

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История театра»

Наименование ОПОП: Режиссер неигрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4
посещение занятий	4
творческое задание	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

Рабочая программа дисциплины «История театра» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер неигрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

С.И. Мельникова, заведующий кафедрой драматургии и киноведения, д-р искусствоведения

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, председатель «Союза писателей Санкт-Петербурга», Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

- Получение студентами научных представлений о сущности театрального искусства и знаний истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры.
- Выработка исторического подхода в процессе осмысления театрального искусства.

Задачи дисциплины:

- Познать закономерности развития мирового театра.
- Получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм.
- Понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох.
- Изучить драматургию как непреходящую основу многовекового репертуара.
- Получить базовые сведения об истории актерского искусства и творческих методах мастеров сцены.
- Приобрести навыки анализа театральных явлений.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История изобразительного искусства и архитектуры

История костюма

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

История музыки

Основы кинодраматургии

Музыкальная литература

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Музыка в кино

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления развития в историческом контексте.

Знает: композиционные и художественные особенности произведений драматического и театрального искусства, созданного в определенный исторический период и (или) в рамках художественного направления

Умеет: анализировать структуру произведения, вычленять основные темы и лейтмотивы, свойственные периоду, характерные для него герои и особенности построения пьесы

Владеет: основными методами анализа драматического произведения

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.
самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.)

Происхождение древнегреческого театра. Праздники Диониса. Устройство театра, организация театральных представлений, актёры, хор и зрители в театре Древней Греции. Актёрское искусство в Древней Греции V века до нашей эры. Драматургия Эсхила («Прометей прикованный», «Орестея»). Драматургия Софокла («Антигона», «Эдип-царь»). Драматургия Еврипида («Медея», «Ипполит»). Драматургия Аристофана («Лягушки», «Лисистрата»). Учение Аристотеля о трагедии. «Поэтика» Аристотеля. Театр эллинистического периода. Его устройство, актёрское искусство. Новоаттическая комедия, ее особенности. Драматургия Менандра («Брюзга»). Истоки древнеримского театра. Основные жанры римского театра эпохи Республики. Устройство древнеримского театра, положение актеров и актёрское искусство в Древнем Риме эпохи Республики. Драматургия Плавта («Клад» (Комедия о горшке), «Хвастливый воин»). Театральные представления в Риме в эпоху Империи: основные жанры, театральная архитектура, актёрское искусство, статус актера. Драматургия Сенеки («Федра»)

Тема 2. Театр Средних веков и Возрождения (V–XVI вв.)

Народные истоки средневекового театра. Искусство гистрионов-жонглёров. Эволюция церковного театра. Общая характеристика основных жанров. Литургическая и полулитургическая драма. Миракль. Представление Средневековых мистерий. Рютбёф «Чудо о Теофиле». Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика. Драматургия Адама де ла Аля. («Игра о Робене и Марион»). Моралите и соти. Фарс. («Фарс о чане», «Лохань»).

Понятие Ренессанса. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Театр эрудитов (учёный). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров. Комедия эрудита и её эволюция. Драматургия Николо Маккиавели («Мандрагора»). Пасторальная драма. Театральная архитектура и декорационное искусство Италии 16-17 веков. Комедия дель арте: истоки, пути

формирования, театральнo-эстетические принципы. Основные маски комедии дель арте. Импровизация как основа актёрского искусства комедии дель арте. Диалекты. Буффонада. Положение актёров комедии дель арте в обществе.

Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Мигель де Сервантес и театр. Драматургия Сервантеса («Нумансия». «Саламанкская пещера»). Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега («Фуэнте Овехуна» (Овечий источник). «Звезда Севильи». «Собака на сене»). Драматургия Тирсо де Молина («Севильский озорник», «Дон Хиль – зелёные штаны»). Организация театральнoх зрелищ, театральнo-декорационное и актёрское искусство Испании 16-17 веков. Бродячие труппы, Корраль.

Формирование и организация английского профессионального театра. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии 16 – начала 17 века. Возникновение гуманистической драмы в Англии в 16 веке. Предшественники Уильяма Шекспира, «университетские умы» - Томас Кид, Роберт Грин, Джон Лили. Драматургия Кристофера Марло («Гамелран Великий» Ч.1., «Трагическая история доктора Фауста», «Эдуард 2»). Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии). Исторические хроники Шекспира («Ричард III» «Генрих IV»). Основная проблематика ранних комедий Шекспира («Укрощение строптивой». «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь»). «Мрачные комедии» Шекспира («Мера за меру»). Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.«Гамлет». Проблематика и поэтика. «Отелло». Проблематика и поэтика. «Король Лир». Проблематика и поэтика. «Макбет». Проблематика и поэтика. Фантастические драмы Шекспира. Общая характеристика. «Буря». Проблематика и поэтика. Космос художественного мира Шекспира. Актёрское искусство английского театра эпохи Шекспира. Театр «Глобус»: история, архитектурные и сценические особенности, публика

Тема 3. Французский театр XVI – XVII вв.

Формирование французского профессионального театра. Поэтика классицизма и творчество Пьера Корнеля первого периода. «Сид», «Гораций». Барокко и классицизм в творчестве Корнеля. «Родогюна», «Иллюзия». Становление творческого метода Жана Расина. Трагедии Расина на античные сюжеты. «Федра». Проблематика и поэтика. Расин – постановщик и педагог. Ведущие актёры Бургундского отеля конца XVII века. Театральная деятельность Жана-Батиста Мольера. «Смешные жеманницы». Формирование жанра высокой комедии в творчестве Мольера. «Тартюф». Проблематика и поэтика. Борьба за постановку «Тартюфа». «Дон Жуан». Проблематика и поэтика. Черты комедий «золотого периода». Комедии-балеты Мольера. «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной». Мольер – актёр, режиссёр, руководитель труппы. Эстетика французского театра XVII века. Актерское искусство в эпоху классицизма. Создание театра «Комеди Франсез»

Тема 4. Театр эпохи Просвещения (XVIII век)

Ярмарочные и бульварные театры, их демократичный характер, преследование привилегированными театрами. Основание в Париже театра "Комеди Франсез" ("Французская комедия") – 1680. Присутствие в труппе актеров различных школ. Необходимость реформирования трагедии. Суть Просвещения. Франсуа Мари Вольтер (1694-1778). Критика католической церкви и религиозной нетерпимости, политического деспотизма, социальной несправедливости. Двойственное отношение к предшествующей трагедии (античность, Шекспир, классицизм). Обновление классицизма ("просветительский классицизм"). Насыщение содержания трагедий просветительской проблематикой ("Заира" – 1732 и др.). Дени Дидро (1713-1784) и защита принципов "искусства представления" в трактате "Парадокс об актере" (1770-1778). Единство чувства и разума в "искусстве представления". Эволюция комедии. Постепенное ослабление и утрата комедийной специфики, движение в сторону моралистичности, трогательности и чувствительности. Рождение слезной комедии. Возрождение комедии в 70-е гг. Пьер Огюстен Бомарше (1732-1799). Близость ему театральнoх идей Дидро. Несовершенство мещанских драм "Евгения" (1767) и "Два друга"

(1769). Возрождение смешной (веселой) комедии. Традиционность и новизна сюжета и образов "Севильского цирюльника" (1773), "Женитьбы Фигаро" (1781). Движение в сторону комедии нравов, ее основные черты. Значение женских образов. Сценическая судьба. Основные направления просветительской реформы в итальянском театре 18 века. Творческий путь Карло Гольдони. Общая характеристика. Реформа комедии Гольдони. «Хозяйка гостиницы» («Трактирщица»). Проблематика и поэтика. «Слуга двух хозяев», «Кьоджинские перепалки» Гольдони. Полемика Карло Гоцци с Гольдони и Кьяри. Театральные сказки Гоцци. Общая характеристика («Любовь к трём апельсинам», «Зелёная птичка»). «Турандот». Проблематика и поэтика. Актёрское искусство Италии XVIII века. Театрально-декорационное искусство Италии XVIII века. Формирование немецкого театра XVIII века. Театрально-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. Драматургия Лессинга («Эмилия Галотти», «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье»). Иоганн Готфрид Гердер и драматургия «бури и натиска». Клинггер «Буря и натиск». Театральная деятельность Иоганна Вольфганга Гёте в «веймарский период». «Фауст» (ч.1). Проблематика и поэтика. Театральная деятельность Фридриха Шиллера в период «бури и натиска». «Разбойники». Проблематика и поэтика. «Коварство и любовь». Проблематика и поэтика. Театрально-эстетические взгляды Шиллера. Творчество Шиллера в «веймарский период». «Мария Стюарт». Проблематика и поэтика.

Тема 5. Русский драматический театр от истоков до конца XIX века

Истоки русского театра. Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошья и грища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.). Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676). «Артаксерово действо» – первый спектакль русского театра. Актёрский состав театра, немецкая и русская труппы. Репертуар театра, политические цели, актуальность. Принципы постановок, оформление спектаклей. Формирование интереса к наукам и искусству в 17 веке. Роль театра в общественной жизни в эпоху Петра 1. Публичный театр Петра 1 – проповедник государственных устоев и общественного устройства. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Роль А.П.Сумарокова (1718-1777) в организации театра в России.

Основные направления в русском актёрском искусстве второй половины XVIII века. Волков Ф.Г. (1729-1763) – первый русский актёр, «отец русского театра» (Белинский). Общественная и творческая деятельность Волкова, его своеобразие. Рост крепостных театров в конце XVIII - начале XIX века. Виды крепостных театров: городские и усадебные. Особенности репертуара крепостных театров. Положение актёров крепостных театров.

Театр первой четверти XIX века: основные тенденции и стилевые направления. Основные жанры и структура театральных представлений. Московская и петербургская актерская школа: основные представители и стиль исполнения первых десятилетий XIX века. Пять имен «золотого фонда» российской драматургии: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский. Творчество А.С. Грибоедова. «Горе от ума»: история цензурных искажений и первых спектаклей. Драматургическое наследие А.С. Пушкина. «Борис Годунов» как народная драма. «Маленькие трагедии» как пьесы-кульминации. Романтизм в русском театре: теоретические и мировоззренческие основы стиля. Романтизм в русском актерском искусстве. П.С. Мочалов и В.А. Каратыгин. «Маскарад» М.Ю. Лермонтова: история создания, трудный путь сценического воплощения. Реформа М. Щепкина и ее значение в развитии национальной актерской школы. Щепкин – актер реализма. Драматургия Н.В. Гоголя. Свообразие и новаторство поэтики драматургии Тургенева. Общая характеристика театрального процесса 1850-1870-х годов в контексте историко-культурных и социальных явлений. Малый и Александринский театры: общая характеристика тенденций в репертуаре и актерском искусстве. Театр эпохи А.Н. Островского. Островский – реформатор русского театра, первый репертуарный драматург. Малый театр как Дом Островского.

Тема 6. История театра 2-ой половины XIX – начала XX веков

Западноевропейский театр 2-ой половины XIX – начала XX вв. Новая драма и ее особенности.

Натуралистическая, символистская и реалистическая ветви Новой драмы. Театральный натурализм. Бурное развитие науки в XIX веке и театральный натурализм. Видимая и сущая реальности в символизме. Социальный и психологический анализ человека в реалистической драме. «Хорошо сделанная пьеса» по отношению к Новой драме. Генрик Ибсен (1828-1906) – крупнейший норвежский драматург, родоначальник "новой драмы". Драмы "Бранд" (1865), "Пер Гюнт" (1866). Исследование в них проблемы цельной, крупной личности, нравственного компромисса и бескомпромиссности, взаимоотношения человека и среды. Переход к сюжетам из повседневной жизни среднего горожанина ("Столпы общества – 1897, "Кукольный дом" – 1879, "Привидения" – 1881, "Враг народа" – 1882 и др.). "Среда" и ее враждебность личности. Роль прошлого. "Гедда Габлер" (1890) как иррациональная личность. Август Стриндберг (1849-1912) как теоретик и экспериментатор в области драмы. "Фрекен Юлия" (1888). Интимный театр Стриндберга как попытка создать новую театральную эстетику. Ограниченность театрального натурализма. Зарождение символизма, истоки и особенности течения. Морис Метерлинк (1862-1949). Два периода творчества. Судьба и трагичность человеческого бытия в пьесах "Непрошенная", "Слепые" (1890), «Там, внутри», «Смерть Тентажиля». Новое отношение к действию (принцип "статичного театра"), характеру, быту, слову. Роль символа. «Синяя птица» (1908 г.) как философская сказка; сложная судьба пьесы (между «детским» и «взрослым» театром). Альфред Жарри (1873-1907). Спор с символизмом и натурализмом. Фарс "Король Убю" (1896) как предтеча опытов абсурдистов середины XX века. Художественный театр (Театр д'Ар) – первый символистский театр в Париже (1890-1893). Бернард Шоу (1856-1950). Критика Шекспира, бытующих на английской сцене приемов его сценического воплощения. Отношение к творчеству Ибсена. Драма идей в творчестве ("дискуссионная драма") как английский вариант "новой драмы". Ее задачи и спор с Аристотелем. Три цикла пьес 90-ых годов ("неприятные", "приятные", "пьесы для пуритан"). Оскар Уайльд (1856-1900). Жизненный путь Уайльда и его творчество. Герхард Гауптман (1863-1946) – крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX – начала XX вв. Сложность творческой эволюции. Присутствие натуралистических, реалистических и символических тенденций. "Перед восходом солнца" (1889) как натуралистическая драма. Макс Рейнгард (1873-1943) как "гениальный эклектик" в истории мировой режиссуры. Деятельность Немецкого театра, особенности эстетики и репертуара.

Русский театр и драматургия рубежа XIX – XX веков. Возникновение частных театров: новые формы организации театрального дела. Начало эпохи режиссерского театра в России. Влияние идей натурализма, символизма, импрессионизма, экспрессионизма на режиссерские концепции театральных деятелей. Драматургическое наследие А.П. Чехова. Пьесы М. Горького. Особенности драматургии Л. Андреева. Драматургия русского символизма. Московский Художественный театр. Творчество К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко до 1917 г. Студии МХТ. Творчество Вс. Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова, Е.Б. Вахтангова, М. А. Чехова и др. до 1917 г. Театральная политика советской власти в первые годы. А.В. Луначарский. Опыты революционного театра: «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского и её постановки; массовые зрелища. В.Э. Мейерхольд в первые революционные годы.

Тема 7. История театра после Первой мировой войны до конца XX века

Немецкий театр первой половины XX века (до 60-х гг.)

Развитие экспрессионистской драмы после Первой мировой войны (Георг Кайзер, 1878-1945; Вальтер Газенклевер, 1890-1940; Эрнст Толлер, 1893-1939; Фридрих Вольф, 1888-1953 и др.). Эмоциональный протест против современного уродливого мира. Стилистические особенности. Бертольд Брехт (1898-1956) – крупнейший драматург и театральный деятель Германии. Формирование теории «эпического театра» и ее основные принципы. Отличие от «аристотелевского» театра.

Итальянский театр первой половины XX века (до 60-х гг.)

Рождение режиссерского театра в Италии. Особенности процесса. Луиджи Пиранделло (1867-1936) – ведущий итальянский драматург в период между двумя мировыми войнами. Особенности развития французской драматургии и режиссуры первой половины XX века (до

60-х гг.)

Формирование интеллектуальной драмы, ее национальные особенности. Жан Ануй (1910-1987). Ануй как драматург-мастер, связь творчества с французской традицией "хорошо сделанной пьесы". Возникновение "драмы абсурда" в атмосфере разочарования в итогах Второй мировой войны. Самуэль Беккет (1906-1989) и Эжен Ионеско (1912-1994) как главные представители театра абсурда. Особенности абсурдистских пьес и абсурдистского мироощущения. Темы театра абсурда: мотивы одиночества и ожидания, сатира на конформизм, демистификация идеологии.

Английский театр первой половины XX века (до 60-х гг). Кризис английской драмы в первой половине XX столетия. "Рассерженные молодые люди" и их борьба за возвращение социальной проблематики на английскую сцену: Джон Осборн (1929-1994), Арнольд Уэскер (род. 1932), Шейла Дилени (1938-2011), Роберт Болт (1925-1995), Джон Арден (1930-2012) и др.

Театр США первой половины XX века (включая 60-е гг).

Юджин О'Нил (1888-1953) – крупнейший американский драматург первой половины XX века, эволюция творчества. Теннесси Уильямс (1914-1983) – крупнейший американский драматург периода после окончания Второй мировой войны. Влияние творчества А. П. Чехова. организационная структура театров Бродвея. Развлекательный характер репертуара бродвейских коммерческих театров. Мюзикл и его театрално-эстетическое своеобразие.

Русский театр и драматургия 20-х, 30-х годов и второй половины XX века.

Трагизм и абсурд эпохи в творчестве М.А. Булгакова. Театр 1950-х-1960-х годов. Драматургия А. Арбузова, В. Розова, А. Володина. Рождение театра «Современник»; Ю. Любимов в Театре на Таганке; БДТ под руководством Г. Товстоногова; творчество А.В.Эфроса. Эстетические поиски режиссеров и актерское искусство. Драматургическое наследие А. Вампилова. Драматургия «новой волны»: творчество Л.Петрушевской, А.Галина, В. Арро, В.Славкина, С.Злотникова, А.Казанцева, Л.Разумовской, А.Соколовой и др.

Обзор театрального процесса (1970-1980-х гг.): Олег Ефремов во МХАТе. Новые принципы формирования репертуара. Приглашение режиссеров разных направлений: А.Васильева, Л.Додина, К. Гинкаса, А. Эфроса, Л.Хейфеца. Спектакли А. Гончарова, Л. Хейфеца, П. Хомского, П. Фоменко, Б. Морозова. Марк Захаров в Ленком. Основные постановки. Режиссерское искусство А. Васильева. ШДИ. Л. Додин и МДТ. Основные постановки А. Бородин, В. Фокина, Р. Виктюка, К. Гинкаса, Г. Яновской, С. Женовача и др. Создание объединения «Творческие мастерские» при ВТО. Среди участников «мастерских»: А.Пономарев, В. Клименко (Клим), В.Мирзоев, М. Мокеев и др. Театр-студия п/р О. Табакова. Мастерская Петра Фоменко. Новые тенденции в театре и драматургии 1980–1990-х годов: Н.Садур, А.Шипенко, Н.Коляда, М. Курочкин, О.Мухина, О. Богаев, В.Сигарев, О. и В. Пресняковы, М. Угаров и др. Организация новых коллективов, студий. Антреприза и репертуарный театр. Постановки Р. Козака, Ю. Бутусова, И. Поповски, К.Серебренникова, М. Карбаускиса и др. Разнообразие эстетических поисков на рубеже XX-XXI веков.

Тема 8. Панорама сегодняшней театральной жизни

Популярные московские театры: «Ленком», «Сатирикон», театра под руководством О.П. Табакова, «Мастерская П.Н. Фоменко».

Санкт-Петербургский Малый Драматический театр под руководством Л.А. Додина. Экспериментальные театры режиссеров А.А. Васильева, В.В. Фокина, К.М. Гинкаса, Ю.Н. Погребничко, С.В. Женовача и др. МХТ, Малый и другие традиционные театры. Практика антреприз и отдельных театральных проектов, её достоинства и недостатки. Международные театральные фестивали в России.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.)	2	0	0	2	0	0	4
2	Театр Средних веков и Возрождения (V–XVI вв.)	2	0	0	2	0	0	4
3	Французский театр XVI – XVII вв.	2	0	0	2	0	0	4
4	Театр эпохи Просвещения (XVIII век)	2	0	0	2	0	0	4
5	Русский драматический театр от истоков до конца XIX века	2	0	0	2	0	0	4
6	История театра 2-ой половины XIX – начала XX веков	2	0	0	2	0	0	4
7	История театра после Первой мировой войны до конца XX века	2	0	0	2	0	0	4
8	Панорама современной театральной жизни	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История театра» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.)».	2
2	Тема: «Театр Средних веков и Возрождения (V–XVI вв.)».	2
3	Тема: «Французский театр XVI – XVII вв.».	2
4	Тема: «Театр эпохи Просвещения (XVIII век)».	2
5	Тема: «Русский драматический театр от истоков до конца XIX века».	2
6	Тема: «История театра 2-ой половины XIX – начала XX веков».	2

7	Тема: «История театра после Первой мировой войны до конца XX века».	2
8	Тема: «Панорама сегодняшней театральной жизни».	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История театра».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	4
посещение занятий	4
творческое задание	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы для доклада:

1. Организация театральных представлений на празднествах в честь бога Диониса.
2. Особенности Миракля: достоинство, наличие религиозного чувства и реалистические мотивы, дидактика.
3. Итальянский театр: жонглёры, карнавал, ателлана.
4. “Пасос” в испанском театре.
5. Публичные театры в Мадриде 17 века.
6. Особенности театрального дела в Англии 16-17 веков.
7. Сценические каноны театра классицизма в актёрском мире.
8. Вездесущие актёры театра «Пале-Рояль».
9. Дени Дидро как драматург и теоретик театра.
10. Вольтеровская школа актёрского искусства.
11. Особенности развития сценографии в 18 веке.
12. Упадок комедии дель Арте: причины и значение.
13. Французский театр в период Великой французской революции.
14. Развитие комедийного жанра во Франции первой половины 19 века.
15. История водевиля.
16. Пантомима в английском театре.
17. Актерская школа Шредера.
18. «Свободный театр» Антуана.
19. Школьный театр.
20. Судьба крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой.
21. Николай Дюр – один из выдающихся комических актёров Александрийского театра.
22. Иван Соснецкий – актёр императорского театра: судьба и роли.
23. Варвара Асенькова: театр и судьба.
24. Е. Семёнова и м-ль Жарне: творческое соперничество актрис.

25. Система обучения актёра в конце 19 века.
26. Жизнь, судьба, творчество К.С. Станиславского.
27. Что такое «система Станиславского»?
28. В.И. Немирович – Данченко: педагог, драматург и создатель МХТ.
29. Эстетические искания МХТ в первые десятилетия 20 века.
30. Театр в Комиссаржевской и её сотрудничество с Майфуольдом.
31. Театральные эксперименты режисёров начала 20 века.
32. Пьесы и спектакли о революции и гражданской войне.
33. Судьба булгаковских пьес в театрах Москвы и Ленинграда в конце 1920-х годов.
34. Организация театрального дела в СССР в 30-е годы.
35. Создание и становление системы театров для детей.
36. Мастера Малого театра 20 века.
37. Плеяда крупнейших актёров БДТ.

Примеры творческого задания:

1. Гольдони – реформатор итальянской комедии

Список произведений: Веер, Кофейня, Къеджинские перепалки, Феодал, Брак по конкурсу, Дачная лихорадка, Забавный случай, Новая квартира, Самодуры

2. А. Н. Островский и русский театр второй половины ХХ – начала ХХІ столетия

Список произведений: Не все коту масленица; Не в свои сани не садись; Бедность не порок; Доходное место; На всякого мудреца довольно простоты; Горячее сердце; Бедная невеста; Бешеные деньги; Грех да беда на кого не живет; Воспитанница; Женитьба Белугина; Красавиц мужчина; Поздняя любовь; Правда хорошо, а счастье лучше; Пучина; Сердце не камень.

3. Новаторство Ибсена-драматурга

Список произведений: Враг Народа (Доктор Стокман); Строитель Сольнес; Женщина с моря; Йун Габриэль Боркман; Когда мы, мертвые, пробуждаемся; Столпы общества

4. Чехов и его влияние на театр ХХ столетия (Чехов на русской сцене)

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»

5. Французская интеллектуальная драма

Список произведений:

Ж. Кокто. Двуглавый орел, Адская машина

Ж. Жироду. Троянской войны не будет

Ж. Ануй. Дикарка; Пассажир без багажа; Медея; Жаворонок; Коломба; Орнифль, или Сквозной ветерок; Томас Беккет; Жил-был каторжник, Потасовка

Ж.-П. Сартр. Мухи

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Религиозно-обрядовые истоки древнегреческого театра и его становление. Устройство древнегреческого театра: сцена, декорации, машины, костюм, актерская игра, организация представлений

2. Эсхил – "отец древнегреческой трагедии". Особенности изображения человека, театральные нововведения. Проблемы рока и справедливости в трилогии "Орестея"

3. Особенности изображения человека в трагедиях Софокла, его театально-драматургические нововведения. Человек и рок, человек и государство в трагедиях "Царь Эдип" и «Антигона»

4. Круг проблем, новаторский характер драматургии Еврипида, причины нелюбви к нему афинской публики. Человек и его страсти в трагедии "Медея"

5. Древнегреческая комедия: происхождение, этапы развития, особенности актерского исполнения. Особенности древнеаттической комедии на примере "Лягушек" Аристофана

6. Особенности становления и развития древнеримского театра

7. Народные истоки средневекового театра. Особенности театральных жанров раннего и

позднего средневековья

8. Особенности становления и развития итальянского театра эпохи Возрождения. Комедия дель арте и ее маски. "Мандрагора" Н. Макиавелли как пример ученой комедии

9. Особенности зарождения и развития испанского театра эпохи Возрождения. Спектакль в испанском театре конца XVI – XVII вв. (корраль и его устройство, актерская игра, структура спектакля)

10. Появление профессиональных трупп в Англии. Первые театральные здания, их устройство. Принципы постановки и оформления спектакля

11. Шекспир как центральная фигура английского театра эпохи Возрождения и его предшественники. Периодизация творчества.

12. Природа комедии и комического в творчестве Шекспира. "Веселые" ("романтические") и "мрачные" комедии». "Сон в летнюю ночь", "Двенадцатая ночь" как "веселые" комедии Шекспира

13. "Ромео и Джульетта" и «Юлий Цезарь» как трагедии оптимистического периода творчества Шекспира

14. Зрелые трагедии Шекспира, их особенности. "Гамлет" как трагедия "знания жизни". Загадки поведения заглавного персонажа

15. Зрелые трагедии Шекспира, их особенности. Два типа возрожденческой личности в трагедии "Отелло"

16. Зрелые трагедии Шекспира, их особенности. "Король Лир" как "трагедия незнания жизни" и самая масштабная трагедия Шекспира

17. Поздний период творчества Шекспира. "Буря" как завещание Шекспира

18. Природа классицизма и его становление во французском театре XVII столетия. Стилистика классицистского спектакля

19. Творческий путь Мольера-драматурга

20. Фарсовое начало в творчестве Мольера, (на примере комедии-фарса "Плутни капена"). Мольер – как продолжатель традиций европейской комедии

21. Высокая комедия в творчестве Мольера (на примере комедий "Тартюф" и «Дон Жуан»)

22. Своеобразие развития английской драматургии и театра во второй половине XVII – XVIII вв.

23. Идеология просвещения и театральная деятельность Вольтера.

24. Дидро и его влияние на развитие французского театра XVIII века

25. Место и значение творчества Бомарше в развитии французской комедии XVIII века. Новаторство комедии Бомарше "Женитьба Фигаро". Наиболее значимые спектакли по этой комедии в российском театре XX века

26. Карло Гольдони – реформатор итальянской комедии, его жизненный и творческий путь "Слуга двух господ", "Трактирщица", место этих комедий в творчестве Гольдони

27. Особенности развития немецкого театра в XVII – XVIII вв.

28. Фридрих Шиллер – драматург: этапы жизни и творчества

29. Романтизм и театр. Своеобразие романтического героя и актера. Крупнейшие актеры романтического театра (Фредерик Леметр, Мари Дорваль, Эдмунд Кин)

30. Особенности становления романтического театра во Франции. Критика классицизма Виктором Гюго в его предисловии к драме "Кромвель". "Эрнани" Гюго как пример романтической драмы

31. Особенности становления романтического театра в Англии. Байрон – драматург. Природа трагического конфликта в мистерии "Каин"

32. Особенности становления романтической драматургии и театра в Германии. Романтический герой и его судьба в пьесе Г. Клейста "Принц Гомбургский"

33. "Новая драма" рубежа XIX – XX вв. и ее основные направления

34. Генрик Ибсен: этапы творчества Новаторство Ибсена и проблемы сценического воплощения его драматургии

35. Новаторство, эстетическое своеобразие драматургии Б. Шоу, этапы творчества
36. Постановочные принципы Шоу-режиссера, его требования к актерскому творчеству
37. Героиня-реалистка в пьесе Б. Шоу "Пигмалион". "Дом, где разбиваются сердца" Б. Шоу – фантазия в русском стиле на английские темы
38. Идеино-эстетические особенности драматургии О. Уайльда и его "Идеальный муж" "Саломея"
39. Новаторство Г. Крэга как режиссера и сценографа. Его влияние на развитие европейского театра XX столетия. Работа Г. Крэга над "Гамлетом" в МХТе
40. Что такое «система Станиславского»?
41. Эстетические искания МХТ в первые десятилетия 20 века.
42. Организация театрального дела в СССР в 30-е годы.
43. Мастера Малого театра 20 века.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
творческое задание	20	1	20
доклад	9	2	18
посещение занятий	2	16	32
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Мокульский, С. С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] / С. С. Мокульский. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки"", 2011. – 719с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/36392/#1>
2. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-8114-1267-9. - Текст : непосредственный.
<https://www.gikit.ru/lib/catalog>
3. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] / А. А. Гвоздев. - Москва : Планета музыки, 2012. – 413с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/3557/#1>
4. Гвоздев, А. А. История европейского театра. Античный театр. Театр эпохи феодализма [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Гвоздев, А. И. Пиотровский ; Российский ун-т театрального искусства - ГИТИС. - М. : ГИТИС, 2013. – 440с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. История зарубежного театра [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано Мин. образования / Л. И. Гительман.- СПб. : Искусство-СПб, 2005. - 575 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Введение в театроведение [Текст] : учебное пособие для вузов / Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства (СПб.) ; сост. Ю. М. Барбой ; ред. Ю. М. Барбой. - СПб. : СПбГАТИ, 2011. - 367 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века [Текст] : учебник для студ. вузов / под ред. Н.С. Пивоваровой. - М. : ГИТИС, 2005. - 736 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
<http://theatremuseum.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История театра» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

В состав практических занятий включаются:

- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- подготовка докладов (сообщений) в рамках, предусмотренной РП, темой.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности, позволяющей накапливать теоретические знания, умения и навыки в их практическом применении.