

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №3»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

5(6)-летний срок обучения

8(9)-летний срок обучения

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметная область

ПО.02. Театральное исполнительское искусство

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.03. (3(4) года обучения)

Троицк 2023

«Одобрено» Методическим советом МБУДО «ДМШ №3»

протокол №1 от 30.08.2023 г.

«Утверждаю»

Директор МБУДО «ДМШ №3»

В.А. Скрябин

(подпись)

протокол педагогического совета школы №1 от 31.08.2023 г.

Разработчик: Скрябина Н.В., зав отделением театрального искусства, преподаватель
высшей категории МБУДО «ДМШ №3»

Рецензент: Мальцева Е.Б., зам. директора по учебной работе, МБУДО «ДМШ №3»

Рецензент: Красильникова А. С., зав отделением Искусства театра
МБУДО «ДМШ №2»

Содержание

I. Пояснительная записка.....	4
II. Содержание учебного предмета.....	8
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	25
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	26
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	28
VI. Список литературы.....	38

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 157 (далее ФГТ).

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра» предметной области «Теория и история искусств». «Искусство театра» является базовой дисциплиной, направленной на развитие личностных творческих способностей и способствующей эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего кругозора и формированию художественного вкуса.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 3(4) года, с 6 по 8 (9) классы.

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 3(4) года, с 3 по 5(6) классы.

При реализации учебной программы 8 (9) лет обучения максимальная учебная нагрузка – 148,5 часов, 9 год – 66 часов. Их них 99 часов отведено на аудиторные занятия, 9 год – 33 часа, внеаудиторные (самостоятельную работу) – 49,5 часа, 9 год – 33 часа.

Учебный предмет «История театрального искусства» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе - по одному часу в неделю. Посещение учреждений культуры, спектаклей, встречи с режиссерами и актерами - не менее одного раза в месяц. Участие в творческих мероприятиях - не менее одного раза в месяц.

Цель предмета:

Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.

2. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей
3. Воспитание и развитие художественного вкуса и зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере театроведения, знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства
5. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства

Задачи:

1. Познакомить учеников с базисными понятиями и категориями театрального творчества.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к театру и его истории.

3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об основных эстетических и стилевых направлениях в области театрального искусства.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

7. Сформировать следующие умения и навыки:

- различать основные эстетические и стилевые направления в области театрального искусства;
- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального искусства;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- уметь всесторонне оценивать произведения театрального искусства;
- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения театрального искусства;
- правильно определять по произведению театрального искусства культурно-историческую эпоху;
- обладать образным видением;
- свободно мыслить и анализировать;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений театрального искусства;
- уметь анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

8. Дать основные теоретические понятия:

- об основных эстетических и стилевых направлениях в области театрального искусства;
- об основных этапах развития театрального искусства;
- об основных исторических периодах развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- об истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- об особенностях национальных традиций театрального искусства;
- театральной терминологии;
- о классическом и современном театральном репертуаре;

9. Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
 - внимание и память;
 - ассоциативное и образное мышление;
 - логическое мышление;
 - способность определения основной мысли, идеи произведения;
 - способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

10. Развивать во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Учебный предмет «История театрального искусства» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Беседы об искусстве», «Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Содержание материала по курсу «История театрального искусства» излагается на основе общепринятой периодизации этапов развития зарубежного и российского театра от истоков до конца XX века.

Возраст учащихся – 10-17 лет.

Учебный предмет «История театрального искусства» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Беседы об искусстве», «Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- видеомаягнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№ №	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения				
1	АНТИЧНЫЙ ТЕАТР	6	2	4
	1.1. Введение. Классический театр древней Греции, его истоки. Устройство театра, характер театральных Представлений.	4	2	2
	1.2.Творческая работа «Представления в античном театре».	2	2	-
2	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР	6	2	4
	2.1. Характеристика эпохи, развитие театра. Жанры средневекового театра. Организация спектаклей.	4	2	2
	2.2.Творческая работа «Средневековая пьеса».	2	2	-
3	ТЕАТР эпохи ВОЗРОЖДЕНИЯ и Нового времени (XV–XVII века)	6	2	4
	3. 1. Характеристика и периодизация эпохи Возрождения. Итальянский театр, условия развития. Драматургия. Жанры.	1	-	1
	3.2. Театрально-декорационное искусство. Комедия дель арте	1		1
	3.3. Английский театр. Исторические условия развития, бытование театра, организация спектаклей. Драматургия У. Шекспира.	1	-	1
	3.4. Французский театр. Условия развития. Каноны эстетики классицизма в драматургии и сценическом искусстве. Сценическое искусство, театры Франции. Мольеровская и расиновская актерские школы. Создание театра Комеди Франсез.	1	-	1
	3.5. Творческая работа «Театр эпохи Возрождения».	2	2	-

4	ТЕАТР эпохи Просвещения	4	2	2
	4.1. Французский театр. Драматургия Ф-М. Вольтера, П. Бомарше. Театральные воззрения Д. Дидро. Актерское искусство.	1	-	1
	4.2. Немецкий театр. Драматургия Г. Лессинга, Й.-В. Гете, Ф. Шиллера.	1	-	1
	4.3. Самостоятельная работа «Театр эпохи Просвещения».	2	2	-
5	ТЕАТР конца XVIII века – 70-х годов XIX века	4	2	2
	5.1. Французский театр. Влияние французской революции на сценическое искусство. Драматургия В. Гюго и французский романтизм.	1	-	1
	5.2. Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П.-Б. Шелли.	1	-	1
	5.3. Творческая работа «Романтический герой»	2	2	-
6	ТЕАТР XX – XXI веков	6	4	2
	6.1. Французский театральный авангард начала XX века. Сюрреализм. Интеллектуальная драма.	2	1	1
	6.2. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века). Экспрессионизм в театре. Театр и драматургия абсурда. Эпический театр Б. Брехта.	2	1	1
	6.3. Творческая работа «Современный театр».	2	2	-
	Резервное занятие	2		
	Всего	33		
2 год обучения				
7	ИСТОКИ РУССКОГО ТЕАТРА	6	4	2
	7.1. Введение в курс. Истоки театра, скоморошьи игры, создание придворного театра. Театр при Петре I.	2	2	-
	7.2. Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков.	2		2
	7.3. Творческая работа «Истоки	2	2	-

	русского театра».			
8	РУССКИЙ ТЕАТР XVIII в.	14	8	6
	8.1. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756 г. Первые актеры: И. Дмитриевский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.	4	2	2
	8.2. Театр эпохи Екатерины Великой. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николев.	2	1	1
	8.3. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова.	2	1	1
	8.4. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская.	2	1	1
	8.5. Крепостные театры России. Театр Шереметева, Воронцова, Юсупова. Актриса П. Жемчугова.	2	1	1
	8.6. Творческая работа «Русский театр XVIII в.»	2	2	-
9	ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.	12	7	5
	9.1. Характеристика исторического периода. Состояние театрального дела. Репертуар театров.	4	2	2
	9.2. Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского.	2	1	1
	9.3. Актерское искусство: П. Плавильщиков, А. Яковлев, Е. Семенова, А. Колосова.	2	1	1
	9.4. Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Ленский, Д, Ф. Кони, П. Каратыгин.	2	1	1
	9.5. Творческая работа «Русский водевиль».	2	2	-
	Резервное занятие	1		
	Всего	33		
3 год обучения				
10	ТЕАТР ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX	7	2	5

	В.			
	10.1. Характеристика эстетических течений периода. Развитие романтического и реалистического направлений. Создание императорских драматических театров (Малый театр 1824, Александринский театр. Драматурги «консервативного романтизма» Н. Кукольник, Н. Полевой.	2	1	1
	10.2. Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. Актерское искусство петербургских театров: В. Каратыгин, И. Сосницкий, В. Асенкова, Н. Дюр.	2	1	1
	10.3. Драматургия А.С. Пушкина.	1	-	1
	10.4. Драматургия М.Ю. Лермонтова.	1	-	1
	10.5. Драматургия Н.В. Гоголя.	1	-	1
11	ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ 50-70-Х г. XIX в.	4	2	2
	11.1. Драматургия А.Н. Островского.	2	1	1
	11.2. Репертуар и актеры Малого театра: Л. Никулина-Косицкая, П.М. Садовский, С. Шумский, С. Васильев. Актерское искусство Александринского театра: В. Самойлов, А. Мартынов.	2	1	1
12	ТЕАТР КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в.	8	1	7
	12.1. Сценическое искусство Малого театра: актеры – Г. Федотова, М. Ермолова, А. Ленский, М. Садовский, О. Садовская, А. Южин.	2	1	1
	12.2. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко. Создание Художественного театра.	1	-	1
	12.3. Драматургия А.П. Чехова.	1	-	1
	12.4. Драматургия М.Горького.	1	-	1
	12.5. В.Э. Мейерхольд - великий режиссер –новатор.	1	-	1
	12.6. А.Я. Таиров: Свободный и Камерный театр.	1	-	1
	12.7. Театр и революция. Театрализованные действия. Движение «Театральный Октябрь».	1	-	1

	Академические театры в период 1917 – 20-х годов.			
13	СОВЕТСКИЙ ТЕАТР	6	3	3
	13.1. Советский театр 20-30-х годов. Драматургия театрального авангарда – Группа ОБЭРИУ (Д. Хармс, А. Введенский). Авангардистские поиски режиссеров Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова.	2	1	1
	13.2. Театр 60-х. Драматургия - А. Арбузов, В. Розов, режиссура - Ю.Л. Любимов, А.А. Гончаров, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов, А. Эфрос.	2	1	1
	13.3. Советская драматургия 30-60 годов. Режиссура А.М. Лобанова, А.Д. Попова, Н.П. Охлопкова, Н.П. Акимова.	2	1	1
14	СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕАТР	7		
	14.1. Театр 70-80-х годов. Драматургия «новой волны»: Л. Петрушевская, С. Злотников, В. Арро, А. Гельман, А. Галин, Режиссура М. Захарова А. В.В. Фокина, Р.Г. Виктюка, А. Васильева, Э. Някрошюса.	2	1	1
	14.2. Режиссура нового века.	2	1	1
	14.3. Актеры российского театра начала XXI века.	1	-	1
	14.4. Современные театры в России.	2	1	1
	Резервное занятие	1		
	Всего	33		
4 год (дополнительный) обучения				
1	АНТИЧНЫЙ ТЕАТР. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	1.1. Классический театр древней Греции. Комедии, трагедии.	2	1	1
	1.2. Творческая работа «Показ отрывка из драматического произведения».	1	1	-
2	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	2.1. Жанры средневекового театра.	2	1	1
	2.2. Творческая работа «Показ	1	1	-

	отрывка из средневековой пьесы».			
3	ТЕАТР эпохи ВОЗРОЖДЕНИЯ и Нового времени (XV–XVII века). ПОВТОРЕНИЕ	4	1	4
	3.1. Итальянский театр. Драматургия. Жанры.	1	-	1
	3.2. Английский театр. Драматургия.	1	-	1
	3.3. Французский театр.	1		
	3.4. Творческая работа «Показ отрывка из драматического произведения».	1	1	-
4	ТЕАТР эпохи Просвещения. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	4.1. Французский театр. Драматургия	1	-	1
	4.2. Немецкий театр. Драматургия	1	-	1
	4.3. Самостоятельная работа «Показ отрывка из пьесы эпохи просвещения».	1	1	-
5	ТЕАТР конца XVIII века – 70-х годов XIX века. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	5.1. Французский театр и революция.	1	-	1
	5.2. Английский театр и романтизм	1	-	1
	5.3. Творческая работа «Показ отрывка из романтической пьесы XIX века»	1	1	-
6	ТЕАТР XX – XXI веков. ПОВТОРЕНИЕ	3	3	2
	6.1. Театральный авангард XX века.	1	1	1
	6.2. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века).	1	1	1
	6.3. Творческая работа «Показ отрывка из современной пьесы».	1	1	-
7	РУССКИЙ ТЕАТР XVIII века. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	7.1. Классицизм в России.	1	-	1
	7.2. Русский театр XVIII века.	1	-	1
	7.3. Творческая работа «Показ отрывка из пьесы XVIII века»	1	1	-
8	РУССКИЙ ТЕАТР XIX века. ПОВТОРЕНИЕ	4	2	2
	8.1. Русский водевиль.	1	-	1
	8.2. Романтическая пьеса.	1	-	1
	8.3. Драматургия А.Н. Островского	1	-	1
	8.4. Творческая работа «Показ	1	1	-

	отрывка из пьесы А.Н. Островского			
9	СОВЕТСКИЙ ТЕАТР. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	9.1.Драматургия 30-60-х годов.	2	1	1
	9.2. Творческая работа «Показ отрывка из советской пьесы»	1	1	-
10	СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕАТР. ПОВТОРЕНИЕ	3	1	2
	10.1.Режиссура нового века	2	1	1
	10.2.Творческая работа «Показ отрывка из современной пьесы»	1	1	-
	Резервное занятие	1		
	Всего	33		

1 год обучения

Введение в предмет «История зарубежного театра»

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.

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.

Греческая трагедия до Эсхила. 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. Зрители.

Общая характеристика и репертуар театра императорской эпохи. Постройка новых театров в Риме в конце I в. до н.э. Витрувий о плане римского театра. «Греко-римский» тип театрального здания.

Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья (VI–VII 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. Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники. Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс. Светский театр.

Тема 3. Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века)

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). Театральные здания и декорационное искусство итальянского театра Эпохи Возрождения. *Комедия дель арте*. Истоки (жонглеры, карнавал). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Основные эстетические принципы комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр XX века.

Англия

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

Франция

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».

Роль *Мольера* в становлении комедиографии Нового времени. 1680 – создание театра «Комеди Франсез».

Тема 4. 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.

Франция

Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. Влияние эстетики рококо на искусство классицистического театра. Формирование буржуазного реализма. Развитие буржуазной драмы. *Дени Дидро* как драматург и теоретик театра. Драматургия *Пьера-Огюстена Карона де Бомарше* (1732–1799) – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Трилогия о Фигаро.

Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных театров.

Германия

Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность *Лессинг* *Готгольд-Эфраим* (1729–1781). Эстетические взгляды и театрально-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. *Йоган Кристоф*

Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес *Шиллера*: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь». *Иоган-Вольфганг Гете* (1749–1832). Периодизация драматургии *Гете*.

Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы. Актерское искусство Германии.

Тема 5. Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века

Франция

Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции. Изменения в социальном статусе актеров.

Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. *Виктор Гюго* (1802–1885). Борьба классицизма и романтизма. Драматургия *В. Гюго*.

Англия

Джордж Гордон Байрон (1788–1824). Исключительность романтических героев *Байрона*. Тяготение пьес *Байрона* к классицизму. *Перси Биши Шелли* (1792–1822). Пантеизм *Шелли* в лирической драме.

Тема 6. Театр XX – XXI веков

Франция

Театральный авангард. Сюрреализм как ведущее направление в искусстве Франции.

Развитие традиции проблемного, интеллектуального театра в 30-40-е годы XX века. Экзистенциализм. Особенности французского экзистенциализма.

Германия

Экспрессионизм в литературе и искусстве. Возникновение философски напряженного «эпического театра». Зарождение социалистического реализма. Характер драматургии экспрессионизма. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики.

Творчество *Бертольта Брехта* (1898–1956) – одна из вершин мирового театра XX века. Теория эпического театра. Знаменитые пьесы-параболы, пьесы-притчи.

2 год обучения

Тема 7. Истоки русского театра

Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошья игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.).

Возникновение театральных представлений по образцу западноевропейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676). Комедийные хоромины (храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские и мифологические сюжеты. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств театра. Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Первые московские школьные театры. Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-монахом *Димитрием Ростовским* (1702 г.).

Расцвет школьного театра. Влияние иностранных актерских трупп, гастролировавших в России на стиль актерской игры русских актеров.

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

Драматургия русского классицизма.

Александр Петрович Сумароков (1718-1777). Роль А.П. Сумарокова в создании русской национальной драматургии. А.П. Сумароков – первый директор Русского для представления трагедий и комедий театра, созданного Указом царицы Елизаветы Петровны (1756). Ярославский театр «охочих комедиантов».

Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-профессионал.

Тема 8. Русский театр XVIII века

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

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.

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 Шушерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.

Тема 9. Театр и драматургия первой четверти 19 века

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

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия. Представители сатирической комедии: **Иван Андреевич Крылов** (1769-1844) - «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подшипа». **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. «Горе от ума» - венец творчества А.С. Грибоедова.

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. Драматургия А.С. Пушкина. Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Драматургия М.Ю. Лермонтова.

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».

Александр Николаевич Островский (1823-1886) – драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Исторические пьесы Островского. Козьма Захарыч Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка».

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 Параши («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.

3 год обучения

Тема 12. Театр конца XIX – начала XX века

Сценическое 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.

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 «Месяца деревне». Акулина во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого. Общественная деятельность М.Г. Савиной. Создание в 1883-1884 Русского Театрального общества. Организация «Убежища для престарелых актеров». *Полина (Пелагея) Антиповна Стрепетова* (1850-1903). Работа в провинциальной антрепризе, московском театре А. Бренко. Приглашение в Александринку. Роли в пьесах Островского – *Марья Андреевна* в «Бедной невесте», *Юлия Тугина* в «Последней жертве», пьесе Чехова «Иванов» - Сара. Роль Матрены во «Власти тьмы» Л. Толстого. Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского на провинциальной сцене. *Владимир Николаевич Давыдов* (1849-1915) Широта актерского диапазона – от водевиля до трагедии. Лучшие роли в пьесах Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Островского, Сухова-Кобылина: Фамусов, Городничий, Подколесин, Кочкарев, Расплюев, Хлынов, Мамаев, Кузовкин, Мошкин. *Константин Александрович Варламов* (1848-1915) – актер редчайшей одаренности. Вокальные данные (три октавы), абсолютный слух, образная музыкальная пластика (балетная партия Марцелины в «Тщетной предосторожности».) Работа в музыкальных спектаклях Александринского театра. Спектакль «Севильский цирюльник с Варламовым и Комиссаржевской. Амплуа и особенности творческой манеры Варламова в поздний период. Роли в пьесах Островского, Гоголя, Сухова-Кобылина, Тургенева, Чехова Тит Титыч Брусков, Курослепов, Юсов, Городничий, Осип, Чичиков, Собакевич, Муромский, Варравин, Сорин, Шамраев, Лебедев, Симеонов-Пищик. 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.

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, Штллер, Лопе де Вега. Роль Уриэля Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова. Лучшие роли в пьесах Островского – Глумов («На всякого мудреца довольно простоты»), Дульчин («Последняя жертва»), «Паратов («Бесприданница»), Дудукин («Без вины виноватые») и др. Епископ Николас в драмах Г. Ибсена «Борьба за престол») – творческая вершина А.П. Ленского. Подготовка театральной реформы в Малом театре.

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:

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX.

Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и **Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943)** биографическая информация, путь к реформированию русского театра. Историческая встреча в ресторане «Славянский базар». Программа нового театрального дела. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Влияние МХТ на императорские театры – Малый и Александринский. Студии Московского художественного театра.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940). Творческий путь. Работа в МХТ до 1902, гастроли 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.

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».

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 1926 г.

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.

Российский театр в годы октябрьской революции 1917 г. и 20-е годы XX века.

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 1918 г.

Тема 13. Советский театр

Создание новых театров (*БДТ, МГСПС и др.*), первые советские пьесы. 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 (1935 г.) Соцреализм как единственный творческий метод. Послереволюционная драматургия Горького («Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие».

В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски» Спектакли «Зори» Э.Верхарна, Д.Е. («Даешь Европу»). Конструктивизм и биомеханика. Участие Мейерхольда в Первой режиссерской конференции 1939 г. 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. Разделение труппы, скитания Качаловской группы за границей. Первые советские постановки. Успех спектакля «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (пост. И. Судакова.)

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 (не завершена). 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 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»)

Тема 14. Современный российский театр

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. 1933 г.) – выдающийся российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». Работа в качестве актера в драматическом театре в Перми. Возвращение в Москву в 1959 г., 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 1973 г. 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.1944 г.) - выдающийся российский режиссер. 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. 1942 г.) известный российский режиссер. Выпускник 1972 г. режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская А. Попова и М. Кнебель. В 1973 г. ставит во МХАТе ставший легендарным спектакль «Соло для часов с боем» О. Заградника. В 1977 г. начинает работать в Московском театре им. Станиславского и выпускает «Первый вариант «Вассы Железновой» М. Горького и «Взрослую дочь молодого человека» В. Славкина. Спектакль «Серсо» В. Славкина признан лучшим спектаклем сезона. В 1987г. открытие театра А. Васильева «Школа драматического искусства Премьера пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора. С 1987г. путешествия театра по странам мира, участие в театральных фестивалях Мировое признание театра А. Васильева. Постановки Васильева в Париже, Будапеште, Веймаре. Выдающиеся постановки А. Васильева в «Школе драматического искусства: «Плач Иеремии», «А.С. Пушкин. Дон Жуан или «Каменный гость» и другие стихи», «А С. Пушкин. К***», «Моцарт и Сальери», «Медея Материал» Х. Мюллера. В 2001г. театр «Школа драматического искусства» получил статус Театра Европы, в этом же году состоялось открытие нового театрального здания театра на Сретенке.

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

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

Петр Наумович Фоменко (р.1932 г.) - 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.

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.

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

Режиссура конца XX – начала XXI века.

Театральные авангардисты:

Серебренников Кирилл (р.1969) современный российский режиссер. В 1992 окончил физический факультет Ростовского университета. С 1990г. поставил в Ростове 20 спектаклей по классическим произведениям, работал на телевидении. В Москве – первая постановка «Пластилин» В. Сигарева в драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина. Известность получили постановки: «Откровенные полароидные снимки» М. Равенхилла, в театре им. Пушкина, «Терроризм» и «Изображая жертву» бр. Пресняковых, «Мещане» М. Горького, «Лес» А. Островского в МХТ им. Чехова, «Голая пионерка» в «Современнике», «Господа Головлевы» по Достоевскому, «Демон» с О. Меншиковым и др.

Чусова Нина (р.1972). окончила режиссерский факультет Воронежского театрального института, а в 2001г. – режиссерский факультет РАТИ, курс Леонида Хейфеца. В учебном театре РАТИ поставила «Шинель» Н.В. Гоголя, «Гедду Габлер в «Сатириконе», «Имаго» М. Курочкина вантрепризе П. Каплевича, «Грозу» А.Н. Островского в «Современнике», «Тартюф» Мольера в МХТ им. Чехова и др.

Актерское искусство XXI века.

Актеры: Константин Райкин, Александр Абдулов, Виктор Гвоздицкий, Олег Меншиков, Евгений Миронов, Оксана Мысина, Ирина Апексимова, Владимир

Машков, Максим Суханов, Александр Девотченко, Марина Зудина, Сергей Маковецкий, А. Белый, сестры Кутеповы, Олег Янковский и др.

4 год (дополнительный) обучения

4 год (дополнительный) обучения предполагает более свободное и углубленное повторение пройденного материала предыдущих лет обучения. В этот год уделяется больше внимания самостоятельной работе учащихся с литературой театрально-педагогического направления, чтению драматических произведений, изучаемых в курсе «История театрального искусства», знакомству с лучшими постановками русского и зарубежного театра, посещению спектаклей. Мы рекомендуем уделить больше внимания профессиональной работе с драматическими произведениями, изучаемыми в разделах данного курса. Повторение каждого раздела должно заканчиваться эмоциональной точкой – показом отрывка из драматического произведения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны с учетом ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «История театрального искусства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первичные знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- первичные знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных средств выразительности театрального, искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
- знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства;

Результатом освоения учебной программы «История театрального искусства» с дополнительным (четвертым) годом обучения, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;

– умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль осуществляется практически на каждом уроке.

Для контроля освоения содержания программы по курсу «История театрального искусства» в соответствии с учебным планом проводятся зачеты. Промежуточный контроль осуществляется посредством контрольных работ.

Итоговая аттестация - зачет проводится в конце 5 (6), 8(9) класса, включает в себя 2 вопроса.

Критерии оценки: **Оценка «5» (отлично)** выставляется при исчерпывающем ответе, убедительном и законченном по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу. Выявлено свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям.

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном ответе, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрации достаточного минимума в ответе, когда учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей. Требования выполнены с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных тем.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при демонстрации не достаточного минимума в ответе. Выставляется за грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены значительные пробелы в усвоении темы.

По разделу «Современный театр» предлагается система рефератов, докладов и презентаций, которые представляются учащимися по окончании изучения темы в устном и письменном виде. Усвоение материала путем самостоятельного поиска информации и возможность сделать самостоятельные выводы на основе театральных процессов, современниками которых являются сами учащиеся, представляется наиболее плодотворным.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание профессиональной терминологии;
- знание истории возникновения театральных жанров,
- знание основных периодов развития театрального искусства;

- наличие кругозора в области театрального искусства и других видов искусств.

**Темы
контрольных работ по истории зарубежного театра
(Античный театр – театр эпохи Просвещения)**

1. Сравнительный анализ драматургии трех величайших поэтов древней Греции – Эсхила, Софокла, Эврипида
2. Анализ комедии Аристофана «Лягушки»
3. Сценическое искусство Древней Греции. Актеры, костюмы, сценическая техника
4. Мифы – почва и арсенал древнегреческой драматургии (трагедии)
5. Отличие устройства древнеримского театра от древнегреческого
6. Комедия паллиата. Пьесы Плавта и Теренция
7. Римский театр Императорской эпохи. Трагедии Луция Аннея Сенеки
8. Театр гуманистов (эрудитов). Ученая комедия, трагедия, пастораль
9. Комедия дель арте и ее особенности
10. Сравнительный анализ творческого метода великих испанских комедиографов – Лопе де Вега, Тирсо де Молины. Педро Кальдерона
11. Фантастический (сказочный) период в драматургии В. Шекспира
12. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения
13. Декорационное искусство Италии эпохи Возрождения
14. Сценическое искусство французского классицизма. Школа Расина, школа Мольера
15. Драматургия П.-О. Бомарше
16. Вольтер и театр
17. Дэвид Гарик – реформатор английского театра эпохи просвещения
18. Драматургия Г.-Э. Лессинга

**Темы
контрольных работ по истории зарубежного театра
конца XVIII века - начала XX века**

1. Английская драматургия романтизма. Байрон, Шелли
2. Драматургия Генриха фон Клейста
3. Оноре де Бальзак и театр
4. Творчество Андре Антуана
5. Театральная деятельность Макса Рейнгаардта
6. Эдвард Гордон Крэг – художник, режиссер и теоретик театра
7. Драматургия Генрика Ибсена – предтечи новой драмы
8. Символизм. Драматургия Мориса Метерлинка
9. Великие английские актеры Эллен Терри, Генри Ирвинг, Эдит Эванс

**Темы
контрольных работ по истории зарубежного театра**

XX – XXI веков

1. Режиссура Западной Европы в конце XX – начале XXI веков
2. Театр Жестокости
3. Творчество Ежи Гротовского
4. Джорджо Стрелер и «Пикколо театро ди Милано»
5. Драматургия Абсурда
6. Эпический театр Б. Брехта. Сценическая история драматургии Брехта в Европе 40-80-х годов XX века
7. Театр США на рубеже XX–XXI веков
8. Современная зарубежная драматургия
9. Тенденции современного мирового театра
10. Театр танца

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде уроков и практических занятий.

На уроке педагог должен: повторить пройденный материал, изложить и закрепить новый, дать домашнее задание. В ходе урока необходимо использовать разнообразные методы обучения, исходя из его дидактических целей, конкретного содержания, возраста и подготовки учащихся. Следует добиваться активной работы учащихся как при изучении и закреплении нового материала, так и при повторении пройденного.

Задача биографических уроков – воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. План биографических занятий должен включать краткое введение с характеристикой социально-исторической среды, изложение, биографии с выделением узловых событий жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия автора.

Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «История театрального искусства» - составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен, сформировать у учащихся четкое представление о роли театра в истории общества.

В процессе изучения произведений театрального искусства учащиеся должны приобрести навыки их элементарного разбора, предполагающие понимание выразительности отдельных элементов текста, речи, стиля, жанра.

Учащиеся должны приобрести навык грамотного изложения пройденного материала (умение рассказать о пройденных произведениях, об их содержании, выразительных средствах).

Особенностью программы является то, что она является продолжением программы по «Беседы об искусстве».

Активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы, что предпочтительнее, чем преподнесения знаний в готовом виде.

Дополнительными источниками информации, могут служить иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении произведений театрального искусства. Наглядные методы обучения близки восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Просмотр спектаклей во многих случаях полезно проводить с литературным текстом. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и развивает аналитические навыки. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.

Для успешного обучения необходимы систематические и продуманные занятия дома. Объем занятий определяется учебными задачами, а также уровнем обученности учащихся. Преподаватель при проверке домашнего задания делает подробный анализ качества проделанной работы и дает дальнейшие рекомендации.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры видеозаписей спектаклей;
- просмотр документальных фильмов по истории театра, художественных фильмов;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории театра (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку сценических показов из драматических произведений различных эпох;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Список пьес

Античный театр

Аристофан. Всадники. Мир. Лягушки. Лисистрата

Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде

Менандр. Брюзга

Плавт. Хвастливый воин. Клад. Менехмы

Сенека. Федра. Медея

Софокл. Антигона. Царь Эдип

Теренций. Братья.

Эсхил. Персы. Орестея.

Средневековый театр

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион

Жан Бодель. Игра о св. Николае

Рютбеф. Действо о Теофиле

Фарс об адвокате Патлене

Театр эпохи Возрождения и театр классицизма (XVI – XVII вв.)

Ариосто Лодовико Комедия о сундуке

Макиавелли Н. Мандрагора

Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Дама-невидимка

Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Валенсианская вдова. Звезда

Севильи

Тирсо де Молина. Севильский озорник. Дон Хиль зеленые штаны

Сервантес М. Нумансия. Саламанкская пещера

Джонсон Б. Вольпоне

Марло К. Тамерлан Великий. Трагическая история доктора Фауста

Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Ричард

III. Генрих IV.

Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец.

Двенадцатая ночь. Буря. Зимняя сказка

Корнель П. Сид. Гораций

Расин Ж. Андромаха. Федра

Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Версальский экспромт. Тартюф. Дон

Жуан. Мизантроп. Мещанин во дворянстве. Плутни Скапена

Театр эпохи Просвещения XVIII века

Бомарше П.-О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро. Преступная мать

Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет, или Фанатизм

Гете И.-В. Гец фон Берлихенген. Фауст. Эгмонт

Голдсмит О. Ночь ошибок

Гольдони К. Слуга двух господ. Трактирщица. Кьодженские перепалки

Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка. Ворон.

Женщина-змея

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. Натан Мудрый

Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Мария Стюарт

Театр периода от Великой Французской революции до 1871 г.

Байрон Д.-Г. Марино Фальеро. Каин. Манфред

Бальзак О. Мачеха. Делец

Бюхнер Г. Смерть Дантона. Войцек

Гюго В. Эрнани. Марион Делорм. Рюи Блаз

Дюма-отец А. Антони. Кин, или Беспутство и гений

Клейст Г. Разбитый кувшин. Принц Гомбургский

Мериме П. Небо и ад. Карета святых даров. Жакерия

Мюссе де А. Прихоти Марианны. Любовью не шутят. Лорензаччо

Скриб Э. стакан воды. Товарищество, или Лестница славы

Тик Л. Кот в сапогах

Шелли П.-Б. Прометей освобожденный. Ченчи

Театр на рубеже XIX–XX веков (1871 – 1917 годов)

Гауптман Г. Одинокое. Ткачи. Бобровая шуба. Потонувший колокол

Перед заходом солнца

Дюма-сын А. Дама с камелиями

Золя Э. Тереза Ракен

Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Пер Гюнт. Привидения. Гедда Габлер

Метерлинк М. Слепые. Синяя птица. Чудо святого Антония. Сестра Беат-риса.

Монна Ванна

Ростан Э. Сирано де Бержерак. Принцесса Греза. Романтики

Стриндберг Ю.-А. Отец. Фрекен Жюли. Игра снов

Уайльд О. Идеальный муж. Саломея. Как важно быть серьезным. Веер леди

Уиндермир

Шоу Б. Дома вдовца. Профессия миссис Уоррен. Цезарь и Клеопатра.

Пигмалион. Святая Иоанна. Дом, где разбиваются сердца

Театр XX-XXI века

Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. Дикарка

Беккет С. В ожидании Годо. Театр П. Последняя лента Крэппа. Счастливые

дни

Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. Карьера Артуро Уи

Жене Ж. Ширмы. Служанки

Жироду Ж. Троянской войны не будет. Безумная из Шайо

Ионеско Ж. Носорог. Лысая певица. Стулья. Король умирает

Кайзер Г. С утра до полуночи. Газ

Камю А. Калигула. Недоразумение

Кокто Ж. Человеческий голос. Священные чудовища

Копит А. Бедный папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа

Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Чудесная башмачница. Кровавая свадьба

Мак Донах М. Череп из Коннемары. Калека с острова Инешмаа

Моэм С. Земля обетованная. Круг

О'Нил Ю. Анна Кристи. Любовь под вязами. Косматая обезьяна

Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поисках автора. Генрих IV

Пристли Дж.-Б. Время и семья Конвей. Опасный поворот. Инспектор пришел

Сароян У. Эй, кто-нибудь! В горах мое сердце

Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями.

Стоппард Т. «Розенкранц и Гильдстерн мертвы»

Толлер Э. Человек - масса. Гопля! Мы живем!

Уайлдер Т. Наш городок. Сваха

Уильямс Т. Стеклозверинец. Трамвай «Желание» Орфей спускается
в ад. Кошка на раскаленной крыше. Ночь игуаны

Хайне Мюллер. Гамлет-машина

Шмидт Э.-Э. Оскар и розовая дама.

Темы докладов по истории зарубежного театра

1. Менандр, тематика его комедий
2. Светская драматургия трувера Адама де ла Аля, «Игра в беседке»
3. Актер Анджело Беолько – первый Дзанни
4. Первые актрисы итальянского театра эпохи Возрождения: Лопе де Руэда – создатель национального театра Испании в эпоху Возрождения
5. Женские образы в драматургии Лопе де Вега
6. Дон Хуан Тенорио из «Севильского озорника» Тирсо де Молины – новый герой испанского барокко
7. Педро Кальдерон де ла Барка – великий драматург позднего Возрождения Испании
8. Кристофер Марло – «бурный гений Возрождения», драматург периода подъема Англии в XVI века
9. Пьер Корнель – драматург-новатор и теоретик театра
10. Жан Расин как создатель любовно-психологической трагедии классицизма.
11. Жан-Батист Мольер и его «Версальский экспромт». Мольеровская и расиновская актерские школы.
12. Шекспировские роли. Дэвида Гаррика
13. Франсуа-Мари Вольтер и театр
14. Дени Дидро и «Парадокс об актере» как драматург и теоретик театрального искусства
15. Пьер-Огюстен Бомарше и его великая трилогия о Фигаро
16. Великие трагические актеры Франции XVIII века: Барон, Дюкло, Лекуврер
17. Белькур, Дюмениль, Клерон, Лекен
18. Карло Гольдони – реформатор итальянского театра
19. Карло Гоцци – великий поэт-сказочник
20. Театральная деятельность Готгольда-Эфраима Лессинга
21. И.Ф. Шиллер – великий драматург
22. И.-В. Гете как режиссер и директор театра
23. Эдмунд Кин реформатор английского исполнительского искусства XIX века
24. Бенуа-Констан Коклен (старший) – актер и теоретик театра
25. Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини – великие трагики-гастролеры XIX века
26. Эмиль Золя и натурализм в театре
27. Андрэ Антуан – создатель Свободного театра
28. Жак Копо и Театр Старой Голубятни
29. Генрик Ибсен – предтеча «новой драмы»
30. Август Стриндберг и его Интимный театр
31. Театр герцога Мейнингенского
32. Театральное творчество Макса Рейнгадта
33. Генри Ирвинг и Эллен Терри – выдающиеся актеры викторианской эпохи Англии
34. Сара Бернар – творческий путь
35. Бернард Шоу – мастер интеллектуального парадокса
36. Гордон Крэг и символистский театр

37. Луиджи Пиранделло и новая драма
38. Тенденции развития западноевропейского театра XXI

**Темы
рефератов по современному зарубежному театру**

1. Режиссура и творческий путь Роберта Уилсона
2. Влияние музыки на режиссуру Кристофера Марталера
3. Тадаши (Тадаси) Судзуки
4. Роберт Брустин
5. Ариана Мнушкина и Театр Солнца. Этапы творчества
6. Постановки Деклана Доннеллан в Москве
7. Театр Зингаро и Бартабас
8. Творческая деятельность Феруччо Солери
9. Хореография и режиссура в спектаклях Жозефа Наджа
10. Театр танца Пины Бауш
11. Творческий путь режиссера Люка Бонди
12. Режиссерская эстетика Томаса Остермайер
13. Театральные провокации Франка Касторфа
14. Режиссерская деятельность Кристиана Люпы
15. Творческая деятельность Томаса Алана Плателя
16. Патрис Шеро и французский театр XX века

**Темы контрольных работ
по курсу истории русского театра**

1. Истоки театра, скоморошьи игры, создание придворного театра. Театр при Петре I
2. Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В.
3. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков
4. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756г. Первые актеры: И. Дмитриевский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина
5. Театр эпохи Екатерины Великой. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николаев
6. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова.
7. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская
8. Крепостные театры России: Шереметева, Воронцова, Юсупова. Актриса П. Жемчугова
9. Состояние театрального дела, репертуар театров в 1 четв. 19 в.
10. Драматургия В. Озерова. Особенности постановок
11. Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского
12. Актерское искусство: П. Плавильщиков, А. Яковлев, Е. Семенова, А. Колосова

13. Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Ленский Д, Ф. Кони, П. Каратыгин
14. Характеристика эстетических течений во второй четверти 19 в. Развитие романтического и реалистического направлений. Создание императорских драматических театров (Малый театр 1824, Александринский театр -1830). Драматурги «консервативного романтизма» Н. Кукольник, Н. Полевой
15. Драматургия А.С. Пушкина
16. Драматургия М.Ю. Лермонтова
17. Драматургия Н.В. Гоголя
18. А. Н. Островский и театр. Драматургия Островского
19. Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин.; актерское искусство петербургских театров: В. Каратыгин, И. Сосницкий, В. Асенкова, Н. Дюр.
20. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
21. Драматургия И.С. Тургенева: «Нахлебник», «Месяц в деревне»
22. Актерское искусство малого театра; Г.Н. Федотова, П.М. Садовский, М.Н. Ермолова
23. Драматургия Л.Н. Толстого. «Власть тьмы», «Живой труп», «Плоды просвещения»
24. Актерское искусство Малого театра: А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов
25. Новаторство драматургии А.П. Чехова
26. Актерское искусство Александринского театра: П. А. Стрепетова, М.Г. Савина, К.А. Варламов
27. Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский
28. Открытие художественного общедоступного театра. Программа театрального дела. Четыре линии развития МХТ до 1905 г.
29. Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере спектаклей
30. Драматургия А.М. Горького: «На дне», «Мещане», «Варвары»
31. Режиссер А.Я. Таиров и Камерный театр. Принципы таировского театра, творчество А.Г. Коонен
32. Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока. «Лирические драмы и их сценическая история»
33. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли и творческие проекты.
34. Драматургия Л. Андреева: «Жизнь человека», «Анатэма», «К звездам». Философская проблематика пьес
35. МХТ в период 1905-1907г. Репертуар, студийное движение
36. Творчество М.А. Чехова. Основные роли
37. Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика
38. Революция и театр. Академические театры и движение «Театральный Октябрь»

39. Рождение советского театра. Площадные действия, рождение советской драматургии
40. Концепция советского театра в интерпретации «Пролеткульта», и РАПП
41. Репертуар и выдающиеся постановки театров Петербурга и Москвы в 1917 – 1919 гг
42. Взаимоотношения бывших Императорских театров и революции. Первые спектакли
43. Послереволюционное творчество Вс. Мейерхольда
44. Деятельность Камерного театра после октябрьской революции
45. Рождение советской драматургии (В. Билль-Белоцерковский, К. Тренев, Вс. Иванов
46. М.А. Булгаков и его пьесы. Взаимоотношения с МХАТ
47. Эксцентрика в советском театре
48. Русский театральный авангард: Драматургия Д. Хармса, А. Введенского
49. Классическая драматургия на сцене советских театров в 20-30 годы
50. Политика государства в области театра в 1937 г: закрытие театров, репрессии, высылка из Москвы и Ленинграда театральных деятелей. Равнение на МХАТ
51. Государственный еврейский театр и Соломон Михоэлс (1890-1948). Спектакли: «Блуждающие звезды», «Король Лир», «Уриэль Акоста», «Фрейлехс». Лучшие роли Михоэлса.
52. МХАТ в 20- 40-е годы. Постановки: «Бронепоезд 14-69» Иванова, «Унтиловск» Леонова, «Тартюф» Мольера, «Женитьба Фигаро» Бомарше. Инсценировка «Воскресения» Л. Толстого, «Три сестры» Чехова в пост В. Немировича-Данченко
53. Театр за «железным занавесом» (спектакли ведущих российских театров конца 40-х - конца 50-х годов)
54. Творчество режиссера и художника Н. Акимова
55. Драматургия А. Арбузова и ее сценическая история
56. Драматургия В. Розова. Новый герой в пьесах Розова
57. 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
58. 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)
59. Режиссерская деятельность, П. Фоменко, К. Гинкаса, Э. Някрошюса, Г. Яновской, В. Фокина
60. Режиссура С. Женовача, А. Праудина, Ю. Бутусова, В. Мирзоева, Г. Козлова, А. Шапиро
61. Режиссерские новации Ю. Бутусова, К. Серебренникова, Н. Чусовой, О. Субботиной, М. Карбаускиса
62. 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.

63. Театр ДОС, Театр «Практика»

64. Феномен театра Е. Гришковца

65. Театр Дмитрия Крымова

Список пьес по истории российского театра

1. «Лодка» народная драма
2. «Царь Максимилиан» народная драма
3. А.П. Сумароков «Хорев», «Синав и Трувор», «Гамлет», «Дмитрий Самозванец»
4. Д.И. Фонвизин «Бригадир», «Недоросль»
5. Я.Б. Княжнин «Вадим Новгородский», «Несчастье от кареты»
6. В.В. Капнист «Ябеда»
7. В.И. Лукин «Мот, любовью исправленный»
8. И.А. Крылов «Модная лавка», «Подщипа»
9. М.И. Попов «Анюта»
10. А.А. Аблесимов «Мельник – колдун, обманщик и сват»
11. В.А. Озеров «Димитрий Донской»
12. А.А. Шаховской «Урок кокеткам или Липецкие воды»
13. А.С. Грибоедов «Горе от ума»
14. А.С. Пушкин «Борис Годунов», Маленькие трагедии
15. М.Ю. Лермонтов «Маскарад»
16. Д.Т. Ленский, П.А. Каратыгин, Ф.А. Кони, В. Соллогуб – водевили
17. Н.В. Гоголь «Женитьба», «Ревизор», «Театральный разъезд...»
18. А.Н. Островский «Банкрот», «В чужом пиру похмелье», «Бедность - не порок»,
19. «Доходное место», «Бесприданница», «Воевода», «Снегурочка»
20. А.К. Толстой «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного»
21. А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского». «Дело», «Смерть Тарелкина»
22. Л.Н. Толстой «Власть Тьмы», «Живой труп»
23. А.П. Чехов «Водевили», «Чайка», Дядя Ваня, «Три сестры», «Иванов»
- «Вишневый сад»
24. А.А. Блок «Лирические драмы», «Роза и крест»
25. Л.Н. Андреев «Жизнь человека», «Анатэма», «Савва», «К звездам»
26. А.М. Горький «Васса Железнова», «Мещане», «Варвары», «Дети Солнца»
27. В. Маяковский «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня»
28. К. Тренев «Любовь Яровая»
29. М. Булгаков «Багровый остров», «Мольер», «Белая Гвардия», «Зойкина квартира»
30. Л. Леонов «Метель», «Нашествие»
31. Ю. Олеша «Заговор чувств», «Список благодеев»
32. К. Симонов (пьеса на выбор) «Русские люди»
33. Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия»

34. Н. Эрдман «Самоубийца», «Мандат»
35. Д. Хармс «Елизавета Бам»
36. А. Введенский «Елка у Ивановых»
37. А. Володин «Пять вечеров»
38. Е. Шварц «Обыкновенное чудо». «Дракон»
39. А. Арбузов «Таня», «Иркутская история», «Жестокие игры»
40. В. Розов «В поисках радости», «Традиционный сбор», «Гнездо глухаря»
41. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»
42. М. Рошин «Эшелон», «Валентин и Валентина»
43. Г. Горин «Дом, который построил Свифт», «Чума на оба ваши дома»
44. И. Друце «Святая святых»
45. А. Салынский «Молва», «Барабанщица»
46. М. Шатров «Синие кони на красной траве», «Так победим», «Шестое июня»
47. С. Злотников «Команда»
48. Р. Ибрагимбеков «Похожий на льва»
49. Н. Думбадзе (пьеса на выбор) «Не беспокойся, мама»
50. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (инсц.)
51. В. Шукшин «До третьих петухов» (инсц.)
52. Э. Радзинский «Сократ», «Театр времен Нерона и Сенеки»
53. Л. Петрушевская «Три девушки в голубом», «Уроки музыки»
54. Н. Садур «Чудная баба», «Панночка»
55. Н. Коляда», «Персидская сирень», «Птица» Феникс», «Уйди-уйди»
56. О. Мухина «Таня-Таня»
57. О. Богаев «Русская народная почта»
58. В. Сигарев «Пластилин», «Черное молоко»
59. бр. Пресняковы «Терроризм», «Изображая жертву»
60. бр. Дурненковы «Ручейник»
61. К. Драгунская «Рыжая пьеса»
62. М. Курочкин «Трансфер»
63. И. Вырыпаев «Город, где я»
64. Е. Гришковец «Как я съел собаку», «Осада»
65. М. Угаров «Обломок»
66. А. Пулинович «Пропал без вести»

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алянский, Ю. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре / Ю. Алянский. – Л.: Детская литература, 1990. – 159 с.

2. Бахрушин, Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: «Просвещение», 1977. – 287 с.
3. Искусство: Живопись: Скульптура: Архитектура: Графика: Книга для учителя. В 3-х ч. Ч.1. Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: «Просвещение», 1987. – 288 с.
4. Искусство: Живопись: Скульптура: Архитектура: Графика: Книга для учителя. В 3-х ч. Ч.1. Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: «Просвещение», 1987. – 288 с.
5. История русского искусства: Учебник / Под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой. – М.: Изобразительное искусство. 1987. – 400 с.
6. История русского советского драматического театра. Книга 1. (1917-1945): Учеб. Пособие для студентов театр. вузов и ин-тов культуры / Под общ. ред. Ю.А. Дмитриева и др. – М.: «Просвещение», 1984. – 335 с.
7. Рудзиевская, С. Энциклопедия «Православный храм». Серия «Основы православной культуры» / С. Рудзиевская. – РООССА, 2010. – 272 с.
8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. Т.6. Статьи, речи, отклики, заметки, воспоминания / К.С. Станиславский. – М.: «Искусство», 1959. – 466 с.
9. Химик, И.А. Как преподавать мировую художественную культуру / И.А. Химик. – М.: «Просвещение», 1994. – 160 с.
10. Энциклопедия для детей. Т.6 Религии мира. Ч.1. Верования древности. Религии Ирана и Индии. Иудаизм. Буддизм / Ред. М.Аксенова, Т.Каширина и др. – М.: Аванта+, 2005. – 704 с.
11. Энциклопедия для детей. Т.6 Религии мира. Ч.2. Религии Китая и Японии. Христианство и Ислам. Религиозные учения Нового времени / Ред. М.Аксенова, Т.Каширина и др. – М.: Аванта+, 2007. – 688 с.

Электронные ресурсы удаленного доступа

1. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru/>
2. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
3. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>
4. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles/>
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>
8. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
9. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm