

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования муниципальный округ
город Горячий Ключ Краснодарского края
«Детская школа искусств имени Ковалёвой Галины Александровны»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
МБУ ДО МО ГК «ДШИ»

Протокол от 28.08.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО МО ГК «ДШИ»

А.С. Каменецкая

«28» августа 2025 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**ПО ПРЕДМЕТУ
«БЕСЕДЫ О ТЕАТРЕ»**

г. Горячий Ключ
2025

Разработчик:

Воскобойникова И.О. - преподаватель высшей категории МБОУДО ДШИ г. Горячий Ключ, заслуженный работник культуры Кубани.

Рецензенты:

Коновалова В.А. - преподаватель высшей категории МБОУДО ДШИ г. Горячий Ключ.

Карпова С.В. - преподаватель высшей категории МБОУДО ДШИ г. Горячий Ключ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеразвивающая программа «беседы о театре» театрального отделения ДШИ г. Горячий Ключ разработана на основе методических указаний доцента, кандидата искусствоведения кафедры искусствоведения СПбГУКиТ Л.Н. Варначевой с внесением изменений в отбор тем, порядок их изучения, а также изменений в количестве и распределении часов, отборе материала по темам в соответствии с областью дополнительного образования.

Содержание предмета «Беседы о театре» определяется спецификой подготовки учащихся и включает в себя информацию об истории театра. Это дополняет картину развития, в ходе обучения учащиеся детской школы искусств познают художественную культуру, что делает процесс обучения более целостным.

Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры, сценарного мастерства, что призвано обеспечить комплексное обучение театральному делу. Её новизна состоит, прежде всего, в том, что она основана на личностном подходе. Материал изучается не только в историческом аспекте, но и в практическом преломлении, что и позволяет связать историю театрального искусства с такими предметами, как «Актерское мастерство», «Сценическое движение», «Сценическая речь». Если учащиеся театрального отделения осваивают на сценическом движении основы акробатики и одновременно изучают искусство скоморохов и гистрионов, одухотворяется сам процесс движения. Если на уроках сценической речи занимаются звуко-извлечением через освоение разных обрядовых форм хорового звучания и речевого канона, то эмоциональная и физиологическая структуры поддерживают одна другую. При этом основным методом учебного процесса являются беседы и погружение в драматургический материал.

Программа «Беседы о театре» рассчитана на 3 года обучения и является составляющей в комплексной программе обучения детей театральному искусству в детской школе искусств.

На изучение материала по учебному плану отводится 102 часов, один час в неделю, 34 урока за учебный год. Формы работы: Групповые занятия согласно темам учебно-тематического плана. Кол-во учащихся в группе 4 - 8 ч. Продолжительность урока – 40 минут.

Цели и задачи программы:

Цель программы - погружение в культурную атмосферу театра, знакомство с процессом возникновения, становления и развития театра в Европе, создание представления о наиболее ярких страницах истории театра, наиболее ярких драматургах, актерах, формирование навыков грамотного анализа произведений театрального искусства.

Задачи программы:

дать теоретическую подготовку необходимую для усвоения практических навыков мастерства актера;

сформировать представление о развитии театрального искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры; воспитывать художественный вкус и интерес к театральному искусству,

интерес к художественной культуре во всем ее многообразии, прививать уважение к культуре разных народов и времен, различных эстетических направлений;

развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности воспитанника, его способность анализировать драматургию и спектакль, ясно формулировать свои мысли;

сформировать творческую образовательную среду работы коллектива на основе принципов театральной педагогики.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по предмету «Беседы о театре»

Первый год обучения

№	Название темы	Кол- во часов
1.	Особенности театра как вида искусства.	1
2.	Основные театральные жанры.	1
3.	Народные истоки русского театра.	1
4.	Скоморохи, устная народная драма,	1
5.	История возникновения театра Петрушки.	1
6.	Пути становления театральной культуры в России.	1
7.	Общая характеристика театра XVII века.	1
8.	Организация государственного придворного театра в 1672г	1
9.	Социальное положение и быт русских актёров.	1
10.	Российский театр первой четверти XVIII века	1
11.	Театр Петра I	1
12.	Создание первого государственного публичного театра в 1702 г.	1
13.	Церковный театр.	1

14.	Школьный театр	1
15.	Российский театр 30-50-х годов XVIII века	1
16.	Появление театра «охочих комедиантов».	1
17.	Развитие классицизма в русском театре.	1
18.	Драматургия русского классицизма. А. Сумароков.	1
19.	Драматургия М.В. Ломоносова.	1
20.	Создание русского национального театра.	1
21.	Театр Ф. Волкова.	1
22.	Учреждение русского государственного национального театра в Петербурге в 1756году.	1
23.	Театр 60-90-х годов XVIII века.	1
24.	Сатирическая комедия. Д.И.Фонвизин.	1
25.	Драматургия Я.Б.Княжнина.	1
26.	Выдающийся драматург-сатирик В.В. Капнист.	1
27.	Театр второй половины XVIII века.	1
28.	Крепостной театр.	1
29.	Трагическая судьба крепостного актёрства.	1
30.	Актёрское искусство. Великий русский актёр Ф.Г. Волков.	1
31.	Основные этапы творческого пути И.А. Дмитриевского.	1
32.	Выдающийся комедийный актёр Я.Д. Шумский.	1
33.	Первые русские актрисы Т.М. Троепольская, А.М. Мусина-Пушкина.	1
34.	Значение театра в общественной жизни.	1

	Всего	34
--	-------	----

Второй год обучения

№	Название темы	Кол-во часов
1.	Особенности исторического развития театра первой половины XIX века.	1
2.	Театр первой четверти XIX века.	1
3.	Драматургия. В.А.Озеров.	1
4.	Драматургия И.А. Крылова.	1
5.	Значение драматургии А.С. Грибоедова в развитии русского театра.	1
6.	Традиции А.С. Грибоедова в русской драматургии.	1
7.	Роль А.С. Пушкина в развитии русского театра.	1
8.	Драматургия А.С. Пушкина.	1
9.	Трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825г)	1
10.	«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина	1
11.	Актерское искусство. А.С. Яковлев.	1
12.	Е.С. Семёнова – выдающаяся русская актриса.	1
13.	Театр второй четверти XIX века.	1
14.	Развитие реализма как ведущего метода передового русского театра.	1
15.	Революционные демократы в борьбе за передовой реалистический театр.	1
16.	В.Г. Белинский – создатель революционно - демократического направления в русской критике.	1
17.	А.И. Герцен об общественном назначении театра.	1
18.	Прогрессивная романтическая драма.	1

19.	Драматургия М. Лермонтова.	1
20.	Водевиль.	1
21.	Реалистическая драма.	1
22.	Гоголь и театр.	1
23.	Драматургия И.С. Тургенева.	1
24.	Актерское искусство московских театров.	1
25.	Малый театр. П.С. Мочалов.	1
26.	М.С. Щепкин – выдающийся русский актёр.	1
27.	В.И. Живокини – водевильный актёр Малого театра.	1
28.	Актерское искусство петербургских театров.	1
29.	Александринский театр. И.И. Сосницкий.	1
30.	В.А. Каратыгин – актёр школы представления.	1
31.	Русский водевиль и актёры водевиля В. Асенкова, Н. Дюр.	1
32.	Театр второй половины XIX века.	1
33.	Н.Г.Чернышевский - борец за русскую реалистическую драму.	1
34.	Н.А. Добролюбов за реализм и народность искусства.	1

Третий год обучения

1.	Драматургия второй половины XIX века.	1
2.	Драматургическое наследие А.Н. Островского.	1
3.	Создание А.Н. Островским репертуара русского реалистического театра.	1
4.	Драматургия М. Салтыкова -Щедрина.	1
5.	Драматургия А. Сухово-Кобылина.	1
6.	Актёрское искусство. Малый театр.	1

7.	Великий русский актёр П.М. Садовский.	1
8.	Л.Никулина-Косицкая – русская трагическая актриса.	1
9.	И.В.Самарин актёр щепкинской школы.	1
10.	С.В. Шумский – актёр школы Щепкина.	1
11.	Актерское искусство Александрийского театра.	1
12.	Великий русский актёр-демократ А.Е. Мартынов.	1
13.	П.В. Васильев – русский актёр-реалист.	1
14.	П.А. Стрепетова – великая трагическая актриса.	1
15.	Театр 80-90-х годов XIX века.	1
16.	Драматургия Л. Н.Толстого.	1
17.	Сценическая судьба произведений Л.Н. Толстого	1
18.	Малый театр. Актёрское искусство. Г.Н. Федотова.	1
19.	М.Н. Ермолова – великая трагическая актриса.	1
20.	О.О. Садовская – великая русская актриса.	1
21.	Александринский театр. Актерское искусство М.Г.	1
	Савиной.	
22.	Театр начала XX века.	1
23.	Малый театр на рубеже XIX – XX веков.	1
24.	Александринский театр на рубеже XIX – XX веков.	1
25.	Драматургия рубежа XIX – XX веков.	1
26.	Театр в России конца XIXв. –начала XX века. Создание Художественного театра. К. Станиславский, В. Немирович-Данченко.	1
27.	Драматургия А. Чехова	1
28.	Драматургия М. Горького	1
29.	Формирование советского театра.	1

30.	Творчество М. Булгакова	1
31.	Советский театр в годы Великой Отечественной войны	1
32.	Театр 60-х. Драматургия А. Арбузова, Е.Шварца, С. Алешина, В.Володина	1
33.	Творческая деятельность Г. Товстоногова, О.Ефремова, Ю.Любимова	1
34.	Театр 70-80 г. Драматургия «новой волны»	1
	Всего	34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

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 1648 года).

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артакерсово 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 Навоходоносоре 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 Дмитрием Ростовским (1702г.), Пьесы Дмитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др.

Русский театр первой половины XVIII века

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

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

русских актеров.

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

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

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, «одинаково сильно играл в трагедиях и комедиях», «был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант, посредственный скульптор».

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 XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А.Р. Воронцова и др.

Крепостная актриса Прасковья Жемчугова-Ковалева.

Драматургия, репертуар и актерское искусство второй половины XVIII в.

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 Царицином 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 Шушерин, Василий Померанцев, Петр

Плавильщиков, Сила Сандунов и др.

ТЕАТР ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Российский театр и драматургия первой четверти 19 века Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей.

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 «Подщипа». Александр Александрович Шаховской (1777-1846).Художественно-полемиическая 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. Простота и естественность Семеновой в пьесах Коцебу. 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 «Димитрий Донской». Знакомство Семеновой со стилем актерской игры м-ль Жорж. Творческое соперничество актрис, Роли в трагедиях Расина (Ифигения, Гермиона, Есфирь, Федра), Шиллера (Амалия, Иоанна д'Арк)

Русский театр второй четверти XIX века

Декабрьское восстание 1925г/ Слезные драмы М. Хераскова и М. Веревкина. Схематизм образов, сочетание наравоучительных и примирительных начал, традиционность благополучных финалов. Популярность в России французской мелодрамы. Пьеса Кенье и д'Обиньи «Сорока-воровка или Палезосская служанка», мелодрама В. Дюканжа и М. Дино «Тридцать лет или жизнь игрока»(Расцвет романтизма и формирование реализма.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Театральные интересы молодого Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Станный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада»- невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Мысль о бессилии добра, не вооруженного гневом. Образ

Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена.

Воплощение в Неизвестном общественного зла и лицемерия. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтова и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль.

Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевили Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»). П.А. Каратыгина («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»).

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, 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. Две группы ролей, в которых наиболее отчетливо проявился талант Щепкина.

Василий Игнатьевич Живокини (1805-1874) Амплуа комического водевильного актера. Связь актерского творчества Живокини с традициями народного комического театра. Лучшие роли – Лев Гурыч Синичкин в водевиле Д.Ленского Репетиллов в «Горе от ума» Митрофан в «Недоросле».

Актеры Александринского театра:

Варвара Николаевна Асенкова (1817-1841), Богатые сценические данные актрисы, успех в водевилях с переодеваниями юнкер Лелев в «Гусарской стоянке», гусар Стружкин в «Шалостях корнета». Раскрытие драматического таланта актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»), Иван Иванович Сосницкий. (1794-18710 - один из крупнейших представителей реалистического искусства. Разнохарактерное дарование – от водевиля до сатирической комедии. Исполнение роли Городничего в первой постановке «Ревизора» Оценка Н.В. 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.

Русский театр второй половины XIX века.

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».

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».

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 Парашы («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.

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, Штллер,

Лопе де Вега. Роль Уриэля Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова. Лучшие роли в пьесах Островского – Глумов («На всякого мудреца довольно простоты»), Дульчин («Последняя жертва»), «Паратов («Бесприданница»), Дудукин («Без вины виноватые») и др. Епископ Николас в драмах Г. Ибсена

«Борьба за престол») – творческая вершина А.П. Ленского. Подготовка

театральной реформы в Малом театре. Александр Иванович Южин (1857-1927)

- актер, режиссер, драматург. Путь на сцену. Поступление в Малый театр (1882),

дебют в роли Чацкого. Галерея образов мировой классики, созданная на сцене. Герои Гюго, Шекспира, Шиллера, Лопе де Вега, Грибоедова, Гоголя, Островского. Особенности дарования и творческой манеры А. Южина.

Актерское искусство Александринского театра.

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

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»)

Театр начала XX века.

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. 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, 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.

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 Лекуверр» 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.

СОВЕТСКИЙ ТЕАТР (1917–1950)

Российский театр в годы октябрьской революции 1917г. 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 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. Разделение труппы, скитания Качаловской группы за границей. Первые советские постановки. Успех спектакля «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова(пост. И. Судакова.)

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.

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»

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. Ануию. Открытие в Москве двух новых театров. Творческая деятельность Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Творческий путь режиссера: Тбилисский период, 1933г. первая постановка в Тбилисском русском ТЮЗе («Предложение» А.П. Чехова), с 1938 по 1946 – работа в Тбилисском русском драматическом театре. 1946-1949гг. работа в московских театрах. С1949г. – режиссер, затем главный режиссер

Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Этапные постановки- «Дорогой бессмертия» «по Ю. Фучику, «Гибель эскадры А.Корнейчука, «Гроза» А.Н. Островского, Оптимистическая Трагедия Вс. Вишневского. 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. Стржельчик, К. Лавров, С.

Юрский, Е. Копелян, З. Шарко, Т. Доронина, П. Лучпекаев, О. Базилашвили, Н. Трофимов, Е. Копелян, Л. Макарова. Постановки по М. Горькому- «Варвары», «Мещане», «Дачники». Постановка «Идиота» Ф.М. Достоевского с И.М.

Смоктуновским в главной роли. Товстоногов руководил театром более трех десятилетий. Этапные спектакли БДТ – «Ревизор» Гоголя, «Ханума» Цагарелли, «Горе от ума» Грибоедова, «История лошади» по Л.Н. Толстому, «Тихий Дон» по Шолохову. Последний спектакль – «Визит старой дамы» Дюренматта. Ученики Товстоногова по классу режиссуры – Л. Додин, И. Владимиров, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

Андрей Александрович Гончаров (1918–2001) – выдающийся российский режиссер, педагог. Учеба в ГИТИСе на режиссерском курсе Н.М. Горчакова (1937–1941), фронт, после ранения – директор и режиссер Первого фронтового театра при ВТО. Постановки: - «Рузовский лес.»,» Финна, «Жди меня» Симонова, пьесы А. Островского. 50-е годы работа в театре Сатиры в качестве режиссера, педагогическая деятельность в ГИТИСе. Работа с А.М Лобановым в т-ре им. Ермоловой, с 1957 по 1965 гг. – Московский драматический театр на Спартаковской. Постановки: «Вид с моста» А. Миллера, «Аргонавты» Ю. Эдлиса, «Визит дамы» Ф. Дюренматта и др. 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. Бабея и др. Знаменитые ученики А.А. Гончарова: П. Фоменко, Е. Гроковский, 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 (р. 1917) – 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. Рида, «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, «Медя» 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 Ленкомте: «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.

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. В 1998 г. МДТ получил статус Театра Европы, третьим после парижского театра Одеон и Пикколо театро ди Милано Джорджо Стрелера. Преподавательская деятельность в Санкт-Петербургской Академии рального искусства, мастер-классы в Великобритании, Франции, Японии, США. 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 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. 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 ЛГИТМиКа 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.) – 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.

Современный театр. Последнее десятилетие XXв. – начало XXI века.

Тенденции развития современного российского театра:
прорыв театра в мировое культурное пространство (международные театральные фестивали, гастроли, участие в международных театральных проектах)
сближение театра с массовой культурой в результате социальных и политических преобразований в стране
кризис актерского искусства и исполнительской школы.

возникновение «новой драмы»

коммерциализация театра

РОССИЙСКИЙ ТЕАТР КОНЦА XX- начала XXI вв.

Политические и экономические изменения в жизни страны в середине 80 - начале 90-х годов XX века. Экономическая нестабильность, кризисные явления в театральном процессе. Разделение МХАТа, проблемы репертуара. Рост количества театров. Театр «У Никитских ворот» Марка Розовского, Театр «Около дома Станиславского» Юрия Погребничко, Театр «Модерн» Светланы Враговой. Российские и Европейские театральные фестивали: Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, «Золотая Маска», «Балтийский дом», фестиваль “NET”, Авиньонский фестиваль и др.) Известный театровед Б. Зингерман утверждал, что конец театрального тысячелетия случился в России в конце 90-х годов XX века. Открытия, сделанные в сфере театрального искусства и создавшие славу российского театра в 50е - 80-е годы стали бременем для нового поколения. Обычно конец тысячелетия характеризуется неким упадком, минором с апокалиптическим оттенком(напр. рубеж XIX – XXвв). Нынешний рубеж тысячелетий н, напротив характеризуется активной энергетикой, громкой и шумной деятельностью, сближением театра с искусством эстрады (шоу-бизнес), попытками создать картину нового времени. В 90-е годы XX века происходит взрыв интереса к актуальному театру, современной пьесе, так называемой «новой драме». Процесс омоложения сцены – постепенное отмирание советских театральных ценностей и авторитетов. Омоложение театра не принесло ожидаемого обновления эстетики. Исчезновение из театрального обихода понимание театра как особого духовного пути, как психофизической практики и актерского тренинга. «Новая драма» сумела занять опустевшие позиции, являясь самым экспериментальным и самым социальным явлением российского театра. Происхождение термина «новая драма». Основные приметы и особенности структуры пьес.

Представители «новой драмы» - И. Вырыпаев, В. Сигарев, О. Мухина.бр.

Пресняковы, бр. Дурненковы, М. Курочкин, О. Богаев, П. Пряжко, К. Драгунская, А. Пулинович и др.

Драматургия Н. Коляды, «Коляда-театр» в Екатеринбурге. Феномен театра Евгения Гришковца.

Театр doc. и английская технология «verbatim». Основатели театра DOC – Михаил Угаров и Елена Гремина. Театр doc основан в 2002г. в Москве. Первый громкий спектакль – «Кислород» И. Вырыпаева. В Театре doc. идут документальные тексты и пьесы «фикшн», близкие технике verbatim.

Спектакли: «Война молдаван за картонную коробку» А. Родионова, «Трусы» по П. Пряжко, «Синий слесарь» М. Угарова, «Большая жрачка» А. Вартанова и Р. Маликова и др.

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 «Пластин» 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, «Господа Головлевы» по Достоевскому, «Демон» с О. Меньшиковым и др.

Предполагаемые результаты

По итогам обучения воспитанники должны

Знать:

основные теории происхождения театра как вида искусства основные этапы развития мирового театра;
характерные черты театрального искусства разных стран;
творческий путь и основные произведения не менее 10 западноевропейских, русских и, советских и современных драматургов;
специфику отдельных театральных профессий; основные театральные жанры, их особенности;

Уметь:

определять, какой театральной эпохе принадлежит предложенный педагогом иллюстративный материал;
рассказывать об основных эстетических признаках античного, средневекового искусства, искусства Возрождения;
рассказывать о творчестве одного зарубежного драматурга по выбору; рассказывать о творчестве одного русского режиссера по выбору;
анализировать драматургию как особый род литературы, предназначенный для сцены;
анализировать спектакль с точки зрения взаимодействия авторской и режиссерской концепции;
работать в театральном коллективе в постановке сценических этюдов.

Формы и виды контроля реализации программы:

Зачет по предмету «Беседы о театре» проводится в конце третьего года обучения в виде защиты реферата, либо тестирования. (на выбор преподавателя)

Критерии оценки.

Оценка «5»

Реферат оформлен в печатном виде (3-5 листов форматом А4).

Содержание работы написано лаконично и раскрывает тему в полном объеме.

Учащийся проводит защиту реферата, уверенно оперируя театральными терминами и историческими событиями.

Свободно отвечает на дополнительные вопросы. Оценка «4»

Невыполнение одного из перечисленных требований. Оценка «3»

Невыполнение двух из перечисленных требований.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ.

1. Народные истоки русского театра.
2. Драматургия Д.И. Фонвизина.
3. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков
4. Крепостной театр.
5. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе.
6. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756г.
7. Первые актеры: И.Дмитревский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.

8. Драматургия И.А. Крылова.
9. Актерское искусство А.С. Яковлева, Е.С. Семёновой.
10. В.Г. Белинский и театр.
11. Малый театр. (П.С. Мочалов, М.С. Щепкин).
12. Александринский театр (В.А. Коротыгин, В.Н. Асенкова.)
13. Драматургия А.Н. Островского.
14. Династия Садовских.
15. Драматургия Л.Н. Толстого.
16. Актерское искусство Малого театра.(Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова, А.П. Ленский)
17. Актерское искусство Александринского театра (М.Г. Савина, В.Н. Давыдов)
18. Драматургия А.П. Чехова.
19. Создание МХТ. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко.
20. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская.
21. Режиссерское искусство В.Э. Мейерхольда.
22. А.Я. Таиров и Камерный театр.
23. Театр XX века. Основные тенденции развития.
24. Творческая деятельность Г. А. Товстоногова.
25. Театральные системы XX века.
26. Создание театра «Современник»
27. Театральный авангард.
28. Современный театр.
29. Профессиональные театры г. Краснодар.

Список литературы

История Театра. Учебно-методический комплекс для студентов института музыки, театра и хореографии специальность 071301.65 «Народное художественное творчество»

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века» под редакцией Н.С. Пивоварова «ГИТИС» Москва, 2005

Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: в 2-х кн. Л., 1988

Хайченко Г. Страницы Истории советского театра..М. Искусство 1983 Чехов М. Путь актера М. «Согласие» 2000

Электронные ресурсы удаленного доступа:

Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>

Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles/>

Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php