

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР»**

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

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**учебный предмет
ПО.02.УП.03. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

г. Прохладный 2016г.

<p>«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР»</p> <p>«15» января 2016 г.</p>	<p>«Утверждаю» Директор МОУ ДОД «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР» Перегуда Н.В.</p> <p>«15» января 2016 г.</p>
---	--

Программа учебного предмета разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Искусство театра».

Организация-разработчик:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 «Детская школа искусств местной администрации г. о. Прохладный КБР»

Разработчик программы: Ковригина И.И. - преподаватель МБУ ДО
 «ДШИ местной администрации
 г.о. Прохладный КБР»

Рецензент - Л.Ж. Налоева - зав. кафедрой истории и теории музыки СКГИИ,
 доцент

Рецензент - Н.Н. Лысенко - преподаватель высшей квалификационной
 категории МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о.
 Прохладный КБР»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен предмету «Беседы об искусстве» и относится к предметам обязательной части учебного плана.

Освоение данной программы знакомит учащихся с историей драматического театра и театральной культурой в целом, обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности.

2. Срок реализации учебного предмета «История театрального искусства»

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» составляет 3 года (с 3 по 5 класс).

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год (6-й класс).

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	3		4		5		
Классы	1	2	1	2	1	2	
Полугодия							
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	зачет	итоговая аттестация (экзамен)	

В 6 классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 часа

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация программы по учебному предмету «История театрального искусства» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение духовными и культурными ценностями на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории театрального искусства, а также выявление одаренных детей в области театрального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные организации и организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

- приобретение детьми теоретических знаний в области театрального искусства;
- знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и зарубежного театра, историей возникновения театральных жанров;
- получение первичных знаний основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров, знаний основной театральной терминологии;
- приобретение знаний по истории зарубежного и русского драматического искусства, особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров;
- развитие творческих способностей, владение основами анализа пьес и спектаклей, основами анализа различных режиссерских интерпретаций художественного произведения;
- расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об искусстве.

История театрального искусства делится на две последовательно изучаемых части: «История зарубежного театра» и «История русского театра».

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

7. Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации учебного предмета «История театрального искусства», - библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для сопровождения изложения учебного материала просмотром фрагментов спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем.

Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа включает посещение театров, музеев, концертных залов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

первый год обучения

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Введение. История зарубежного театра.				
1.1	Театр и его место в художественной культуре.	Беседа	2	-	2
2.	Античный театр.				
2.1	Зарождение Древнегреческого театра. Устройство театра, актеры и хор, костюмы и маски.	Лекция	2	1	1
2.2	<i>Античная трагедия:</i> Эсхил. Общая характеристика творчества. Фрагменты трагедии «Прометей прикованный».	Лекция	2	1	1
2.3	Софокл. Общая характеристика творчества. Трагедия «Царь Эдип».	Лекция	2	1	1
2.4	Еврепид и его роль в развитии античного театра. Трагедия «Медея».	Лекция	2	1	1
2.5	<i>Античная комедия</i> Аристофан. Особенности античной комедии. Комедия «Лягушки»	Лекция	2	1	1
3.	Театр Средневековья				
3.1	Жанры средневекового театра: Литургическая драма, Миракль,	Лекция	5	3	2

	Моралите, Фарс - особенности театральной зрелищности.				
4.	Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII века).				
4.1	Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.	Лекция	3	2	1
4.2	Италия. Комедия <i>дель арте</i> . Особенности масок.	Лекция	2	1	1
4.3	Карло Гальдони «Слуга двух господ»	Лекция	2	1	1
4.4	Испания «Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега. «Собака на сене» - содержание, фрагменты.	Лекция	2	1	1
4.5	Англия. Становление профессионального театра и драматургии. Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта», «Король Лир»- содержание, фрагменты.	Лекция-беседа	6	3	3
	I полугодие		32	16	16
5	Театр французского классицизма.				
5.1	Французский классицизм Высокая комедия Жан-Батист Мольера. Обзор пьесы «Скупой».	Лекция	4	2	2
6	Театр XVIII в.				
6.1.	Эпоха Просвещения. Особенности эстетики.	Лекция	2	1	1
6.2	Дени Дидро «Парадокс об актере». Реформы Лекена	Лекция	2	1	1
6.3	Франция. Эволюция французской комедии. Бомарше - жизнь и тв-во. «Сивильский цирюльник», «Свадьба Фигаро».	Лекция	6	3	3
6.4	Английская комедия. Ричард Бринсли Шеридан. Д. Гарик- реформатор английской сцены.	Лекция	4	2	2
6.5	Италия. Карло Гоцци. Театральные реформы Карло Гольдони	Лекция	4	2	2
6.6	Немецкий театр Драматургия Ф.Э.Лессинга.	Лекция-беседа	4	2	2
6.7	Гуманистические идеалы Ф.Шиллера. «Мария Стюарт»	Лекция-беседа	4	2	2
6.8	Гете – общая характеристика творчества. «Фауст».	Лекция-беседа	4	2	2
	II полугодие		34	17	17

	Всего часов		66	33	33
--	--------------------	--	-----------	-----------	-----------

второй год обучения

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
7	Театр I половины XIX в.				
7.1	Франция. Зарождение и становление романтизма.	Лекция	2	1	1
7.2	Возникновение лирической оперы. Жорж Бизе. Возникновение французской классической оперетты. Жак Оффенбах. Оперный театр «Ла Скала»	Лекция	6	3	3
7.3	А.Дюма-сын «Дама с камелиями»	Лекция-беседа	4	2	2
7.4	Виктор Гюго. Зарождение критического реализма. Основные черты направления.	Лекция	2	1	1
8	Театр II половины XIX в.				
8.1	Оперное искусство на рубеже веков. Ж.Массне, К.Сен-Санс, К.Дебюсси, М.Равель.	Лекция	4	2	2
8.2	Г.Ибсен - основоположник «новой драмы». «Кукольный дом», «Приведения» (на выбор)	Лекция-беседа	6	3	3
8.3	Неоромантизм в европейском театре. Драматургия Эдмона Ростана.	Лекция-беседа	6	3	3
8.4	Творчество Сары Бернар	Лекция	2	1	1
	I полугодие (часы)		32	16	16
8.5	Эстетика символического театра. Творчество Мориса Метерлинга (пьеса на выбор).	Лекция-беседа	4	2	2
8.6	Английский театр. Драматургия О.Уальда, Творчество Б.Шоу (пьеса на выбор).	Лекция-беседа	4	2	2
9	Зарубежный театр XX в.		2	1	1
9.1	Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Режиссер Питер Брук	Лекция	4	2	2
9.2	Франция. Драматургия Жана Кокто, Сэмюэля Беккета.	Лекция	4	2	2

9.3	Германия. Эпический театр Бертольта Брехта	Лекция-беседа	4	2	2
9.4	Академический театр «Комеди Франсэз».	Лекция	2	1	1
9.5	Оперный театр. «Гранд-Опера».	Лекция	2	1	1
9.6	США. Драматургия Юджина О'Нила	Лекция-беседа	4	2	2
9.7	Развитие жанра мюзикла.	Лекция			3
	Контрольный урок		2	1	1
	II полугодие (часы)		34	17	17
	Всего часов		66	33	33

третий год обучения

10	История русского театра. Русский театр от истоков до начала XVIII в.				
10.1	Народные истоки русского театра. Театр Петрушки Вертеп. Балаганы. Медвежья потеха. Раек.	Лекция	2	1	1
10.2	Придворный и школьный театр 17 века. Комедийная хоромина Петра I.	Лекция	2	1	1
11	Русский театр XVIII в.				
11.1	Крепостные театры. Театр Шереметьевых.	Лекция	2	1	1
11.2	Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы. Первые русские драматурги. А.Сумароков	Лекция	2	1	1
11.3	Д.И.Фонвизин «Недоросль».	Лекция-беседа	2	1	1
12.	Русский театр первой половины XIX в.				
12.1	Грибоедов «Горе от ума»	Лекция-беседа	2	1	1
12.2	Русский водевиль.	Лекция	2	1	1
12.3	А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Маленькие трагедии».	Лекция-беседа	4	2	2
12.4	Драматургия и театральные эстетические идеи Н.В. Гоголя. «Ревизор»	Лекция-беседа	2	1	1
12.5	Актерское искусство.	Лекция	2	1	1

	Творчество П.С.Мочалова, В.А. Каратыгина, М.С.Щепкина.				
13	Русский театр второй половины XIX в.				
13.1	Драматургия А. Н.Островского «Гроза», «Бесприданница»	Лекция-беседа	4	2	2
13.2	А.П.Чехов – жизнь и творчество. Драматургия А.П. Чехова. «Медведь», «Чайка».	Лекция-беседа	6	3	3
	I полугодие (часы)		32	16	16
14	Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX.	Лекция	2	1	1
14.1	Режиссерская деятельность К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Создание МХТ.	Лекция	4	2	2
14.2	В.Э. Мейерхольд - великий режиссер – новатор: концепция «условного театра», традиционализм и принципы стилизаций.	Лекция	2	1	1
14.3	А.Я.Гаиров: Свободный и Камерный театр.	Лекция	2	1	1
14.4	М. А. Чехов: Работа «О технике актера»	Лекция	2	1	1
14.5	Е.Б.Вахтангов. Основные творческие принципы режиссуры.		2	1	1
15	Русский театр второй половины XX вв				
15.1	Образование Театра «Современник». О.Н. Ефремов	Лекция	2	1	1
15.2	Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького.	Лекция	2	1	1
15.3	Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке.	Лекция	2	1	1
15.4	М.А. Захаров и театр «Ленком».	Лекция	2	1	1
16	Современный театр. Последнее десятилетие XX– начало XXI века.				

16.1	Тенденции развития современного российского театра. Режиссеры современного театра. Актерское искусство. Р. Г. Виктюк и «Театр Романа Виктюка» П. Н. Фоменко и театр «Мастерская Петра Фоменко». К. А. Райкин и театр «Сатирикон» О. Табаков и театр «Табакерка»	Лекция - беседа	6	3	3
16.2	Театр дос. и английская технология «verbatim». Театральные авангардисты.				1
16.3	Театры КБР	Лекция	4	2	2
	II полугодие		34	17	17
	Всего часов		66	33	33
	Консультации – 2 часа Итого:		198	99	99

**Учебно-тематический план на дополнительный год
6 класс**

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	<i>1 полугодие</i> <i>История зарубежного театра</i>				
	Франция. Театральный авангард первой половины XX века. От Антуана Арто до создателей «Картеля». Французская драматургии 30–40-х годов XX века.	Лекция	4	2	2
	Германия. Экспрессионизм. Теория эпического театра Бертольта Брехта. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана».	Лекция	4	2	2
	Театр Испании и Италии	Лекция	4	2	2
	Театр США. Драматургия. Основные направления	Лекция	4	2	2

<p>Питер Брук «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни». Книга П.Брука «Пустое пространство».</p> <p>Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано».</p> <p>Спектакль «Слуга двух господ».</p> <p>Книга Стрелера «Театр для людей».</p>	Лекция	4	2	2
<p>Ежи Гротовский. Вроцлавский театр-лаборатория. Ариана Мнушкина Театр «Дю Солей».</p> <p>От Роберт Уилсона до Тадеша Судзуки.</p>	Лекция	4	2	2
<p>Обзор основных тенденций современного театрального искусства. От Кристиана Люпы ло Эймунтаса Някрошюса.</p>	Лекция	6	3	3
<p>2 полугодие</p> <p><i>Русский театр второй половины XX - XXI вв.</i></p>				
<p>Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века.</p> <p>Создание театра «Современник».</p> <p>Возникновение Театра на Таганке.</p> <p>БДТ имени А.М. Горького.</p> <p>Спектакли. Актеры театра.</p>	Лекция	8	4	4
<p>Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.</p>	Лекция	8	4	4
<p>Драматургия второй половины XX вв.</p>	Лекция	6	3	3
<p>Актерское искусство второй половины XX века.</p>	Лекция	6	3	3
<p>Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века – начала XXI века.</p>	Лекция	4	2	2
<p>Подготовка к экзамену</p>		4	2	2
<p>Итого:</p> <p>Консультации – 2 часа</p>		66	33	33

Содержание курса «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА»

Тема 1. Введение в предмет «История зарубежного театра».

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

Тема 2. Античный театр.

2.1 Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль античного театра в становлении европейского театра. Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции. Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса. Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

Устройство греческого театра классического периода. (Орchestra, сцена, театрон, параскении, пароды). Афинский театр. Театральные декорации, машинерия. Зрители.

2.2 *Эсхил* (525–456 гг. до н.э.) – «отец» древнегреческой трагедии. Общая характеристика творчества, круг идей, выдвигаемых в трагедиях. Введение второго актера, роль хора как существенного звена в развитии сюжета. Значение драматургической деятельности Эсхила. «Прометей прикованный».

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

2.4 *Еврипид* (ок. 485–406 гг. до н.э.). Биография, общая характеристика драматургии Еврипида. Изображение мира душевных переживаний и противоречий человека, выразительность и патетичность женских образов.) Трансформация хора в трагедиях Еврипида. Значение драматургии Еврипида, «Медея».

2.5 Происхождение комедии. *Аристофан* (446–385 гг. до н.э.). Биография, мироззрение и общая характеристика творчества. Строение аттической комедии. Драматургия Аристофана, «Лягушки».

Тема 3. Средневековый театр.

3.1 Общая характеристика эпохи Средневековья. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, менизингеры, шпильманы, трубадуры, труверы).

Церковный театр. *Литургическая драма*: Рождественский цикл. Полулитургическая драма: «Действо о волхвах».

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

Мистерия. Организация мистерий, способы постановок.

Миракль. Двойственность миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. «Миракль о Роберте-дьяволе».

Моралите. Нравоучительная дидактика как единственная цель действия. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. «Благоразумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух»

Фарс. Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Организация спектаклей. Влияние фарса на драматургию Европы.

Тема 4. Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV-XVII в.)

4.1 Общая характеристика эпохи Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви.

4.2 Италия. *Комедия дель арте*. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада.

4.3 Карло Гальдони «Слуга двух господ».

4.4 Испания. Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. *Lope de Vega* (1562–1635). Мастерство построения комедии положений. Комедия Лопе де Вега «Собака на сене».

4.5 Англия. Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы. *Уильям Шекспир* (1564–1616). Общая характеристика драматургии *У. Шекспира*. Особенности творчества: искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального в образах), широкий круг жизненных отношений, драматизм действия, динамизм развития, отсутствие строгого деления пьес на жанры, построение действия путем контрастного сопоставления, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Король Лир»

Тема 5. Театр французского классицизма.

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732). Создание театра «Комеди Франсез». Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Мольер «Скупой».

Тема 6. Театр XVIII века

6.1 Общая характеристика эпохи Просвещения.

6.2 Теория актерского мастерства и драматургии: Дени Дидро и его «Парадокс об актере». Реформы Лекена в театре «Комеди Франсез».

6.3 Франция Монопольное положение театра «Комеди Франсез». Формирование буржуазного реализма. Драматургия *Пьера-Огюстена Карона де Бомарше* (1732–1799) – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Дулогия о Фигаро.

6.4 Английская комедия. Театр середины XVIII века, Шеридан. Выдающийся актер Дэвид Гаррик как реформатор английской сцены. Работа над индивидуализацией образа, создание актерского ансамбля, новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. Влияние на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

6.5 Италия. Узкий характер просвещения в Италии, его преимущественное выражение в сфере искусства, в частности в театре и литературе. Упадок и деградация комедии дель арте. Задача создания литературной комедии нравов. *Карло Гольдони* (1707–1793). Социальная конкретность комедий Гольдони, «Слуга двух господ».

6.6 Германия. Классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы. *Лессинг Готгольд-Эфраим* (1729–1781). Эстетические взгляды и театральнo-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. Пьесы Лессинга «Мисс Сара Сампсон»

6.7 Иоган Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес *Шиллера*: «Разбойники». Тираноборческие пьесы *Шиллера*: «Мария Стюарт».

6.8 Иоган-Вольфганг Гете (1749–1832). Посмертное опубликование трагедии «Фауст» в 1832 году. Сценическая история «Фауста». Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы.

Тема 7. Театр I половины XIX века.

7.1 Зарождение и становление романтизма как эстетического течения в искусстве.

7.2 Возникновение в середине XIX века и развитие жанра лирической оперы. Вершина французского оперного реализма - творчество Жоржа Бизе. Возникновение и развитие французской классической оперетты. Общеευропейский успех оперетт Жака Оффенбаха. Преобладание итальянских оперных театров. Оперный театр «Ла Скала».

7.3 Романтическое направление французского театра. *Александр Дюма-сын* (1802–1870). Социальная мелодрама, пьеса «Дама с камелиями».

7.4 Виктор Гюго – глава французского революционного романтизма. Образ романтического героя-одиночки.

Тема 8. Театр II половины XIX в.

8.1 Оперное искусство на рубеже XIX – XX вв.: Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.

8.2 Скандинавские страны. Реалистическая драматургия Г. Ибсена.

Психологизм драматургии Г. Ибсена, «Кукольный дом», «Привидения».

8.3 Франция. Неоромантизм во французском театре. Драматургия *Эдмона Ростана* (1868–1918), героическая комедия «Сирано де Бержерак»

8.4 Сара Бернар (1844–1923) – великая актриса мирового масштаба. Работа в театре «Комеди Франсез», создание собственного театра. Лучшие роли в трагедиях Расина, Корнеля, драмах Гюго. Шедевр актрисы – Маргарита Готье в «Даме с камелиями» *А. Дюма-сына*. Создание мужских образов

8.5 Морис Метерлинк (1862–1949) – крупнейший драматург и теоретик символизма. Понятие символа. Пьеса-сказка «Синяя птица» - новый тип синтетического спектакля, органичность введения в действие световых и музыкальных компонентов.

8.6 Англия. Идеология «викторианства». Влияние коммерциализации на театральное дело.

Оскар Уайльд (1856–1900). Чувство красоты, эстетизм *Уайльда*. Жанровая специфика и блестящая театральность комедий *О. Уайльда*. Комедии на современные сюжеты сочетающие приемы комедии интриги с национальной традицией комедии нравов («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»). Словесные парадоксы *Уайльда*.

Бернард Шоу (1856–1950). Социальные драмы *Б. Шоу*. Теория театра *Б. Шоу*. «Квинтэссенция ибсенизма». Идеиная драма, драма-дискуссия. Излюбленный прием *Б. Шоу* – интеллектуальный парадокс. Богатство драматургической техники *Б. Шоу* «Дом, где разбиваются сердца».

Тема 9. Театр XX века.

Тесная связь театра с обществом в период между мировыми войнами как следствие идеологического грехопадения, материальной и психологической нестабильности. Поиски своего, неповторимого, национального пути театрами новых независимых стран Восточной Европы.

9.1 Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Организация в театре ежегодных шекспировских фестивалей. Разнообразие художественных приемов в постановках театра. Режиссерские эксперименты Питера Брука.

9.2 Франция. Основные черты драматургии Жана Кокто, Самуэля Беккета.

9.3 Театр Германии Творчество *Бертольта Брехта* (1898–1956) – одна из вершин мирового театра XX века. Теория эпического театра. «Эффект очуждения» – многообразные способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Аппелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Добрый человек из Сезуана».

9.4 Академический театр «Комеди Франсэз».

9.5 Парижский оперный театр «Гранд-Опера».

9.6 Театр США *Юджин О'Нил* (1888–1953). Сложное переплетение экспрессионизма и реализма в творчестве драматурга, влияние этих процессов на любимый жанр Бродвея – семейную камерную драму. Основная социально-философская тема творчества *Юджина О'Нила* – «какая польза человеку в том, что он получит весь мир и потеряет душу свою?». Драма «Любовь под вязами».

9.7 Развитие жанра мюзикла.

Содержание курса «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА»

Тема 10. Истоки русского профессионального театра.

Ритуальные обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией.

10.1 Скоморошья игрища, гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества. Дать представление о различных видах фольклорного театра. Театр *Петрушки* – русская народная кукольная комедия. *Вертеп* – народный кукольный театр, представляющий драму, в которой воспроизводился евангельский сюжет. *Раёк* – театр передвижных картинок. *Балаган* – центр

праздничного веселья и комплекс видов театра, пантомимы, клоунады и т.д. *Медвежья потеха* - вид игрового народного театра.

10.2 Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676). Попытка царя Петра I создать публичный театр в России. Отсутствие национальной русской драматургии. Расцвет школьного театра. Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра.

Тема 11. Русский театр XVIII в.

11.1 Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А. Р. Воронцова и др. Крепостная актриса Прасковья Жемчугова- Ковалева.

11.2 Театральная деятельность Федора Волкова и создание русского профессионального театра. Актерское искусство второй половины XVIII в.: Ф.Г.Волков, И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы. Драматургия русского классицизма - А.Сумароков

11.3 Д.И. Фонвизин (1745-1792) «Недоросль». Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии. Д.И. Фонвизин, по определению А.С. Пушкина - «друг свободы» и «сатиры смелый властелин». Пьеса «Недоросль» как первая попытка создания в литературе и драматургии достоверной картины русской жизни.

Тема 12. Русский театр первой половины XIX в.

12.1 Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург. 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.)

12.2 Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Специфика жанра - Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевиль Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»), П.А. Каратыгина («Вицмундир»).

12.3 Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837) и театр. Пушкин как теоретик театра и драмы. Драматургия А.С.Пушкина. «Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы.

12.4 Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). 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.

12.5 Актерское искусство. 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.

Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853) – актер петербургского театра. Актерское искусство Каратыгина в изображении характера в искусстве: проявление в действии сильных противоречивых страстей, значение красоты формы как положительной силы, умеряющей и сдерживающей непосредственное выражение страстей. Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» школы – Зотов, Кукольник, Полевой. Лучшие роли актера – Гамлет, Карл Моор, король Лир. Изменение актерской манеры на поздних этапах творчества.

Выдающиеся актеры «московской» школы:

Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – актер московского театра. 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.

Михаил Семенович Щепкин (1788-1863) – актер, реформатор русской сцены. 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.

Тема 13. Российский театр второй половины XIX в.

Развитие русской общественной мысли. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.

13.1 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». Фантастическая сказка «Снегурочка».

13.2 Антон Павлович Чехов (1860-1904) – новаторство драматургии, особенности драматургии - подводные течения, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание финала в пьесах. Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей» - проблема жанра и проблема сценической интерпретации. Постановка «Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история чеховской драматургии в России.

Тема 14. Выдающиеся театральные деятели России конца XIX – XX вв.

14.1 Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и **Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943)** К.С.Станиславский – крупнейший театральный деятель нового времени. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко – основатели Московского Художественного Общедоступного театра. Новаторский характер МХТ. Мировое значение режиссерских принципов МХТ. Формирование «системы» К.С.Станиславского.

14.2 Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940) Творческий путь и театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда. Конструктивизм и биомеханика. Актерская система Мейерхольда.

14.3 Александр Яковлевич Таиров (Корнблит) (1885-1950) – Работа Таирова в Свободном театре, 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.

14.4 Михаил Александрович Чехов (1891-1955) – актер, теоретик и практик театра. Работа в МХТ. Уход из театра и отъезд из России в 1928г. Работа «О технике актера».

14.5 Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922). Основные творческие принципы режиссуры Вахтангова. Теория «фантастического реализма». Трагический гротеск Вахтангова. Создание на базе студии самостоятельного театра им. Е.Б. Вахтангова в 1926г.

Тема 15. Театр России второй половины XX века. Советский театр во второй половине XX века. 50-60-е годы - Ослабление «железного занавеса». «Оттепель». Расцвет советской драматургии, развитие сценического искусства.

15.1 О. Н. 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. С 1970 – художественный руководитель и актер МХАТа. Первый спектакль «Дульсинья Тобосская». Приглашение во МХАТ актеров А. Калягина, И. Смоктуновского, Т. Лавровой, О. Табакова, Е. Евстигнеева, А. Вертинской. Лучшие постановки: «Так победим!» М. Шатрова, «Три сестры» А. Чехова и др.

15.2 Г. А. Товстоногов (1915–1989) - с 1938 по 1946 – работа в Тбилисском русском драматическом театре. 1946-1949гг. работа в московских театрах. С 1949г. – режиссер, затем главный режиссер Ленинградского театра имени Ленинского

комсомола. Этапные постановки - «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. Стрельчик, К. Лавров, С. Юрский, Е. Копелян, З. Шарко, Т. Доронина, П. Лучпекаев, О. Басилашвили, Н. Трофимов, Е. Копелян, Л. Макарова. 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. Владимирова, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

15.3 Ю. П. Любимов (р. 1917) – 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 пятнадцатилетия XX века и начала XXI века: «Пир во время чумы» (Маленькие трагедии) А. Пушкина, «Живой» Мозжухина, «Марат/Сад» П. Вайса, «Медея» Ж. Расина и др.

15.4 М. А. Захаров (р.1933г.) – 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.

Тема 16. Современный театр. Последнее десятилетие XX– начало XXI века.

16.1. Тенденции развития современного российского театра. Режиссеры современного театра. Актерское искусство.

- развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд.

- прорыв театра в мировое культурное пространство (международные театральные фестивали, гастроли, участие в международных театральных проектах);
- сближение театра с массовой культурой
- коммерциализация театра.

Р. Г. Виктюк (р. 1936г.) – 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. Рождина. В 80-е годы ставит в Москве: «Уроки музыки» Л. Петрушевской, «Квартира Коломбины» Петрушевской в Студенческом театре МГУ, «Царскую охоту» Л. Зорина в театре им. Моссовета, «Татуированную розу» Т. Уильямса во МХАТе. В 1991г. спектаклем «М. Батерфляй» по пьесе Д.Г. Хуана открылся «Театр Романа Виктюка». Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени – эстетизм, сопряженный с философией духа, поиск гармонии. Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в театре «Сатирикон». Постановки в Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиле. Неоднозначность оценки творчества Р. Виктюка.

П. Н. Фоменко (р.1932 г.) - 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 «Сатирикон», «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.

К. А. Райкин - (р.1950 г.) в 1971 году окончил театральное училище имени Б. В. Щукина и был приглашён Г. Волчек в театр «Современник», где за 10 лет сыграл 38 ролей, из них 15 главных. В 1981 году перешёл в Ленинградский театр миниатюр под руководством А. И. Райкина. В 1982 году театр переехал в Москву и стал Государственным театром миниатюр, а с 1987 Московским театром «Сатирикон». С 1988 года К. А. Райкин является художественным руководителем театра, формируя полноценный драматический репертуар из произведений Шекспира и Мольера, Брехта и Кафку, Кроммелинка и Голдмэна, Гольдони, Ростана и Кундери, Мердок и Зюскинда. Спектакли: «Служанки» Ж.Жене постановка Р. Виктюка, «Макбетт», «Король Лир», «Отелло» У. Шекспира постановка Ю. Бутусова, «Не всё коту масленица» А. Островского постановка А.Покровской, «Маленькие Трагедии Пушкина» постановка В. Рыжакова, «Лондон Шоу» (комедия по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион»), «Деньги» по пьесе А.Островского, «Однорукий из Спокана» (по пьесе М.Макдонаха) и др. - постановки К. Райкина. С 2001 года К. Райкин является руководителем курса в Школе-студии МХАТ.

О. П. Табаков - (р.1935), в 1957 г. окончил Школу-студию МХАТ, один из основателей и ведущих актеров (1956-1983 гг.) Московского театра «Современник», в 1971-1976 гг. — директор этого театра. В 1983 г. принят в труппу Художественного театра. В 1976-1986 гг. выпустил два курса в ГИТИСе, ставшие основой Студии на улице Чаплыгина (ныне —Московский театр п/р О. Табакова). В 2001 году назначен художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова, совмещает с художественным руководством Московским Театром п/р О.П. Табакова, определяет «Табакерку» как «нормальный, русский, традиционный, реалистический психологический театр». Театр Олега Табакова — один из самых активно гастролирующих российских театров. Репертуар: «Вий» Н. В. Гоголя, «Волки и овцы» А. Н. Островского, «Сверчок на печи» Ч. Диккенса, «Страх и нищета в Третьей империи» Бертольта Брехта, «Три сестры», «Чайка» А. П. Чехова, «Школа жен» Ж.-Б. Мольера и др.

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

16.2 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, «Труссы» по П. Пряжке, «Синий слесарь» М. Угарова, «Большая жрачка» А. Вартанова и Р. Маликова и др.

Театральные авангардисты:

Кирилл Серебренников (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 «Пластелин» В. Сигарева в драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина. Известность получили постановки: «Откровенные полароидные снимки» М. Равенхилла, в театре им. Пушкина, «Терроризм» и «Изображая жертву» бр. Пресняковых, «Мещане» М. Горького, «Лес» А. Островского в МХТ им. Чехова, «Голая пионерка» в «Современнике», «Господа Головлевы» по Достоевскому, «Демон» с О. Меньшиковым и др.

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

Дополнительный год обучения

Более подробное изучение основных театральных направлений и ключевых фигур зарубежного и отечественного театра XX – XXI веков.

1 полугодие

История зарубежного театра.

Усиление роли режиссера в театре XX века. Выдающиеся режиссеры, театральные деятели и создатели театра XX века.

Франция. Театральный авангард первой половины XX века. Диапазон театрального авангарда Франции: от теоретика и практика сюрреализма Антуана Арто до создателей «Картеля» режиссеров Шарля Дюллена, Гастона Бати, Луи Жуве, Жоржа Питоева.

Французский «Бульварный театр», ориентация на «хорошо сделанную пьесу».

«Комеди Франсез» - хранитель классических традиций. Обращение к мифологии в драматургии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами - характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века, творчество Жана Жироду и Жана Ануя.

Германия. Период с 10-х годов до начала 40-х годов XX века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Характер драматургии экспрессионизма.

Возникновение «эпического театра». Теория эпического театра Бертольта Брехта - одна из вершин мирового театра XX века. «Эффект отчуждения» - способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Апелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана» – знаменитые пьесы-притчи. Возникновение «эпического театра».

Создание агитационного театра Эрвина Пискатора. Введение Пискатором понятия «эпический театр».

Италия. Луиджи Пиранделло - один из создателей интеллектуального театра XX века.

Испания. Творчество Федерико Гарсиа Лорки. Слияние метафоры и мифа.

Театр США. Драматургия Юджина О'Нила, Артура Миллера, Тенниси Уильямса. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец».

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Питер Брук – великий английский режиссер, теоретик и практик театра. Основные постановки, этапы творческой деятельности. Спектакли: «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни» Беккета. Книга П.Брука «Пустое пространство».

Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Обращение к истокам итальянского театра – комедии дель арте. Знаменитый спектакль Стрелера «Слуга двух господ».

Книга Стрелера «Театр для людей».

Ежи Гротовский – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. Изучение мирового театра – индийского театра, пекинской оперы, японского театра «Но», «Кабуки», метода физических действий Станиславского, биомеханики Мейерхольда, трагического гротеска Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».

Ариана Мнушкина – французский театральный режиссер. Создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Метод коллективной импровизации на основе литературного и документального текстов.

Роберт Уилсон – американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф.

Кристофер Марталер – швейцарский музыкант, режиссер. Франк Касторф – немецкий режиссер-новатор. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом.

Пина Бауш – расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка Пины Бауш. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического видения мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон».

Тадеша Судзуки. Школа Судзуки в Того. Создание первого в Японии Международного театрального фестиваля в Того. Выдающиеся постановки: «Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла.

Обзор основных тенденций современного театрального искусства. Творчество Михаэля Тальхаймера, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера, Эймунтаса Някрошюса.

2 полугодие. История русского театра

Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века: С.Михоэлса, Н.Охлопкова, А.Д.Попова, А.Лобанова, Н.Акимова, А.Дикого, Ю.Завадского, Р.Симонова, Г.Товстоногова. О.Н.Ефремов - создатель театра-студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры театра «Современник»: Е.Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша и др. Спектакли театра: «Вечно живые» В.Розова, «Голый король» Е.Шварца.

Возникновение Театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. Актеры: В.Высоцкий, А.Демидова, Н.Губенко. Спектакли театра: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир».

Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького. Спектакли: «Идиот», «Мещане». Актеры театра.

Режиссерское искусство XX вв. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.

Драматургия второй половины XX в.

Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

Актерское искусство М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейдлих, В.Высоцкого, О. Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века – начала XXI века.

Многообразие поисков и жанров. Новаторство режиссуры Б.А.Покровского. Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера», «Новая опера». Балеты Б.Эйфмана.

Обзор театральной ситуации конца XX века – начала XXI века. Театр в условиях отсутствия цензуры. Театральный андеграунд. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Основные театры, актеры, режиссеры современного театра. Международные Театральные фестивали. Место русского театра в мировом культурном процессе.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения программы «История театрального искусства» учащиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства.
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знания о творчестве и поисках великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров.
- представления о классической и современной, русской и зарубежной драматургии;
- первоначальные навыки анализа произведений театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей;
- умение пользоваться профессиональной литературой, формирование навыков чтения специальной литературе об искусстве;
- навыки работы с современными технологиями для поиска необходимой информации.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Виды аттестации по предмету «История театрального искусства»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения учебного материала. В качестве средств контроля успеваемости могут использоваться устные опросы, тестирование. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, семинар. Промежуточная аттестация по предмету «История театрального искусства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса, степени подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана, контроля сформированных у учащихся умений и навыков на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Требования к экзамену образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Рекомендуемый график проведения промежуточной аттестации.

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

- 6, 8, 9 (по пятилетнему курсу обучения).
- в 6 классе - дополнительный зачет в 11 полугодии.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале.

Оценка «5» («отлично»)	правильные ответы на заданные вопросы, знание теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к изучаемому предмету и современному театральному процессу.
Оценка «4» («хорошо»)	грамотные ответы на заданные вопросы с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету.
Оценка «3» («удовлетворительно»)	слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой инициативы.
Оценка «2» («неудовлетворительно»)	непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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

Аудиторные занятия проводятся в виде бесед, лекций и семинаров и практических занятий. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Античный театр», «Средневековый театр» и т.д.). На практических занятиях учащиеся приобретают

первичные навыки анализа пьес и спектаклей, различных режиссерских интерпретаций художественного произведения, умения ориентироваться в стилях и видах театрального искусства.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- чтение пьес, специальной и справочной литературы по театральному искусству;
- посещение театров, театральных выставок, музеев;
- просмотр видеозаписей спектаклей, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников, экранизаций пьес;
- написание небольших докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального искусства, творчеству отдельных режиссеров и актеров и т.п.;
- на последнем году обучения - подготовку презентаций по отдельным стилям, произведениям театрального искусства, что включает самостоятельный отбор материала, подборку видео и аудиоряда, представление готового материала;

Для реализации программы «История театрального искусства» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку художественной литературы и литературы по театральному искусству, энциклопедий и словарей;
- видеотеку с записями спектаклей, фильмов и концертов, аудио и видеозаписей профессиональных чтецов;
- технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор, компьютер с выходом в Интернет;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «История театрального искусства», оснащаются пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Списоки пьес по истории зарубежного театра

Античный театр.

Эсхил «Прометей прикованный»

Софокл «Царь Эдип»

Еврипид «Медея»

Аристофан «Лягушки»

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

Гальдони К. «Слуга двух господ»

Лопе де Вега «Собака на сене»

Шекспир У. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир»

Мольер Ж.-Б. «Скупой»

Театр эпохи Просвещения XVIII века.

Бомарше П.-О. «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»

Гете И.-В «Фауст»

Лессинг Г.-Э. «Мисс Сара Сампсон»

Шиллер Ф. «Мария Стюарт»

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

Дюма-сын А. «Дама с камелиями»

Ибсен Г. «Кукольный дом», «Привидения»

Метерлинк М. «Синяя птица» , «Сирано де Бержерак»

Уайльд О. «Веер леди Уиндермир»

Шоу Б. «Дом, где разбиваются сердца»

Театр XX века.

Брехт Б. «Человек из Сычуаня»

О`Нил Ю. «Лысая певица»

Список пьес по истории российского театра

Д.И. Фонвизин «Недоросль»

А.С. Грибоедов «Горе от ума»

В. Гоголь «Ревизор»

А.Н. Островский «Бесприданница», «Снегурочка».

А.П. Чехов «Медведь», «Чайка»

А. Арбузов «Жестокие игры»

В. Розов «В поисках радости»

Основная литература по истории зарубежного театра.

1. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009. – 420 с.
2. Дживелегов, А. К. Театр (Итальянский театр; Становление комедии дель арте; Маски комедии дель арте; Художественные средства комедии дель арте; Основные эстетические принципы комедии дель арте; Исторические судьбы комедии дель арте; Приложения) // Искусство итальянского Возрождения: учебное пособие / А. К. Дживелегов. – Москва: ГИТИС, 2007. – С. 11–322.
3. Западноевропейский театр эпохи Возрождения до рубежа XIX–XX вв.: очерки / отв. ред. М. Ю. Давыдова. – Москва: РГГУ, 2001. – 436 с.
4. История зарубежного театра: учебное пособие в 4-х томах /под ред. Г.Н. Бояджиева –М. Просвещение 1984
5. История зарубежного театра: учебник.– Санкт-Петербург: Искусство, 2005. – 576 с. – (Academia XXI).
6. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб.пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с.

Основная литература по истории русского театра.

1. «История русского драматического театра от его истоков до конца XX века» под редакцией Н.С. Пивоварова «ГИТИС» Москва, 2005
2. «Русский драматический театр» под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. Образцовой. М. «Просвещение» 1976
3. Давыдова М. «Конец театральной эпохи» «Золотая Маска». «О.Г.И. М. 2005
4. Крымова Н. Имена. Избранное: в 3-х книгах. М., 2005
5. Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия. Составители: Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И.. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
6. Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И. «Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Учебное пособие. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007

Электронные ресурсы удаленного доступа

1. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru/>
2. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
3. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>
4. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles/>
Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz>

Видеоматериалы

1. «Горе от ума» (Малый театр, режиссеры В.Иванов, М.Царев. В гл. ролях М.Царев, В.Соломин, 1977 г.)
2. «Повести Белкина. Выстрел» (Режиссер П.Фоменко 1981 г. В главных ролях Л.Филатов, О.Янковский)
3. «Страницы журнала Печорина» (Режиссер А.Эфрос, в гл. роли О.Даль, А.Миронов)
4. «Ревизор» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек, в главных ролях А.Папанов, В.Васильева, А.Миронов, Г.Менглет, 1982 год)
5. «Волки и овцы» (Малый театр, в главных ролях И.Ильинский, В.Пашенная, 1952 год)
6. «Месяц в деревне» (театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос, 1983 год. В ролях Л.Бронева, О.Яковлева)
7. «Вишневый сад» (режиссер Л.Хейфец, в главных ролях И.Смоктуновский, Р.Нифонтова, Н.Гундарева, В.Соломин, Ю.Каюров, Е.Коренева)
8. «Мещане» (БДТ режиссер Г. Товстоногов, 1971 год)
9. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (режиссер А.Эфрос, в ролях Ю.Любимов, О.Яковлева, 1973)
- 10 «Учитель танцев» (ЦАТСА, режиссер В.Канцель, в главной роли В.Зельдин, 1952 год)
11. «Укрощение строптивой» (ЦАТСА в главных ролях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)

12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)
13. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек)
14. «Школа злословия» (МХАТ, режиссеры Абрам Роом, Н.Горчаков; в ролях О.Андровская, М.Яншин, А.Кторов, П.Массальский, 1953 год)
15. «Соло для часов с боем» (МХАТ, режиссер О.Ефремов в ролях И.Мирошниченко, М.Яншин, О.Андровская, 1974 год)
16. «Вечно живые» (театр Современник, режиссеры О.Ефремов, Г.Волчек. В главных ролях О.Ефремов, М.Неелова. О.Даль, Ю.Богатырев, И.Кваша, 1976 год)

