

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
П. ВЕЙДЕЛЕВКА ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

«Одобрено»
Педагогическим советом
Протокол № 1
от « 09 » 09 2024г.

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

**Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО**

**по учебному предмету
ПО.02.УП.03. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

п. Вейделевка 2024

Аннотация к дополнительной предпрофессиональной образовательной
программе «История театрального искусства»

Программа: «История театрального искусства»

Педагог: Шаповалов Сергей Николаевич

Направленность программы: художественная

Года обучения: с 3 по 5 класс.

Характеристика групп: занятия по предмету «История театрального искусства» групповые, мелкогрупповые (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.

Количество занятий в неделю: 3 класс- 1 час, , 4 класс- 1 час, 5 класс-1 час

Количество часов обучения за год –3,4,5 классы - по 33часов.

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира посредством изучения курса.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере театрального искусства.

Задачи:

Образовательные:

1. Составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен,

2. Представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества,
3. Проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла,
4. Сформировать у учащихся четкое представление о роли театра в истории общества,
5. Научить определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох).

Развивающие:

1. Углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков;
2. Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество;
3. Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;

Воспитательные:

1. Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
2. Воспитание художественного вкуса;
3. Воспитание культуры восприятия произведений музыки, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, и др.

Планируемые результаты: Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «История театрального искусства», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального искусства;

– знание произведений в области театрального искусства;

– навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального искусства;

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- наглядный (наблюдение, демонстрация);

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Методы оценки результатов: В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «История театрального искусства» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет экзамен.

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

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» - введение учеников в мир театра, приобретение учащимися базовых знаний об истории возникновения и развития театрального искусства.

В процессе занятий по данной дисциплине у детей происходит усвоение уже известных понятий на новом уровне за счёт использования театральной терминологии и дальнейшее освоение основных элементов музыкально-сценической деятельности в новых театральных постановках. Знание истории театрального искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей театральной культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «История театрального искусства» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6,6до

9 лет, составляет 3 года (3 – 5 классы). Обучение по программе возможно с применением дистанционных технологий.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ по 5-летнему сроку освоения программы «Искусство театра» на учебный предмет «История театрального искусства», составляет 132 часа максимальной учебной нагрузки, из них объем 99 часов – аудиторная нагрузка, 33 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» может проходить в форме групповых и мелкогрупповых занятий (от 4 до 11 человек). При пятилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в 3,4,5 классах.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
5. Воспитание и развитие художественного вкуса.
6. Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира посредством изучения курса.
7. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере театрального искусства.

Задачи:

Образовательные:

1. Составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен,

6. Представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества,
7. Проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла,
8. Сформировать у учащихся четкое представление о роли театра в истории общества,
9. Научить определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох).

Развивающие:

4. Углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков;
5. Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество;
6. Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;

Воспитательные:

4. Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
5. Воспитание художественного вкуса;
6. Воспитание культуры восприятия произведений музыки, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, и др.

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

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

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

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

Материально-технические:

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения(3 класс)				
1	АНТИЧНЫЙ ТЕАТР	6	2	4

	1.1.Введение. Классический театр древней Греции, его истоки.	4	2	2
	1.2.Творческая работа «Представления в античном театре».	2	-	2
2	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР	6	2	4
	2.1.Средневековый театр. Характеристика эпохи, развитие театра.	4	2	2
	2.2.Творческая работа «Средневековая пьеса».	2	-	2
3	ТЕАТР эпохи ВОЗРОЖДЕНИЯ и Нового времени (XV–XVII века)	7	-	7
	3. 1. Характеристика и периодизация эпохи Возрождения. Итальянский театр, условия развития.	2	-	2
	3.2. Театрально-декорационное искусство. Комедия дель арте	1		1
	3.3. Английский театр. Исторические условия развития.	1	-	1
	3.4. Французский театр. Условия развития.	1	-	1
	3.5. Творческая работа «Театр эпохи Возрождения».	2	-	2
4	ТЕАТР эпохи Просвещения	6	-	6
	4.1. Французский театр. Драматургия. Актерское искусство.	2	-	2
	4.2. Немецкий театр. Драматургия Г. Лессинга, Й.-В. Гете, Ф. Шиллера.	2	-	2

	4.3. Самостоятельная работа «Театр эпохи Просвещения».	2	-	2
5	ТЕАТР конца XVIII века – 70-х годов XIX века	4	-	4
	5.1.Французский театр. Драматургия В. Гюго и французский романтизм.	2	-	2
	5.2.Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П-Б. Шелли.	1	-	1
	5.3. Творческая работа «Романтический герой»	1	-	1
6	ТЕАТР XX – XXI веков	8	2	6
	6.1. Французский театральный авангард начала XX века.	2	1	2
	6.2. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века).	2	1	2
	6.3. Творческая работа «Современный театр».	1	-	2
	Контрольные уроки	2	-	2
	Всего			33
2 год обучения(4 класс)				
7	ИСТОКИ РУССКОГО ТЕАТРА	8	1	7
	7.1. Истоки театра, скоморошья игры, создание придворного театра. Театр при Петре I.	2	-	2
	7.2. Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков.	3	-	3

	7.3.Творческая работа «Истоки русского театра».	3	1	2
8	РУССКИЙ ТЕАТР XVIII в.	19	6	13
	8.1.Школьные театры. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756 г. Первые актеры.	3	1	2
	8.2. Театр эпохи Екатерины Великой.	3	1	2
	8.3. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова.	3	1	2
	8.4. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г.	3	1	2
	8.5. Крепостные театры России.	4	1	3
	8.6. Творческая работа «Русский театр XVIII в.»	3	1	2
9	ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.	17	6	11
	9.1.Театр и драматургия первой половины 19 века. Характеристика исторического периода.	4	2	2
	9.2. Сатирическая и благородная комедия.	3	1	2
	9.3.Актерское искусство: П. Плавильщиков, А. Яковлев, Е. Семенова, А. Колосова.	3	1	2
	9.4.Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры.	4	1	3
	9.5.Творческая работа «Русский водевиль».	3	1	2
	Контрольные уроки	2	-	2

	Всего			33
3 год обучения(5 класс)				
10	ТЕАТР ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.	12	2	10
	10.1. Театр второй четверти XIX в. Характеристика эстетических течений периода.	3	1	2
	10.2. Актерское искусство московских театров. Актерское искусство петербургских театров.	3	1	2
	10.3. Драматургия А.С. Пушкина.	2	-	2
	10.4. Драматургия М.Ю. Лермонтова.	2	-	2
	10.5. Драматургия Н.В. Гоголя.	2	-	2
11	ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ 50-70-Х гг. XIX в.	6	2	4
	11.1. Драматургия А.Н. Островского.	3	1	2
	11.2. Репертуар и актеры Малого театра, Александринского театра.	3	1	2
12	ТЕАТР КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в.	11	1	10
	12.1. Сценическое искусство Малого театра.	3	1	2
	12.2. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко. Создание Художественного театра.	2	-	2
	12.3. Драматургия А.П. Чехова.	1	-	1
	12.4. Драматургия М. Горького.	1	-	1
	12.5. В.Э. Мейерхольд - великий режиссер –новатор.	1	-	1
	12.6. А.Я. Таиров: Свободный и	1	-	1

	Камерный театр.			
	12.7. Академические театры в период 1917 – 20-х годов.	2	-	2
13	СОВЕТСКИЙ ТЕАТР	7	3	4
	13.1. Советский театр 20-30-х годов. Авангардистские поиски режиссеров.	3	1	2
	13.2. Театр 60-х годов.	2	1	1
	13.3. Советская драматургия 30-60 годов.	2	1	1
14	СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕАТР	7	3	4
	14.1. Театр 70-80-х годов.	2	1	1
	14.2. Режиссура нового века.	2	1	1
	14.3. Актеры российского театра начала XXI века.	1	-	1
	14.4. Современные театры в России.	2	1	1
	Контрольный урок	2	1	1
	Всего			33

Краткое содержание разделов и тем

Первый год обучения

Введение в предмет «История зарубежного театра»

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

Тема 1. Античный театр

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

Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии.

Греческая трагедия до Эсхила. Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

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

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

Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья (VI–VII вв. н.э.).

Тема 2. Средневековый театр

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

Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники. Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс. Светский театр.

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

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

Италия

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

Англия

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

Франция

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

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

Тема 4. Театр эпохи Просвещения

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности развития Просвещения в странах Европы. Идеология третьего сословия. Идея

освобождения личности и ее свободного развития. Теория «разумного эгоизма», рассудочность искусства Просвещения как следствие господства разума.

Франция

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

Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных театров.

Германия

Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность *Лессинг Готгольд-Эфраим* (1729–1781). Эстетические взгляды и театральнo-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. *Иоган Кристоф Фридрих Шиллер* (1759–1805). История ранних пьес *Шиллера*: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь». *Иоган-Вольфганг Гете* (1749–1832). Периодизация драматургии *Гете*.

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

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

Франция

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

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

Англия

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

Тема 6. Театр XX –XXI веков

Франция

Театральный авангард. Сюрреализм как ведущее направление в искусстве Франции.

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

Германия

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

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

Второй год обучения

Тема 7. Истоки русского театра

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

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

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

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

Драматургия русского классицизма.

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

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

Тема 8. Русский театр XVIII века

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

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

Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:

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

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

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

Тема 9. Театр и драматургия первой четверти 19 века

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

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

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург. «Горе от ума» - венец творчества А.С. Грибоедова.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Драматургия А.С. Пушкина. Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма.

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

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

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

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

Актерское искусство Малого театра.

П. М. Садовский (1818-1872). Роли в гоголевских пьесах – Анучкин и Подколесин в «Женитьбе», Осип и Городничий в «Ревизоре, Замухрышкин в «Игроках». Роли в пьесах Островского. Русаков «Не в свои сани не садись», Любим Торцов «Бедность - не порок», Юсов «Доходное место», Брусков «В чужом пиру похмелье», Дикой в «Грозе. Садовский – первый исполнитель

Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Успех в западно - европейской драматургии – Журден в «Мещанине во дворянстве», Шут, Король Лир в трагедиях Шекспира.

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

Актерское искусство Александринского театра.

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

Василий Васильевич Самойлов (1813-1887) – актер «школы представления», мастер перевоплощения. Искусство трансформации, филигранная сценическая техника. Роли исторического репертуара – кардинал Ришелье.

3 год обучения

Тема 12. Театр конца XIX – начала XX века

Сценическое искусство Малого театра.

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

Актерское искусство Александринского театра.

Мария Гавриловна Савина (1854-1915). Работа в провинции, дебют в Александринском театре. Роль Вари в пьесе Островского - Соловьева «Дикарка».

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

Мария Николаевна Ермолова (1853-1928) Особенности дарования. Дебют в роли Фаншетты в водевиле «Жених на расхват» Д. Ленского. Первый успех – Эмилия Галотти в одноименной пьесе Лессинга. Роли в пьесах Шиллера, Лопе де Вега», В. Шекспира. «Ермоловские женщины», роли в пьесах Островского – Катерина в «Грозе», Негина «Таланты и поклонники», Тугина «Последняя

жертва», Кручинина «Без вины виноватые». В 1920г. присвоено звание Народной артистки республики. *Александр Павлович Ленский* (1847-1908) актер, педагог и режиссер. Дебют на провинциальной сцене в г. Владимире. Поступление на сцену Малого театра (1876) . Роли первого десятилетия на казенной сцене. Продолжение героико-романтической линии театра в классическом репертуаре - Шекспир, Штллер, Лопе де Вега. Роль Уриэля Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова. Лучшие роли в пьесах Островского – Глумов («На всякого мудреца довольно простоты»), Дульчин («Последняя жертва»), «Паратов («Бесприданница»), Дудукин («Без вины виноватые») и др. Епископ Николас в драмах Г. Ибсена «Борьба за престол») – творческая вершина А.П. Ленского. Подготовка театральной реформы в Малом театре.

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

Драматургия русских символистов:–

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX.

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

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940). Творческий путь. Работа в МХТ до 1902, гастроли на юге российской империи, образование «Товарищество новой драмы», приглашение Станиславским для опытов в области символизма

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

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

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

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

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

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

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

Тема 13. Советский театр

Создание новых театров (*БДТ, МГСПС и др.*), первые советские пьесы. Театральный авангард. Объединение ОБУРИУ. Пьесы Д. Хармса и А. Введенского. Авангардистские постановки Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. Создание Фабрики эксцентризма (ФЭКС), С. Эйзенштейн. Агиттеатры. Создание ГОСЕТа (Государственного еврейского театра). Творчество и жизненный путь руководителя государственного еврейского театра Соломона Михоэлса. Деятельность Пролеткульта, РАПП(1925). Первый Съезд писателей (1935 г.) Соцреализм как единственный творческий метод. Послереволюционная драматургия Горького («Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие»).

В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски» Спектакли «Зори» Э.Верхарна, Д.Е.(«Даешь Европу»). Конструктивизм и биомеханика. Участие Мейерхольда в Первой режиссерской конференции 1939 г. Арест, расстрел в 1940.

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

МХТ после революции. Разделение труппы, скитания Качаловской группы за границей. Первые советские постановки. Успех спектакля «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (пост. И. Судакова.)

Творческая деятельность режиссера **Андрея Михайловича Лобанова** (1900–1959). Обучение в Шаляпинской студии, школе второй студии Художественного театра. Педагогическая деятельность в студии Ю. Завадского. Постановки в студии Р.Симонова – «Таланты и поклонники» А.Н. Островского», нетрадиционная постановка «Вишневого сада» А.П. Чехова. Легендарный спектакль «Таня» А. Арбузова с М. Бабановой в главной роли в театре Революции. Работа в театре им. Ермоловой. Постановка и успех пьесы Дж. Пристли «Время и семья Конвей». Работа во фронтовых театрах. Руководство театром им. Ермоловой (1946-1957). Успех «тихих» спектаклей А. Лобанова по пьесам Островского, Горького, Трифонова. Последний спектакль А.М. Лобанова – «На всякого мудреца довольно простоты» Островского – триумф театральной Москвы.

Режиссерская деятельность **Алексея Дмитриевича Попова**(1892-1961). Работа в Художественном театре в качестве артиста, Первая режиссерская работа – «Незнакомка» А. Блока в Мансуровской студии (не завершена). Работа в театре Революции. Лучшая постановка этого времени: «Ромео и Джульетта». Центральный театр Красной Армии. Лучшие спектакли: «Флаг адмирала» А.

Штейна, «Поднятая целина» по М. Шолохову. Работа по развитию мастерства актера. Педагогическая деятельность А.Д. Попов.

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

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

Тема 14. Современный российский театр

Театр 70-х - 80 –х годов XX века. Драматургия: А. Арбузов, В. Розов, А. Вампилов, Э. Радзинский, Р. Ибрагимбеков, И. Друце. Феномен драматургии **А. Вампилова**. Постановки: «Провинциальные анекдоты» в «Современнике», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота», театре им. Ермоловой («Утиная охота») во МХАТе. **Драматургия «новой волны»**. Пьесы А.Гельмана, А. Галина, Л. Петрушевской Л. Разумовской, С. Злотникова, М. Варфоломеева, А. Дударева. Инсценировки повестей Б. Васильева «А зори здесь тихие..» (театр на Таганке), «В списках не значился» (Ленком); «Эшелон» М. Рощина (МХАТ) «Крутой маршрут» Е. Гинзбург («Современник»)

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

голубом» Л. Петрушевской, «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам произведений Ш. Алейхема, «Варвар и еретик» по Ф. Достоевскому, «Чайка» А. Чехова, «Шут Балакирев» Г. Горина и др.

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

Анатолий Александрович Васильев (р. 1942 г.) известный российский режиссер. Выпускник 1972 г. режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская А. Попова и М. Кнебель. В 1973 г. ставит во МХАТе ставший легендарным спектакль «Соло для часов с боем» О. Заградника. В 1977 г. начинает работать в Московском театре им. Станиславского и выпускает «Первый вариант «Вассы Железновой» М. Горького и «Взрослую дочь молодого человека» В. Славкина. Спектакль «Серсо» В. Славкина признан лучшим спектаклем сезона. В 1987г. открытие театра А. Васильева «Школа драматического искусства Премьера пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора. С 1987г. путешествия театра по странам мира, участие в театральных фестивалях Мировое признание театра А. Васильева. Постановки Васильева в Париже, Будапеште, Веймаре. Выдающиеся постановки А. Васильева в «Школе драматического искусства: «Плач Иереммии», «А.С. Пушкин. Дон Жуан или «Каменный гость» и другие стихи», «А С. Пушкин. К***», «Моцарт и Сальери», «Медея Материал» Х. Мюллера. В 2001г. театр «Школа драматического

искусства» получил статус Театра Европы, в этом же году состоялось открытие нового театрального здания театра на Сретенке.

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

Петр Наумович Фоменко (р.1932 г.) - выдающийся российский режиссер, руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко. Творческий путь. Работа в Ленинградском театре комедии. Постановки в театрах России и за рубежом – «Этот милый старый дом» А. Арбузова во Вроцлаве, «Калигула» А. Камю в театре им. Моссовета, «Великолепный рогоносец» Кроммелинка в театре «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.

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. Стржельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, О. Янковский, А. Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина.

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

Режиссура конца XX – начала XXI века.

Театральные авангардисты:

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

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

Актерское искусство XXI века.

Актеры: Константин Райкин, Александр Абдулов, Виктор Гвоздицкий, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Оксана Мысина, Ирина Апексимова, Владимир Машков, Максим Суханов, Александр Девогченко, Марина Зудина, Сергей Маковецкий, А. Белый, сестры Кутеповы, Олег Янковский и др.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «История театрального искусства», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального искусства;
- знание произведений в области театрального искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального искусства;

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «История театрального искусства» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

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

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:
оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения театрального искусства и т.п.);

«4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

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

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

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

Главная цель предмета «История театрального искусства» - ввести учеников в мир театрального искусства, дать первоначальные знания о театре как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о театральной культуре, ее структуре, исторических типах.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;

- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий о театральном искусстве и т.д.;

- просмотр документальных фильмов по театральному искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных актёров, режиссёров и т.п.

- просмотр художественных фильмов, спектаклей;

- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;

- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;

- написание докладов, кратких сообщений по истории театра

- подготовку презентаций по отдельным режиссёрам, актёрам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);

- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;

- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;

- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира / А. А. Аникст. – Москва: Дрофа, 2006. – 288 с. – (Высшее образование).

2. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009. – 420 с.

3. 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.

4. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX–XX вв.: очерки / отв. ред. М. Ю. Давыдова. – Москва: РГГУ, 2001. – 436 с.

5. История зарубежного театра: учебное пособие в 4-х томах /под ред. Г.Н. Бояджиева –М. Просвещение 1984.

6. История зарубежного театра: учебник.– Санкт-Петербург: Искусство, 2005. – 576 с. – (Academia XXI).

7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2007. – 640 с.

Дополнительная литература

1. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. Барбой. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 240 с.

2. Беккет, С. Осколки. – Москва : Текст, 2009.

3. Гилилов, И. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса / И. Гилилов. – Москва: Режиссер. Актер. Театр, 1996.

4. Дживелегов, А. К. Итальянская народная комедия: Comedia dell arte / А. К. Дживелегов. – Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 288 с.

5. Зинцов, Олег. Тела и границы. Европейский театр: физиология [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2007. – № 3. – Режим доступа: <http://www.kinoart.ru/magazine/03-2007/review/fis0703/>.

6. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. –Москва: БММ. – 592 с.

7. Искусство режиссуры за рубежом: первая половина XX века: хрестоматия: учеб. пособие для вузов. – СПб.: Изд-во СПб ГАТИ; Изд-во Чистый лист, 2004. – 320 с.

8. Искусство режиссуры. XX век: антология. – Москва: АРТ, 2008. –768 с.

9. Максимов, В. Век Антонена Арто: авторский сб. / В. Максимов. – Москва: Лики России, 2005. – 400 с.
10. Менандр. Комедии. Фрагменты / пер. с древнегреч.; сост. В. Н. Ярхо. – Москва: Наука, 1982. – 574 с.
11. Молодцова, М. М. Некоторые историко-критические суждения театроведов XX века о комедии дель арте // Театрон. – 2010. – № 1. – С. 21–43.
12. Новарина, Валер. Жертвующий актер / перевод с французского Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>.
13. Пронина, А. А. Образ художника и тема творчества в пьесах Тенниси Уильямса // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – Москва: ГИТИС, 2004. – Вып. 1. – С. 43–63.
14. Синьорелли, Ольга. Элеонора Дузе / Ольга Синьорелли; пер. с итал. А. С. Короткова; послесл. и прмеч. С. М. Грищенко. – Москва: Искусство, 1975. – 168 с.: ил.
15. Стрелер, Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984. – 310 с.
16. Театр как социологический феномен. – Москва: Алетейя, 2009. – 520 с. – (Социология и экономика искусства. Научное наследие).
17. Трубочкин, Д. В. «Все в порядке! Старец пляшет...»: Римская комедия плаща в действии / Д. В. Трубочкин. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2005. – 424 с.: ил.
18. Финкельштейн, Е. Л. Фредерик Леметр / Е. Л. Финкельштейн. – Ленинград: Искусство, 1968. – 254 с.: ил.
19. Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература. Комедия / В. Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2002. – 256 с. – (Античное наследие).
20. Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия / В. Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2002. – 256 с. – (Античное наследие).
21. Ярхо, В. Н. Менандр. У истоков европейской комедии. / В.Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2004. – 448 с.

22. Ярхо, В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В.Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2004. – 360 с.

Энциклопедические и справочные издания

1. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / Эудженио Барба, Никола Саварезе; пер. с фр. – Москва: Изд-во «Артист. Режиссер. Театр», 2010. – 320 с.: ил.
2. Большая Советская энциклопедия: В 30 т. – Москва, 1969–1978.
3. Мифы народов мира. В 2 т. - Москва, 1981.
4. Пави, П. Театральный словарь / П. Пави. – Москва, 2003.
5. Приглашение в театр [Электронный ресурс] / – 1 электрон. опт. диск. –
6. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002. – 320 с.
7. Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия. Т. 2. Опера. – Москва: ООО «Кордис & Медиа», 2006. – 1 электрон. опт. диск.
8. Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия. Т. 3. Драма (Драматический театр). – Москва: ООО «Кордис & Медиа», 2006. – 1 электрон. опт. диск.
9. Театральная энциклопедия. В 5 т. – Москва, 1961 – 1965.

Электронные ресурсы удаленного доступа

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

7. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>
8. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
1. 9. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа:
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm