.
24. Роберт Уилсон – всемирно признанный американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф
25. Пина Бауш (Филиппине) – одна из крупнейших хореографов мира, создание театра танца.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ В 6 СЕМЕСТРЕ.

1. Театр – как вид искусства
2. Театр Древней Греции: истоки, сцена, актеры. Устройство и характер театральных представлений. Драматургия.
3. Театр Древнего Рима: официальный театр и ателлана. Сцена, актеры и характер официальных театральных представлений. Драматургия.
4. Жанры средневекового церковного театра: Мистерия, миракль, моралите, фарс.
5. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Основные этапы развития театрального искусства эпохи Возрождения.
6. Итальянский театр эпохи Возрождения: театр эрудитов (ученая комедия, трагедия, пастораль) и комедия дель арте.
7. Испанский театр Эпохи Возрождения: устройство театральных представлений, структура комедии.
8. Лопе де Вега и театр.
9. Драматургия Тирсо де Молины и Педро Кальдероне
10. Английский театр эпохи Возрождения: театральные здания, сцена, актеры.
11. Драматургия У. Шекспира, особенности творческой манеры.
12. Французский театр периода классицизма. Характеристика эстетики классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало.
13. Драматургия Ж.-Б. Мольера. Высокая комедия.
14. Просвещение во Франции: Вольтер, Дидро, Бомарше.
15. Английский театр эпохи Просвещения. Творческая деятельность Д. Гарика.

16. Эпоха Просвещения: Германия. Г.-Э. Лессинг и театр. («Мина фон Барнхольм», «Эмилия Галотти»). И.-В. Гете и театр («Гец фон Берлихенген», «Фауст»). Драматургия и театральная деятельность Ф. Шиллера («Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт», «Дон Карлос», «Рюи Блаз»).
17. П. Мериме и театр. («Театр Клары Гасуль», «Жакерия»)
18. Творчество В. Гюго, манифест романтизма. (Предисловие к «Кромвелю»)
19. Реалистическое направление в драматургии: О. де Бальзак («Делец», «Мачеха»)
20. Актерское искусство: Пьер Бокаж, Мари Дорваль, Фредерик Леметр, Элиза Рашель.
21. Дж. Гордон Байрон и театр.
22. Актерское искусство Франции: С. Бернар, Ж. Муне –Сюлли.
23. Натурализм как направление в искусстве второй половины XIX века.
24. Творчество Бернарда Шоу.
25. Эволюция творчества М. Метерлинка.
26. Драматургия Г. Ибсена.
27. Театральный авангард Франции первой половины XX века. Сюрреализм как эстетическое течение. Основные постулаты «Театра Жестокости» А. Арто.
28. Характеристика экспрессионизма как театрального течения. Немецкая драматургия экспрессионизма: Э. Толлер, Г. Кайзер.
29. Эпический театр Б. Брехта. Драматургия Брехта, этапы творчества.
30. Экзистенциальная драма: Ж.-П. Сартр, А. Камю.
31. Театр абсурда. Драматургия С. Беккета, Э. Ионеско, Г. Пинтера, Ж. Жене, А. Копита, С. Мрожека.
32. Сценическое искусство Англии второй половины XX века. Творчество П. Брука.
33. Режиссура Западной Европы и США конца XX–начала XXI века.
34. Драматургия Западной Европы и США конца XX–начала XXI века.
35. Тенденции развития зарубежного театра конца XX–начала XXI века.
36. Русский театр от истоков до 18 века.
37. Состояние театрального дела, репертуар театров в 1 четв. 19 в.
38. Драматургия В. Озерова. Особенности постановок. Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского
39. Актерское искусство: П. Плавильщиков, А. Яковлев, Е. Семенова, А. Колосова
40. Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Ленский Д, Ф. Кони, П. Каратыгин
41. Драматургия А.С. Пушкина.
42. Драматургия М.Ю. Лермонтова
43. Драматургия Н.В. Гоголя
44. А. Н. Островский и театр. Драматургия Островского.

45. Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин
46. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия : «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» и И. Тургенева
47. Актерское искусство малого театра; Г.Н. Федотова, П.М. Садовский, М.Н. Ермолова.
48. Новаторство драматургии А.П. Чехова.
49. Актерское искусство Александринского театра: П. А. Стрепетова, М.Г. Савина, К.А. Варламов.
50. Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский
51. Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере спектаклей.
52. Режиссер А.Я. Таиров и Камерный театр. Принципы таировского театра, творчество А.Г. Коонен.
53. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли
54. Творчество М.А. Чехова. Основные роли.
55. Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика.
56. М.А. Булгаков и его пьесы. Взаимоотношения с МХАТ.
57. Драматургия А. Арбузова и В. Розова.
58. Расцвет российского театра в период 60-х – 80-х годов XX века. Режиссерская деятельность Г. Товстоногова, Б. Любимова, А. Гончарова, , А. Эфроса, О. Ефремова, В.Плучека, М. Захарова, , П. Фоменко, Л. Додина, И. Райхельгауза, А. Васильева.
59. Возникновение драматургии «новой волны» и ее значение для советского театра. (В. Арро, Л. Петрушевская, А. Галин, А. Гельман, Л. Разумовская, С. Злотников, М. Варфоломеев, С. Лобозеров)
60. Режиссерская деятельность, П. Фоменко, К. Гинкаса, Э. Някрошюса, Г. Яновской, В. Фокина.
61. Режиссура С. Женовача, А. Праудина, , В. Мирзоева, Г.Козлова, А. Шапиро
62. Режиссерские новации Ю. Бутусова, К. Серебренникова, Н. Чусовой и др.
63. Российская драматургия конца XX -начала XXI века: Н. Садур, Н. Коляда, Н. Птушкина; М.Курочкин, К. Драгунская, Е. Ерпылева, В. Сгарев, бр.Пресняковы, бр. Дурненковы, О. Мухина, М. Угаров, И. Вырыпаев, А.Слаповский, А. Пулинович и др.
64. .Театр ДОС, Театр «Практика»,
- 65..Театр Дмитрия Крымова.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре	зачтено/не зачтено

Промежуточная аттестация (зачет)	зачтено /не зачтено
Итоговая аттестация (экзамен)	Отлично /хорошо /удовлетворительно / неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения необходимые знания, умения и навыки
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «хороший», и обучающийся демонстрирует как результат обучения необходимые знания, умения и навыки
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «удовлетворительный», и обучающийся демонстрирует как результат обучения необходимые знания, умения и навыки
«неудовлетворительно»/ не зачтено	ставится, если студент не продемонстрировал как результат обучения необходимые знания, умения и навыки

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

а) основная литература

1. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М. : ГИТИС, 2005. - 733, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7196-0246-1 : 350-.

2. Кулиш, А. П.

Театр кукол в России XIX века. События и факты : учеб. пособие / А. П.

Кулиш ; С.-Петербург. гос. акад. театр. искусства. - СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007. - 357, [2] с. : ил. - ISBN 5-88689-047-5 : 250-.

3. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

4. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отделения спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. I : Мировой театр от истоков до конца XVIII века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 231 с. - 210-.

5. Петрова, Л. М.

История и эстетика театра : [в 2 ч.] : лекции для студентов заоч. и веч. отделения спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч. 2 : Европейский театр XIX века / Л. М. Петрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 150 с. - 138-.

б) дополнительная литература

1. Асеев, Б. Н.

Русский драматический театр XVII-XVIII веков : учеб. пособие / Б. Н. Асеев. - М. : Искусство, 1958. - 414, [1] с. - 12-.

2. История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) / под ред. А. Г. Образцовой, К. А. Гладышевой, Л. П. Солнцевой. - М. : Просвещение, 1987. - 430, [1] с. - ISBN 4309000000-575 : 1-30-.

3. История зарубежного театра. Театр Европы и США после 1945 года. Ч. 3 / под ред. Г.Т. Бояджеева, А.Г. Образцовой, Б.И. Ростоцкого. - М. : Просвещение, 1977. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 60602-755 : 1-00-.

4. История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - ISBN 4309022100-769 : 1-00-.

5. История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.

6. История русского советского драматического театра. кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - ISBN 4309022100-665 : 1-10-.

7. История русского советского драматического театра : в 2 кн. : учеб. пособие. Кн. 2 : 1945 -1980-е годы / под общ. ред. Ю. А. Дмитриева. - М. : Просвещение, 1987. - 271, [1] с. - 1-00-.

8. Дмитриев, Ю. А.

История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.

9. Асеев, Б. Н.

Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977. - 575, [1] с. : ил. - ISBN 80105-198 : 1-80-

.10. Русский драматический театр : учебник / под ред. Б. Н. Асеева, А. Г. Образцовой. - М. : Просвещение, 1976. - 382 с. : ил. - ISBN 60602-496 : 1-15-.

11. История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 3 : Театр Западной Европы и США (1917-1945) / под ред. Г. И. Бояджиева, А. Г. Образцовой, Е. В. Кочетовой. - М. : Просвещение, 1986. - 254, [1] с. - ISBN 4309000000-208 : 0-90-.

12. История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бояджиева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.

13. История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX-XX вв. : учеб. пособие : Ч. 2 / под ред. Г.Н. Бояджиева. - М. : Просвещение, 1972. - 327,[1]с. - 0-88-.

14. Бояджиев, Г. Н.

От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

15. Головня, В. В.

История античного театра [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Головня ; [под ред. С. С. Аверинцева]. - М. : Искусство, 1972. - 399 с. : ил. - 1-38.

16. Вальц, Карл Федорович (1846-1929).

Шестьдесят пять лет в театре / Карл Федорович ; К. Ф. Вальц. - Москва : Планета музыки, 2011. - 316, [2] с., XXXII с. ил. : портр. ; 15. - ISBN 978-5-8114-1169-6.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>

5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
8. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационная справочная система - электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения и освоения дисциплины студент использует самостоятельные формы подготовки к занятиям:

- изучает и анализирует рекомендованную литературу;
- осуществляет подготовку к выступлениям на семинарах;
- выполняет практические занятия, согласно программе;

Одна из основных целей современного высшего образования состоит в развитии у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании. Для достижения этой цели необходимо вносить изменения не только в содержание высшего образования, но и менять те условия, при которых оно реализуется - учебно-методическое и технологическое обеспечение учебного процесса.

Работа преподавателя со студентами в аудитории в ходе семинарских занятий, мелкогрупповых, полугрупповых, индивидуальных занятий, консультаций, зачетов и экзаменов составляет основное содержание учебного процесса. Однако переход на деятельностно-компетентностную модель образования, появление инновационных методик преподавания, когда большие объемы научной и учебной информации приходится усваивать вне рамок аудиторных занятий, введение системы непрерывного образования "через всю жизнь", предполагает значительное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов. Превращение студента из объекта педагогического воздействия в активно-действующего субъекта образовательного процесса, выстраивающего свое образование совместно с преподавателем, является необходимым условием достижения им соответствующих компетенций. Более того, самостоятельная работа студента направлена не только на достижение учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но и, прежде всего, на формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответственное отношение к жизни.

Самостоятельная работа формирует у студента на каждом этапе его обучения необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения определенных познавательных задач, развивает мыслительные процессы, вырабатывает

психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке различной информации при решении новых познавательных задач, она является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины студента в овладении различными методами профессиональной деятельности. Самостоятельная работа является важнейшим орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной деятельностью студента в процессе обучения. Эта работа требует от студентов активности, сосредоточенности, умственных и практических действий, самостоятельности, степень которой зависит не только от содержания материала, но и от индивидуальных возможностей студента.

Самостоятельная работа студентов является дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания данного курса.

Данные методические рекомендации и план составлены в помощь студентам при подготовке тем, которые необходимо изучить самостоятельно.

Целью самостоятельных занятий студентов является прежде всего более глубокое практическое освоение данной дисциплины.

Самостоятельная работа проводится студентом в свободное от лекций и семинарских занятий время. В процессе самостоятельной работы закрепляются и совершенствуются умения и навыки студентов, полученные на всех видах занятий, более глубоко прорабатывается учебный материал, осмысливаются полученные знания. Самостоятельная работа является важным составным элементом будущей профессиональной деятельности студента.

Существуют определённые **принципы**, которых следует придерживаться всем студентам в процессе проведения самостоятельной работы. Основываясь на поставленных перед студентом целях и задачах (в виде, например, вопросов семинарских занятий или темы, предусмотренной для самостоятельного изучения, проработки интересующей студента проблемы и др.) им, прежде всего, проводится их осмысление и составляется план самостоятельной работы. Следующим этапом самостоятельной работы является подборка литературы. Основная литература, которая необходима студенту для его работы, дана в УМК. Если же для изучения того или иного вопроса этой литературы оказалось недостаточно, то следует обратиться за помощью к библиографическим источникам или к преподавателю. После подборки необходимой литературы идёт этап её анализа и изучения. При этом, как правило, вначале для изучения выбираются наиболее важные и основные источники. Впоследствии, при необходимости более углублённого изучения проблемы, осуществляется переход к источникам более обширным и детальным. Проработка литературы должна вестись до полного уяснения сути стоящих перед студентом вопросов и проблем.

Индивидуальная работа проводится преподавателем с отдельными студентами, как правило, с целью ликвидации каких-либо пробелов в знаниях или с целью их дальнейшего углубления. В процессе индивидуальной работы развиваются умения и навыки студентов в изучении предмета, вырабатываются собственные представления по тем или иным проблемам курса, даются практические задания по изученным темам.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные персональными компьютерами, имеющие выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оборудованные принтерами, сканерами выделяются из фонда факультета согласно штатному расписанию. При необходимости используются стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

