

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Направление подготовки: Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

История театра – основа теоретического фундамента профессий режиссера, актера, режиссера-педагога любительского театра. Методические рекомендации имеют целью помочь студенту подготовиться к сессии в межсессионный период. Содержание методических рекомендаций составляют разработки письменных заданий (курсовой работы), а также примерных вопросов к зачетам и экзаменам.

2. Содержание курса

Тема 1. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Театральное искусство в древней Руси. Русский театр XVII—начала XVIII вв.

Народные истоки русского театра. Элементы театральности в русском фольклоре, в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи — первые зачинатели профессионального актерского искусства. Многообразие деятельности скоморохов. Кукольная комедия о Петрушке. Ее социальная направленность. М. Горький о скоморохах и об образе Петрушки. Народные драмы «Лодка» и «Сказание о царе Максимилиане». Борьба церкви и царского правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648).

Театр первой четверти XVIII в. Придворный театр Алексея Михайловича. Представление «Артахсерксово действо», осуществлённое пастором Грегори. Создание Школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Постановки торжественных спектаклей. Интермедии школьного театра. Феофан Прокопович (1681—1736) — драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии «Владимир».

Государственный публичный театр в Москве (1702—1706). Руководство театром, его репертуар, актерское искусство. Причины закрытия театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Школьный театр при Петре I. Развитие любительского театра в демократических слоях городского населения. Близость его с народным театром. «Охочие комедианты». Идеиная направленность и художественная особенность спектаклей любительского театра.

Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.

Развитие любительских театров демократических слоев городского населения. Устройство театральных представлений «охочими комедиантами» в Москве, Петербурге, Ярославле и других городах. Любительский театр кадетов Шляхетского корпуса.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и театре. Национальное своеобразие, основные черты русского классицизма.

А. П. Сумароков (1718—1777) — создатель русской классицистской драматургии. Мировоззрение, эстетические взгляды Сумарокова. Трагедии «Синав и Трувор» (1750), «Хореев», «Дмитрий Самозванец» (1771). Значение Сумарокова для развития русского театра.

Создание русского национального театра. Ярославский любительский театр *Ф. Г. Волкова*. *Ф. Г. Волков* (1729—1763) - «отец русского театра» (Белинский), Многогранность общественной и творческой деятельности Волкова. Волков как актер, режиссер, педагог.

Связь театра Волкова с традициями народного искусства. Дебют труппы Волкова на придворной сцене. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге в 1756 г. Историческое значение этого события. Репертуар, актерское искусство. Создание постоянного общедоступного театра в Москве и других городах.

Драматургия 70—90 гг. XVIII в.

Развитие классицистской драматургии. Возникновение политической трагедии и сатирической комедии. Острота политической проблематики трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский».

Сатирическое направление в русской драматургии второй половины XVIII в. Критика крепостничества с позиций дворянского просветительства.

Актерское искусство 2-й половины XVIII в.

И. А. Дмитревский (1734—1821) — соратник Волкова и выдающийся театральный деятель XVIII в. Основные этапы творческого пути. Широта актерского диапазона Дмитревского. Дмитревский - режиссер, педагог, историк русского театра.

Я. Д. Шумский (ум. 1806) - выдающийся русский комедийный актер XVIII в. Первые русские актрисы *Т. М. Троепольская* (ум. 1774) и *А. М. Мусина-Пушкина* (1740—1782). Особенность актерского искусства *Я. Е. Шушерины* (1753—1813), *П. А. Плавильщикова* (1760—1812) и др. П. А. Плавильщиков и его программа развития русского национального театра.

Тема 2. Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) - основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Первые представления «Бригадира» и «Недоросля». Значение этих комедий в общественной и театральной жизни России XVIII в.

Антиклассицистские направления в театре 70—90 гг. Развитие сентиментализма. Жанр «слезной комедии» и его представители (В. И. Лукин).

Зарождение «мещанской драмы». Ее идейная направленность. Комедия Плавильщикова «Сиделец». Комедия Капниста «Ябеда».

Возникновение русской комической оперы. Особенности комической оперы. Первая русская комическая опера «Анюта» М. Попова. Антикрепостническая направленность комических опер Я. Б. Княжнина («Несчастье от кареты»), И. А. Крылова («Кофейница») и др. Фольклорные истоки сюжета и музыки оперы А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Тема 3. Русская драматургия 1-й четверти XIX в.

Героико-патриотическая тема в «Дмитрии Донском» - трагедии *В. А. Озерова* (1770—1816). Своеобразие неоклассицистской трагедии Озерова. Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 г.

Комедии *И. А. Крылова* (1769—1844) «Модная лавка» и «Урок дочкам» — лучшие произведения русской сатирической драматургии начала XIX в.

Комедии *А. А. Шаховского* (1777—1846). Театрально-режиссерская и педагогическая деятельность Шаховского. Виднейшие представители водевильного жанра (Н. И. Хмельницкий, А. И. Писарев).

Декабристы и их роль в борьбе за самобытный русский национальный театр. Драматургия декабристов П. А. Катенина, В. К. Кюхельбекера и др. Двойственный характер их драматургии, классицистские и романтические черты драматургии декабристов.

Взгляды *А. С. Грибоедова* (1795—1829) на драму и театр. Ранние драматические произведения. Новаторский характер комедии «Горе от ума». Сценическая история первых представлений «Горе от ума».

Тема 4. Актерское искусство 1-й четверти XIX века.

Актерское искусство *А. С. Яковлева* (1773—1817) и *Е. С. Семеновой* (1786—1849).

Яковлев в героико-патриотической трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Патриотическое звучание этой роли в период Отечественной войны. Яковлев — создатель образов Шекспира и Шиллера. Демократические черты творчества Яковлева. Элементы романтизма в искусстве Яковлева. А. С. Пушкин о Яковлеве.

Творческий путь Е. С. Семеновой. Многогранность ее актерского дарования. Основные сценические образы (Антигона - «Эдип в Афинах» Озерова, Ксения - «Дмитрий Донской» Озерова). Роли в западноевропейской драматургии. Творческое соревнование Семеновой с французской актрисой Жорж. Оценка творчества актрисы Пушкиным.

Тема 5. Русская драматургия 2-й четверти XIX века.

А. С. Пушкин (1799—1837) как теоретик театра и драмы. Критика классицистского театра. Противопоставление Пушкиным народного театра придворному, аристократическому. Сравнительный анализ драматургических систем Мольера и Шекспира. Пушкин о сущности трагедии как «судьбы человеческой, судьбы народной». «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» - определение Пушкиным реализма в сценическом искусстве. Использование К. С. Станиславским этой формулы как закона актерского творчества. Драматургия Пушкина. Его замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). Идея произведения. Художественный метод трагедии. «Маленькие трагедии» - новый этап драматургии Пушкина. Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий».

Драматургия *М.Ю. Лермонтова* (1814—1841). Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» - наиболее совершенное произведение русского романтизма в области драматургии. Трагедии «Испанцы» и «Два брата».

Н. В. Гоголь и театр. Место театра в жизни и творчестве Гоголя (1809—1852). Отрицательное отношение Гоголя к современной романтической драме, мелодраме и водевилю. Требование создания «общественной комедии».

Гоголь о сценическом искусстве. Комментарии Гоголя к «Ревизору». Первое теоретическое обоснование реалистического актерского искусства и режиссуры.

Драматургия Гоголя. «Ревизор» (1836) - сатирическое обличение нравов царской России. Новаторское построение комедии. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александрийского и Малого театров. Общественно-театральная борьба вокруг «Ревизора». Белинский о «Ревизоре».

«Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Особенности драматической интриги.

«Театральный разъезд после представления новой комедии» - театрально-эстетический манифест Н.В. Гоголя.

Тема 6. Актёрское искусство 2-й четверти XIX века.

Романтизм в актёрском искусстве. *П. С. Мочалов* (1800—1848) - крупнейший представитель романтизма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческого пути. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, трагедиях Шекспира и Шиллера. Центральный образ Мочалова — графический герой, восставший против зла и несправедливости. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове-Гамлете. Особенности художественного метода Мочалова. Традиции искусства Мочалова в творчестве русских актеров XIX в.

В. А. Каратыгин (1802—1853) - крупнейший актер классицистской и романтической драмы. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве того времени. Основные роли Каратыгина. Метод работы над ролями. Высокое

техническое мастерство. Появление реалистических тенденций в искусстве Каратыгина в 1940-е гг. Белинский и Герцен о Каратыгине.

В. И. Живокини (1808—1874) - крупнейший водевильно-комедийный актер. Связь искусства Живокини с традициями народного комического театра. Белинский о Живокини.

Н. О. Дюр (1807—1839) - один из популярных актеров Александрийского театра. Водевильный характер исполнения ролей в русской реалистической комедии. Гоголь о Дюре.

В. Н. Асенкова (1817—1841) — выдающаяся русская актриса Александрийского театра. Многогранность дарования Асенковой. Асенкова в водевилях и трагедийных ролях.

Становление реализма в актерском искусстве и творчество М. С. Щепкина (1788—1863). Щепкин - основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности М. С. Щепкина. Идеальная связь Щепкина с прогрессивными деятелями культуры своего времени: Пушкиным, Шевченко, Гоголем, Белинским, Герценом и др. Щепкин в репертуаре русской классической драматургии, исполнение им ролей Фамусова, Городничего, Подколесина, Кочкарева. Отстаивание Щепкиным принципов реализма Гоголя. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей Щепкин в роли матроса Симона («Матрос»), Мошкина («Холостяк»), Кузовкина («Нахлебник»).

Щепкин - теоретик театра. Разработка им метода воспитания актера реалистического театра. Щепкин – режиссер. Щепкинские традиции в творчестве крупнейших мастеров русского театра. Белинский и Герцен о творчестве Щепкина.

А. Е. Мартынов (1816—1860) — великий русский актер демократического направления. Ранние роли в водевилях. Характер исполнения Мартыновым водевильных ролей, гоголевский «смех сквозь слезы». Исполнение ролей в комедиях Гоголя: Хлестаков, Бобчинский, Подколесин, Ихарев. Мартынов в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). Мартынов в комедиях Мольера. Близость Мартынову драматургии Островского. Образ Тихона («Гроза») — вершина творчества актера

И. И. Сосницкий (1794—1871) - крупнейший представитель реалистического направления в Александрийском театре. Исполнение Сосницким ролей в русской и западноевропейской классической комедии. Белинский об игре Сосницкого.

Тема 7. Драматургия 2-й половины XIX века.

Драматургия и театральная деятельность *А. Н. Островского* (1823—1886). Основные этапы драматургической деятельности. Широта охвата и глубина изображения русской действительности: «Свои люди - сочтемся» («Банкрот») (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881) и другие пьесы. Художественные особенности драматургии Островского. Значение пьес Островского для развития реалистического актерского искусства. Чернышевский и Добролюбов об Островском.

Театрально-эстетические взгляды Островского. Островский о воспитательном и просветительском значении театра. Критика им казенной сцены. Островский об актерском искусстве. Влияние Островского на последующее развитие русского театра.

И. С. Тургенев (1818—1883) и театр. Основные этапы драматургического творчества Тургенева. Тема «маленького человека» в комедиях «Холостяк» и «Нахлебник». Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Сценическая история драматургии Тургенева. Тургенев-драматург как предвестник «новой драмы».

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) и театр. Театральная эстетика Салтыкова-Щедрина. Комедии «Смерть Пазухина» и «Тени».

Сатирическая драматургия *А. В. Сухово-Кобылина* (1817—1903). Мировоззрение и идейная направленность творчества. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Её социально-обличительный пафос. Развитие в драматургии Сухово-Кобылина гоголевского принципа «общественной комедии». Сценическая история драматургии Сухово-Кобылина. *А. К. Толстой* (1817—1875) и русская историческая драматургия. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сценическая история этих пьес. Трагедия «Дон Жуан».

Драматургия Л. Н. Толстого (1828—1910). Театральная эстетика Толстого. Критика современного дворянско-буржуазного театра. Толстой о драме («драма есть конфликт»). Идея создания театра для народа в 1880-е г. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. «Власть тьмы» как народная трагедия. Комедия «Плоды просвещения». Драма «Живой труп».

Тема 8. Актерское искусство 2-ой пол XIX века.

П. М. Садовский (1818—1872) - выдающийся актер реалистической школы Малого театра, любимый актёр А.Н. Островского. Основные этапы творческого пути. Ранние роли в водевилях, переход к ролям в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина. Идейная и творческая близость Садовского с Островским. Основные роли Садовского в пьесах Островского: Большой, Подхользин, Любим Торцов, Юсов, Курослепов и др. Представители «семьи Садовских» в Малом театре: М. П. Садовский (1847—1910) и О. О. Садовская (1850—1919) - продолжатели актерских традиций школы П. М. Садовского.

Краткая характеристика творчества виднейших актеров Малого театра 50—70-х гг.: *Л. М. Никулина-Косицкая* (1829—1868) - первая исполнительница главных ролей в пьесах Островского в 60-е гг. (Катерина — «Гроза» и др.). *С. В. Шумский* (1821 — 1878) и *И.В. Самарин* (1817—1885) - актеры школы Щепкина. *Г.Н. Федотова* (1846 – 1925). Исполнение ею главных ролей в пьесах Островского «Снегурочка», «Гроза», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.

Тема 9. Актерское искусство последней четверти XIX в.

М. Н. Ермолова (1853—1929) - великая русская трагическая актриса. Традиции реализма Щепкина и героической романтики Мочалова и искусство Ермоловой. Связь творчества Ермоловой с революционными идеями 60—70-х гг. Образы народных героинь в творчестве Ермоловой: Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Шиллера и др.). Революционное звучание лучших ермоловских ролей. Раскрытие в образах Островского духовной силы и морального благородства русской женщины: Катерина («Гроза»), Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые») и др. Ермолова в репертуаре современной западноевропейской драматургии (Ибсен). Станиславский о Ермоловой.

А. П. Ленский (1847—1908) - крупнейший актер Малого театра и театральный деятель последней четверти XIX в. Многосторонний подход к актерской работе; глубина и тонкость психологического анализа, яркая театральная выразительность образов, культура речи, огромное внимание к гриму, костюму. Основные роли Ленского в классической драматургии: Гамлет, Отелло, Ричард III. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Паратов, Лыняев, Фамусов и др. Теоретические и педагогические взгляды Ленского. Ленский как режиссер и театральный новатор. Станиславский о Ленском.

А. И. Южин-Сумбатов (1857—1927) в Малом театре. Реализм и элементы героической романтики. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Фамусов, Лыняев и др.

Образы в драмах Шекспира, Шиллера, Гюго. Южин как актер классической комедии: Фигаро («Женитьба Фигаро» Бомарше), Болинброк («Стакан воды» Скриба). Борьба Южина за реалистические традиции в театральном искусстве.

М. Г. Савина (1850—1915) -- крупнейшая актриса Александринского театра. Особенность ее творческого дарования. Савина в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя, Чехова и западных драматургов. Эволюция творчества Савиной. Уступки Савиной репертуару современных буржуазных драматургов. Общественно-театральная деятельность Савиной.

В. Н. Давыдов (1849 – 1925) - крупнейший мастер Александринского театра. Основные этапы творческого пути. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве Давыдова. Давыдов в русской классической комедии Грибоедова, Гоголя, Сухова-Кобылина, Островского. Педагогическая деятельность Давыдова.

К. А. Варламов (1848—1915) - выдающийся комедийный актер Александринского театра; мастер импровизации и буффонады. Роли в русской классической драматургии Гоголя, Островского, Сухова-Кобылина, Салтыкова-Щедрина. Социальная значимость и сценическая выразительность комедийных ролей.

П. А. Стрепетова (1850—1903). Связь искусства Стрепетовой с идеями революционного народничества 70-х гг. Провинциальный период деятельности Стрепетовой. Стрепетова на сцене Александринского театра. Основные роли: Катерина («Гроза» Островского), Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Степанида («Около денег» Потехина), Матрена («Власть тьмы» Л. Толстого). Трагическая судьба женщины из народа - актерская тема Стрепетовой.

Тема 10. «Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.

А. П. Чехов (1860—1904) и театр. Драматургия Чехова - новый этап в развитии русской реалистической драматургии. Чехов - водевилист. Пьесы «Медведь» (1888) , «Предложение» (1888), «Свадьба» (1889), «Юбилей» (1891). Пьесы «Леший» (1889) и «Иванов» (1888) - первые пробы в сфере драматургии большой формы. Основные драматургические произведения: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903). Выражение в них общественных настроений русской интеллигенции периода подъема революционного движения. Художественные особенности пьес Чехова - тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности.

Чехов и Художественный театр. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. Чехов и современный театр.

Драматургия Л. Андреева. (1871 – 1919). Экспрессионистский период: «Жизнь человека», «Анатэма». Болезненно-упадочные настроения в драматургии этого периода. Постановки этих пьес во МХТ. Пьесы «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощечины». Пьеса «Милые призраки», написанная по мотивам биографии Ф.М. Достоевского.

А. М. Горький (1868—1936) и театр. Связь А. М. Горького с революционным движением. Дореволюционные пьесы Горького; «Мещане», 1901; «На дне», 1902; «Дачники», 1904; «Дети солнца», «Варвары», 1905; «Враги», 1906. Яркое отражение в драматургии общественных проблем и сложной психологии современного человека.

Тема «духовной оторванности интеллигенции - как разумного начала — от народной стихии» (Горький). Поздние драмы Горького: «Васса Железнова» (1-я редакция -1910; 2-я редакция -1936), «Егор Булычев и другие». Горький и Московский Художественный театр.

Тема 11. Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Московский Художественный театр. Новаторская программа МХТ (основан в 1898 г.) и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Использование в творческой практике лучших достижений мирового реалистического театра. Театральная деятельность К. С. Станиславского (1863—1938) и Вл. И. Немировича-Данченко (1858—1943) до создания МХТ. Создание Станиславским и Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898). «Царь Федор Иванович» А. К. Толстого — первый спектакль МХТ. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ.

Постановки пьес Чехова в период 1898—1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов». Новаторство в толковании пьес Чехова.

Общественно-политическая линия в репертуаре МХТ. «Доктор Стокман» Ибсена. Постановки пьес Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Увлечение воссозданием быта на сцене. «На дне» — творческая победа МХТ. Постановка «Детей солнца» в дни революционных событий 1905 г. Роль Горького в идейно-творческом развитии Художественного театра.

Актерское искусство Московского Художественного театра: К.С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.

Начальный период деятельности *В.Э. Мейерхольда* (1874 – 1940): МХТ, студия на Поварской, театр В.Ф. Комиссаржевской, Императорские театры.

В. Ф. Комиссаржевская (1864 —1910) в Обществе искусства и литературы. Провинциальный период творчества актрисы. Комиссаржевская в Александрийском театре (1896— 1902). Театр В. Комиссаржевской на Офицерской. Сотрудничество с Мейерхольдом.

Тема 12. Театр России в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А Блока* (1880-1921): «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века.

Поэтические драмы *М.И. Цветаевой* (1892–1941): «Приключение», «Метель», «Фортуна», «Федра», «Тесей».

Драматургия *В.В.Маяковского* (1893-1930): «Мистерия–буфф», «Клоп», «Баня».

Драматургия *М.А.Булгакова* (1891-1940): «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Последние дни».

Драматургия *Н.Эрдмана* (1900- 1970): «Мандат», «Самоубийца».

Драматургия *Ю. Олеши* (1899-1960): «Заговор чувств», «Список благодеев».

Драматургия *И.Бабеля* (1894-1940): «Закат».

Драматургия *Вс.Иванова* (1896-1963): «Бронепоезд 14-69».

Драматургия *Н.Погодина* (1900-1962): «Темп», «Поэма о топоре», «Кремлевские куранты».

Драматургия *Вс. Вишневого* (1900-1951): «Оптимистическая трагедия».

Драматургия *А. Афиногенова* (1904-1941): «Чудак», «Страх», «Машенька».

Тема 12. Театральное искусство в послереволюционный период.

Студии Пролеткульта. Обращение Пролеткульта к современным советским пьесам. Театр «Синей блузы». Критика ошибочных положений Пролеткульта В. И. Лениным.

Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра. Открытие в Москве первого государственного театра для детей (1920). Создание широкой сети ТЮЗов. *А. А. Брянцев* (1883-1961), его роль в развитии детских театров.

Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*. (В последствии - Третья студия МХТ). Идеино-художественная программа Вахтангова. Триада «Время-Автор-Коллектив». «Фантастический» реализм. Основные принципы режиссерского искусства Вахтангова. Репертуар Третьей студии: «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Постановка «Гадибук» в Еврейской театральной студии «Габима» (1922). Режиссерское новаторство постановок Вахтангова

Театр им. Мейерхольда. Деятельность *Вс. Э. Мейерхольда* в послереволюционные годы. Программа «Театральный Октябрь» и её значение. Постановка пьесы Э. Верхарна «Зори». Работа Мейерхольда над «Мистерией-буфф» Маяковского: Петроград (1918), Театре РСФСР- 1 (1921). Создание ТИМА (с 1924 года- ГосТИМ).

Конструктивистские тенденции ТИМ в начале 20-х гг. Метод биомеханики в актёрском творчестве. Стремление Мейерхольда создать театр боевого политического репертуара. Лучшие спектакли этого периода: «Рычи, Китай» С. Третьякова (192В), «Клоп» (1929), «Баня» Вл. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского (1929), «Последний решительный» Вс. Вишневого (1931). Поиски Мейерхольдом новых средств сценической выразительности. Постановки по произведениям классической драматургии: «Доходное место» (1923), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928).

Крупнейшие актерские достижения в этих спектаклях: Бой - М. И. Бабанова («Рычи, Китай»), Присыпкин — И. В. Ильинский («Клоп»), Победоносиков - М. М. Штраух («Баня»), Э. Гарин – Хлестаков («Ревизор») и др.

Камерный театр. Путь театра от эстетизированных, внешне эффектных постановок к реалистической достоверности, к сближению с современностью. Использование *А. Я. Таировым* (1885-1950) музыки, пластики, ритма, пантомимы для усиления эмоционального звучания спектакля.

Характеристика выдающегося трагического дарования актрисы *А. Г. Коонен* (1889-1974). Главные роли в пьесах «Андриенна Лекуверр» Э. Скриба и Э. Легуве (1919), «Федра» Ж. Расина (1921), Коммисара в «Оптимистической трагедии» В. Вишневого, мадам Бовари в инсценировке романа Г. Флобера и др.

Раскрытие темы трагедии личности в условиях капиталистической действительности на зарубежном драматургическом материале («Любовь под вязами», 1926, и «Негр», 1929, Ю. О. Нила). Социально-обличительные мотивы в постановке «Оперы нищих» Б. Брехта и К. Вейля (1930).

Первая постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневого (1933) – одно из значительнейших творений этого периода. Единение режиссёрского замысла (А. Таиров), художественного решения (В. Рындин) и актёрской игры (А. Коонен).

Театр Революции. Формирование театра Революции из Театра революционной сатиры (1922). Противоречивый характер репертуара театра в начале его творческой деятельности. Увлечение конструктивизмом. Приход в театр

режиссеров *А. Д. Дикого* (1889-1955) и *А. Д. Попова* (1892-1961). Новый этап в развитии театра. Постановка пьес Н. Погодина «Поэма о тополе» (1931), «Мой друг» (1932).

Московский Художественный театр (Второй).

Преобразование Первой студии МХТ в МХТ-2 (1924).

М. А. Чехов (1891-1955) - художественный руководитель театра (1924—1927). Развитие им системы Станиславского. Черты экспрессионистского гротеска в воплощении темы обреченности монархической власти в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга (режиссер Е. Б. Вахтангов, 1921). М.Чехов в роли Гамлета (режиссер А.Чабан) и Аблеухова в инсценировке романа А.Белого «Петербург».

Использование ярких, красочных традиций русского народного балагана в «Блохе» Е. Замятина (по Н. Лескову, 1925, режиссер А. Д. Дикий). Эмоционально острая, реалистическая постановка «Дела» А. В. Сухова-Кобылина (1927, режиссер В. М. Сушкевич). Лучшая на советской сцене постановка «Чудака» А. Афиногенова (1929, режиссеры И. Н. Берсенев и А. И. Чебан). Виртуозное актерское мастерство М. А. Чехова. Острая реалистически-гротескная режиссура А. Д. Дикого.

Тема 13. Советская драматургия 2-й пол XX века.

Пьесы *В. С. Розова* (1913-2004) и их созвучность настроениям времени: «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря».

Драматургия *А. Н. Арбузова* (1908-1986): «Город на заре», «Мой бедный Марат», «Таня», «Старомодная комедия», «Сказки старого Арбата».

Сказки-притчи *Е. Л. Шварца* (1896-1958): «Тень», «Дракон», «Два клена», «Обыкновенное чудо».

А. В. Вампилов (1837-1972) и новизна его драматургии: «Прощание в июне», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».

Режиссерское и актерское искусство 2-й пол XX века.

Созвездие режиссеров: *Г. А. Товстоногов* (1915-1989), *А. В. Эфрос* (1925-1987), *А. А. Гончаров* (1918-2001), *О. Н. Ефремов* (1927-2000), *Ю. П. Любимов* (род. 1917), *М. А. Захаров* (род. 1933) и др.

Создание театра «Современник» О. Ефремовым (1956) и Театра драмы и комедии на Таганке Ю. Любимовым (1964).

Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины Культурология используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (26 часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, и семинарских занятий в компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке (64 часа). Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Кейс-задания – визуальное представление той или иной эпохи

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА по дисциплине (модулю)

Шкала оценивания №1. Текущая аттестация (рубежный контроль). *Устный опрос*

Критерии	Показатели	баллы
Полнота и правильность ответа	полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий	От 1 до 5
	излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил	
Степень осознанности, понимания изученного	обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, дать анализ	От 1 до 5
	обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры	
	нет понимания материала	
Четкость и грамотность речи	излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка	От 1 до 5
	излагает материал непоследовательно, нормы литературного языка не выдержаны	

Шкала оценивания №2. Текущая аттестация (рубежный контроль). *Семинар-обсуждение.*

Критерии	Показатели	баллы
Степень самостоятельности	Свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в различных ситуациях	От 1 до 5

выполнения действия (умения)	Применяет умение (выполняет действие) на практике, возможны незначительные ошибки	
Осознанность выполнения действия (умения)	Свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает на вопросы	От 1 до 5
	В комментариях выполняемых действий имеются не значительные пропуски, не грубые ошибки, могут быть небольшие ошибки	
	допускает грубые ошибки, затрудняется отвечать на вопросы	

Шкала оценивания №3. Промежуточная аттестация. Экзамен

Критерии	Показатели ответа студента
1. Самостоятельность ответа 2. Полнота ответа 3. Собственный анализ и оценка	Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятийный аппарат 5-от
	Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятийный аппарат 4-хор.
	Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, обосновал решение, используя понятийный аппарат 3- уд.
	Студент не решил учебно-профессиональную задачу, допустил ошибки, не смог аргументировать 2- неуд.

10. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы и тематика докладов

Учитывая, что курс «История театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно расположить

список обязательных для прочтения пьес. Перед студентом ставится задача не просто прочитать пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Пьесы, обязательные для прочтения.

Русская драматургия.

Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.

Капнист В. В. Ябеда.

Крылов И. А. «Модная лавка, Урок дочкам.

Грибоедов А. С. Горе от ума.

Пушкин А. С. Борис Годунов. Маленькие трагедии.

Лермонтов М. Ю. Маскарад.

Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.

Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне. Холостяк.

Островский А. Я. Свои люди — сочтемся. Бедность — не порок. Доходное место. Гроза. Лес. Таланты и поклонники. Бесприданница. Волки и овцы.

На всякого мудреца довольно простоты.

Некрасов Н. А. Осенняя скука

Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.

Сухова-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.

Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович. Смерть Иоанна Грозного. Царь Борис.

Дон Жуан.

Толстой Л. Н. Власть тьмы. Плоды просвещения. Живой труп.

Чехов А. П. Свадьба. Предложение. Медведь. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры.

Вишневый сад. Медведь.

Андреев Л. Н. Жизнь человека. Анатэма. Дни нашей жизни. Собачий вальс.

Горький А. М. Мещане. На дне. Дети солнца. Дачники. Варвары. Враги.

Васса Железнова (2-я редакции), Егор Булычев и другие.

Блок А. Роза и крест. Балаганчик. Незнакомка.

Цветаева М. Приключение. Фортуна. Метель. Федра. Тесей.

Арбузов А. Таня. Иркутская история. Город на заре. Сказки старого Арбата.

Афиногенов А. Чудак. Машенька.

Алешин С. Все остается людям.

Бабель И. Закат.

Билль-Белоцерковский В. Шторм.

Булгаков М. Дни Турбиных. Бег. Зойкина квартира. Последние дни.

Вампилов А. Старший сын. Прощание в июне. Утиная охота.

Вишневский Вс. Оптимистическая трагедия.

Володин А. Моя старшая сестра. Пять вечеров. Назначение. Мать Иисуса

Иванов Вс. Бронепоезд 14-69.

Леонов Л. Нашествие. Золотая карета. Метель.

Маяковский В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня.

Олеша Н. Заговор чувств. Список благодетелей.

Погодин Н. Темп. Поэма о топоре. Человек с ружьем. Аристократы.

Розов В. В добрый час! В поисках радости. Гнездо глухаря.

Рощин М. Валентин и Валентина. Старый новый год. Эшелон.

Шварц Е. Снежная королева. Дракон. Тень.

Эрдман Н. Самоубийца. Мандат.

Примерный перечень вопросов для самопроверки

1. Истоки русского драматического театра.
2. Русский театр конца XVII начала XVIII века.
3. Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.
4. Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.
5. Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».
6. Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
7. Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
8. Драматургия А. Грибоедова.
9. Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
10. Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
11. Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
12. Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
13. Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
14. Творческий путь М.С. Щепкина.
15. Актёрское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
16. Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
17. Актёрское искусство середины XIX века.
18. Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
19. Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
20. Некрасов Н. А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
21. Драматургия Сухова-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».

22. А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений.
23. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
24. Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
25. Эволюция драматургии А.П. Чехова.
26. А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
27. Ранние пьесы А.П.Чехова.
28. Поздние пьесы А. П. Чехова.
29. Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
30. Создание Московского Художественного театра.
31. Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
32. Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
33. Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
34. Ранние пьесы А.М.Горького.
35. Послереволюционная драматургия А.М. Горький; «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
36. Актёры МХТ.
37. Драматургия А. Блока.
38. Драматургия М. Цветаевой.
39. Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
40. Творческий путь Е.Вахтангова.
41. Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
42. Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
43. Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
44. Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
45. Камерный театр А.Я. Таирова.
46. Творческий путь М. Чехова.
47. Драматургия М.А.Булгакова.
48. Драматургия Н. Олеси и Н. Эрдмана
49. Драматургия А. Афиногенова.
50. Драматургия В.Розова.
51. Драматургия А. Вампилов.
52. Драматургия А. Володина.
53. Творческий путь А.В. Эфроса.
54. Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
55. О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
56. Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Книгообеспеченность дисциплины основной литературой

№	Литература
1	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.
2	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.

Книгообеспеченность дисциплины дополнительной литературой

№	Литература
3	Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / под ред. Дж. Р. Брауна. - М. : БМММ АО, 1999. - 581, [1] с. : ил. - ISBN 5-88353-045-1 : 512-.
5	Алянский, Ю. Азбука театра / Ю. Алянский. - М. : Современник, 1998. - 237, [1] с. : ил. - (Под сенью дружных муз). - ISBN 5-270-01708-3 : 25-.
9	Театр : энциклопедия. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318, [1] с. : ил. - Загл.тит.л.: Энциклопедия.Театр. - ISBN 5-94849-106-4 : 220-.
10	Смолина, К. А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. - М. : Вече, 2004. - 479с : ил. - (Сто великих...). - ISBN 5-7838-0929-2 : 70-.
30	Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Литература, имеющаяся в библиотеке вуза:

Учебники и учебные пособия по всему курсу:

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. –

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007.

Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.

Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены. — Л., 1968.

Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.

Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.

Хайченко Г. А. Советский театр. Пути развития. — М., 1982.

Хайченко Г. А. Страница истории советского театра

3. Рекомендации по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

3.1.Виды самостоятельной работы студентов.

1.Семинарские занятия.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация – способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для

создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
  - слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
  - текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
  - рекомендуемое число слайдов 17-22;
  - обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
  - раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема 1. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Театральное искусство в древней Руси. Русский театр XVII— начала XVIII вв.

Народные истоки русского театра. Элементы театральности в русском фольклоре, в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи — первые зачинатели профессионального актерского искусства. Многообразие деятельности скоморохов. Кукольная комедия о Петрушке. Ее социальная направленность. М. Горький о скоморохах и об образе Петрушки. Народные драмы «Лодка» и «Сказание о царе Максимилиане». Борьба церкви и царского

правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648).

Театр первой четверти XVIII в. Придворный театр Алексея Михайловича. Представление «Артаксерксово действо», осуществлённое пастором Грегори. Создание Школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Постановки торжественных спектаклей. Интермедии школьного театра. Феофан Прокопович (1681—1736) — драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии «Владимир».

Государственный публичный театр в Москве (1702—1706). Руководство театром, его репертуар, актерское искусство. Причины закрытия театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Школьный театр при Петре I. Развитие любительского театра в демократических слоях городского населения. Близость его с народным театром. «Охочие комедианты». Идейная направленность и художественная особенность спектаклей любительского театра.

Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.

Развитие любительских театров демократических слоев городского населения. Устройство театральных представлений «охочими комедиантами» в Москве, Петербурге, Ярославле и других городах. Любительский театр кадетов Шляхетского корпуса.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и театре. Национальное своеобразие, основные черты русского классицизма.

А. П. Сумароков (1718—1777) — создатель русской классицистской драматургии. Мировоззрение, эстетические взгляды Сумарокова. Трагедии «Синав и Трувор» (1750), «Хореев», «Дмитрий Самозванец» (1771). Значение Сумарокова для развития русского театра.

Создание русского национального театра. Ярославский любительский театр *Ф. Г. Волкова*. *Ф. Г. Волков* (1729—1763) - «отец русского театра» (Белинский), Многогранность общественной и творческой деятельности Волкова. Волков как актер, режиссер, педагог.

Связь театра Волкова с традициями народного искусства. Дебют труппы Волкова на придворной сцене. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге в 1756 г. Историческое значение этого события. Репертуар, актерское искусство. Создание постоянного общедоступного театра в Москве и других городах.

Драматургия 70—90 гг. XVIII в.

Развитие классицистской драматургии. Возникновение политической трагедии и сатирической комедии. Острота политической проблематики трагедии *Я. Б. Княжнина* «Вадим Новгородский».

Сатирическое направление в русской драматургии второй половины XVIII в. Критика крепостничества с позиций дворянского просветительства.

Актерское искусство 2-й половины XVIII в.

И. А. Дмитревский (1734—1821) — соратник Волкова и выдающийся театральный деятель XVIII в. Основные этапы творческого пути. Широта актерского диапазона Дмитревского. Дмитревский - режиссер, педагог, историк русского театра.

Я. Д. Шумский (ум. 1806) - выдающийся русский комедийный актер XVIII в. Первые русские актрисы *Т. М. Троепольская* (ум. 1774) и *А. М. Мусина-Пушкина* (1740—1782). Особенности актерского искусства *Я. Е. Шушерина* (1753—1813), *П. А. Плавильщикова* (1760—1812) и др. *П. А. Плавильщиков* и его программа развития русского национального театра.

Тема 2. Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) - основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Первые представления «Бригадира» и «Недоросля». Значение этих комедий в общественной и театральной жизни России XVIII в.

Антиклассицистские направления в театре 70—90 гг. Развитие сентиментализма. Жанр «слезной комедии» и его представители (В. И. Лукин).

Зарождение «мещанской драмы». Ее идейная направленность. Комедия Плавильщикова «Сиделец». Комедия Капниста «Ябеда».

Возникновение русской комической оперы. Особенности комической оперы. Первая русская комическая опера «Анюта» М. Попова. Антикрепостническая направленность комических опер Я. Б. Княжнина («Несчастье от кареты»), И. А. Крылова («Кофейница») и др. Фольклорные истоки сюжета и музыки оперы А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Тема 3. Русская драматургия 1-й четверти XIX в.

Героико-патриотическая тема в «Дмитрии Донском» - трагедии *В. А. Озерова* (1770—1816). Своеобразие неоклассицистской трагедии Озерова. Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 г.

Комедии *И. А. Крылова* (1769—1844) «Модная лавка» и «Урок дочкам» — лучшие произведения русской сатирической драматургии начала XIX в.

Комедии *А. А. Шаховского* (1777—1846). Театрально-режиссерская и педагогическая деятельность Шаховского. Виднейшие представители водевильного жанра (Н. И. Хмельницкий, А. И. Писарев).

Декабристы и их роль в борьбе за самобытный русский национальный театр. Драматургия декабристов П. А. Катенина, В. К. Кюхельбекера и др. Двойственный характер их драматургии, классицистские и романтические черты драматургии декабристов.

Взгляды *А. С. Грибоедова* (1795—1829) на драму и театр. Ранние драматические произведения. Новаторский характер комедии «Горе от ума». Сценическая история первых представлений «Горе от ума».

Тема 4. Актерское искусство 1-й четверти XIX века.

Актерское искусство *А. С. Яковлева* (1773—1817) и *Е. С. Семеновой* (1786—1849).

Яковлев в героико-патриотической трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Патриотическое звучание этой роли в период Отечественной войны. Яковлев — создатель образов Шекспира и Шиллера. Демократические черты творчества Яковлева. Элементы романтизма в искусстве Яковлева. А. С. Пушкин о Яковлеве.

Творческий путь *Е. С. Семеновой*. Многогранность ее актерского дарования. Основные сценические образы (Антигона - «Эдип в Афинах» Озерова, Ксения - «Дмитрий Донской» Озерова). Роли в западноевропейской драматургии. Творческое соревнование Семеновой с французской актрисой Жорж. Оценка творчества актрисы Пушкиным.

Тема 5. Русская драматургия 2-й четверти XIX века.

А. С. Пушкин (1799—1837) как теоретик театра и драмы. Критика классицистского театра. Противопоставление Пушкиным народного театра придворному, аристократическому. Сравнительный анализ драматургических систем Мольера и Шекспира. Пушкин о сущности трагедии как «судьбы человеческой, судьбы народной». «Истина страстей, правдоподобие

чувствований в предполагаемых обстоятельствах» - определение Пушкиным реализма в сценическом искусстве. Использование К. С. Станиславским этой формулы как закона актерского творчества. Драматургия Пушкина. Его замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). Идея произведения. Художественный метод трагедии. «Маленькие трагедии» - новый этап драматургии Пушкина. Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий».

Драматургия *М.Ю. Лермонтова* (1814—1841). Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» - наиболее совершенное произведение русского романтизма в области драматургии. Трагедии «Испанцы» и «Два брата».

Н. В. Гоголь и театр. Место театра в жизни и творчестве Гоголя (1809—1852). Отрицательное отношение Гоголя к современной романтической драме, мелодраме и водевилю. Требование создания «общественной комедии».

Гоголь о сценическом искусстве. Комментарии Гоголя к «Ревизору». Первое теоретическое обоснование реалистического актерского искусства и режиссуры.

Драматургия Гоголя. «Ревизор» (1836) - сатирическое обличение нравов царской России. Новаторское построение комедии. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александрийского и Малого театров. Общественно-театральная борьба вокруг «Ревизора». Белинский о «Ревизоре».

«Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Особенности драматической интриги.

«Театральный разъезд после представления новой комедии» - театрально-эстетический манифест Н.В. Гоголя.

Тема 6. Актёрское искусство 2-й четверти XIX века.

Романтизм в актёрском искусстве. *П. С. Мочалов* (1800—1848) - крупнейший представитель романтизма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческого пути. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, трагедиях Шекспира и Шиллера. Центральный образ Мочалова — графический герой, восставший против зла и несправедливости. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове-Гамлете. Особенности художественного метода Мочалова. Традиции искусства Мочалова в творчестве русских актеров XIX в.

В. А. Каратыгин (1802—1853) - крупнейший актер классицистской и романтической драмы. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве того времени. Основные роли Каратыгина. Метод работы над ролями. Высокое техническое мастерство. Появление реалистических тенденций в искусстве Каратыгина в 1840-е гг. Белинский и Герцен о Каратыгине.

В. И. Живокини (1808—1874) - крупнейший водевильно-комедийный актер. Связь искусства Живокини с традициями народного комического театра. Белинский о Живокини.

Н. О. Дюр (1807—1839) - один из популярных актеров Александрийского театра. Водевильный характер исполнения ролей в русской реалистической комедии. Гоголь о Дюре.

В. Н. Асенкова (1817—1841) — выдающаяся русская актриса Александрийского театра. Многогранность дарования Асенковой. Асенкова в водевилях и трагедийных ролях.

Становление реализма в актерском искусстве и творчество М. С. Щепкина (1788—1863). Щепкин - основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности М. С. Щепкина. Идеиная связь Щепкина с прогрессивными деятелями культуры своего времени: Пушкиным, Шевченко, Гоголем, Белинским, Герценом

и др. Щепкин в репертуаре русской классической драматургии, исполнение им ролей Фамусова, Городничего, Подколесина, Кочкарева. Отстаивание Щепкиным принципов реализма Гоголя. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей Щепкин в роли матроса Симона («Матрос»), Мошкина «Холостяк»), Кузовкина («Нахлебник»).

Щепкин - теоретик театра. Разработка им метода воспитания актера реалистического театра. Щепкин – режиссер. Щепкинские традиции в творчестве крупнейших мастеров русского театра. Белинский и Герцен о творчестве Щепкина.

А. Е. Мартынов (1816—1860) — великий русский актер демократического направления. Ранние роли в водевилях. Характер исполнения Мартыновым водевильных ролей, гоголевский «смех сквозь слезы». Исполнение ролей в комедиях Гоголя: Хлестаков, Бобчинский, Подколесин, Ихарев. Мартынов в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). Мартынов в комедиях Мольера. Близость Мартынову драматургии Островского. Образ Тихона («Гроза») — вершина творчества актера

И. И. Сосницкий (1794—1871) - крупнейший представитель реалистического направления в Александрийском театре. Исполнение Сосницким ролей в русской и западноевропейской классической комедии. Белинский об игре Сосницкого.

Тема 7. Драматургия 2-й половины XIX века.

Драматургия и театральная деятельность *А. Н. Островского* (1823—1886). Основные этапы драматургической деятельности. Широта охвата и глубина изображения русской действительности: «Свои люди - сочтемся» («Банкрот») (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881) и другие пьесы. Художественные особенности драматургии Островского. Значение пьес Островского для развития реалистического актерского искусства. Чернышевский и Добролюбов об Островском.

Театрально-эстетические взгляды Островского. Островский о воспитательном и просветительском значении театра. Критика им казенной сцены. Островский об актерском искусстве. Влияние Островского на последующее развитие русского театра.

И. С. Тургенев (1818—1883) и театр. Основные этапы драматургического творчества Тургенева. Тема «маленького человека» в комедиях «Холостяк» и «Нахлебник». Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Сценическая история драматургии Тургенева. Тургенев-драматург как предвестник «новой драмы».

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) и театр. Театральная эстетика Салтыкова-Щедрина. Комедии «Смерть Пазухина» и «Тени».

Сатирическая драматургия *А. В. Сухово-Кобылина* (1817—1903). Мировоззрение и идейная направленность творчества. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Её социально-обличительный пафос. Развитие в драматургии Сухово-Кобылина гоголевского принципа «общественной комедии». Сценическая история драматургии Сухово-Кобылина. *А. К. Толстой* (1817—1875) и русская историческая драматургия. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сценическая история этих пьес. Трагедия «Дон Жуан».

Драматургия *Л. Н. Толстого* (1828—1910). Театральная эстетика Толстого. Критика современного дворянско-буржуазного театра. Толстой о драме («драма есть конфликт»). Идея создания театра для народа в 1880-е г. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. «Власть тьмы» как народная трагедия. Комедия «Плоды просвещения». Драма «Живой труп».

Тема 8. Актерское искусство 2-ой пол XIX века.

П. М. Садовский (1818—1872) - выдающийся актер реалистической школы Малого театра, любимый актёр А.Н. Островского. Основные этапы творческого пути. Ранние роли в водевилях, переход к ролям в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухова-Кобылина. Идеинная и творческая близость Садовского с Островским. Основные роли Садовского в пьесах Островского: Большой, Подхолюзин, Любим Торцов, Юсов, Курослепов и др. Представители «семьи Садовских» в Малом театре: М. П. Садовский (1847—1910) и О. О. Садовская (1850—1919) - продолжатели актерских традиций школы П. М. Садовского.

Краткая характеристика творчества виднейших актеров Малого театра 50—70-х гг.: *Л. М. Никулина-Косицкая* (1829—1868) - первая исполнительница главных ролей в пьесах Островского в 60-е гг. (Катерина — «Гроза» и др.). *С. В. Шумский* (1821 — 1878) и *И.В. Самарин* (1817—1885) - актеры школы Щепкина. *Г.Н. Федотова* (1846 – 1925). Исполнение ею главных ролей в пьесах Островского «Снегурочка», «Гроза», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.

Тема 9. Актерское искусство последней четверти XIX в.

М. Н. Ермолова (1853—1929) - великая русская трагическая актриса. Традиции реализма Щепкина и героической романтики Мочалова и искусство Ермоловой. Связь творчества Ермоловой с революционными идеями 60—70-х гг. Образы народных героинь в творчестве Ермоловой: Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Шиллера и др.). Революционное звучание лучших ермоловских ролей. Раскрытие в образах Островского духовной силы и морального благородства русской женщины: Катерина («Гроза»), Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые») и др. Ермолова в репертуаре современной западноевропейской драматургии (Ибсен). Станиславский о Ермоловой.

А. П. Ленский (1847—1908) - крупнейший актер Малого театра и театральный деятель последней четверти XIX в. Многосторонний подход к актерской работе; глубина и тонкость психологического анализа, яркая театральная выразительность образов, культура речи, огромное внимание к гриму, костюму. Основные роли Ленского в классической драматургии: Гамлет, Отелло, Ричард III. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Паратов, Лыняев, Фамусов и др. Теоретические и педагогические взгляды Ленского. Ленский как режиссер и театральный новатор. Станиславский о Ленском.

А. И. Южин-Сумбатов (1857—1927) в Малом театре. Реализм и элементы героической романтики. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Фамусов, Лыняев и др. Образы в драмах Шекспира, Шиллера, Гюго. Южин как актер классической комедии: Фигаро («Женитьба Фигаро» Бомарше), Болинброк («Стакан воды» Скриба). Борьба Южина за реалистические традиции в театральном искусстве.

М. Г. Савина (1850—1915) -- крупнейшая актриса Александринского театра. Особенность ее творческого дарования. Савина в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя, Чехова и западных драматургов. Эволюция творчества Савиной. Уступки Савиной репертуару современных буржуазных драматургов. Общественно-театральная деятельность Савиной.

В. Н. Давыдов (1849 – 1925) - крупнейший мастер Александринского театра. Основные этапы творческого пути. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве Давыдова. Давыдов в русской классической комедии Грибоедова, Гоголя, Сухова-Кобылина, Островского. Педагогическая деятельность Давыдова.

К. А. Варламов (1848—1915) - выдающийся комедийный актер Александринского театра; мастер импровизации и буффонады. Роли в русской классической драматургии Гоголя, Островского, Сухова-Кобылина, Салтыкова-Щедрина. Социальная значимость и сценическая выразительность комедийных ролей.

П. А. Стрепетова (1850—1903). Связь искусства Стрепетовой с идеями революционного народничества 70-х гг. Провинциальный период деятельности Стрепетовой. Стрепетова на сцене Александрийского театра. Основные роли: Катерина («Гроза» Островского), Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Степанида («Около денег» Потехина), Матрена («Власть тьмы» Л. Толстого). Трагическая судьба женщины из народа - актерская тема Стрепетовой.

Тема 10. «Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.

А. П. Чехов (1860—1904) и театр. Драматургия Чехова - новый этап в развитии русской реалистической драматургии. Чехов - водевилист. Пьесы «Медведь» (1888), «Предложение» (1888), «Свадьба» (1889), «Юбилей» (1891). Пьесы «Леший» (1889) и «Иванов» (1888) - первые пробы в сфере драматургии большой формы. Основные драматургические произведения: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903). Выражение в них общественных настроений русской интеллигенции периода подъема революционного движения. Художественные особенности пьес Чехова - тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности.

Чехов и Художественный театр. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. Чехов и современный театр.

Драматургия Л. Андреева. (1871 – 1919). Экспрессионистский период: «Жизнь человека», «Анатэма». Болезненно-упадочные настроения в драматургии этого периода. Постановки этих пьес во МХТ. Пьесы «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощечины». Пьеса «Милые призраки», написанная по мотивам биографии Ф.М. Достоевского.

А. М. Горький (1868—1936) и театр. Связь А. М. Горького с революционным движением. Дореволюционные пьесы Горького: «Мещане», 1901; «На дне», 1902; «Дачники», 1904; «Дети солнца», «Варвары», 1905; «Враги», 1906. Яркое отражение в драматургии общественных проблем и сложной психологии современного человека.

Тема «духовной оторванности интеллигенции - как разумного начала — от народной стихии» (Горький). Поздние драмы Горького: «Васса Железнова» (1-я редакция -1910; 2-я редакция -1936), «Егор Булычев и другие». Горький и Московский Художественный театр.

Тема 11. Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Московский Художественный театр. Новаторская программа МХТ (основан в 1898 г.) и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Использование в творческой практике лучших достижений мирового реалистического театра. Театральная деятельность К. С. Станиславского (1863—1938) и Вл. И. Немировича-Данченко (1858—1943) до создания МХТ. Создание Станиславским и Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898). «Царь Федор Иванович» А. К. Толстого — первый спектакль МХТ. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ.

Постановки пьес Чехова в период 1898—1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов». Новаторство в толковании пьес Чехова.

Общественно-политическая линия в репертуаре МХТ. «Доктор Стокман» Ибсена. Постановки пьес Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Увлечение воссозданием быта на сцене. «На дне» — творческая победа МХТ. Постановка «Детей солнца» в дни революционных событий 1905 г. Роль Горького в идейно-творческом развитии Художественного театра.

Актерское искусство Московского Художественного театра: К.С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.

Начальный период деятельности *В.Э. Мейерхольда* (1874 – 1940): МХТ, студия на Поварской, театр В.Ф. Комиссаржевской, Императорские театры.

В. Ф. Комиссаржевская (1864 —1910) в Обществе искусства и литературы. Провинциальный период творчества актрисы. Комиссаржевская в Александрийском театре (1896— 1902). Театр В. Комиссаржевской на Офицерской. Сотрудничество с Мейерхольдом.

Тема 12. Театр России в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А Блока* (1880-1921): «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века.

Поэтические драмы *М.И. Цветаевой* (1892–1941): «Приключение», «Метель», «Фортуна», «Федра», «Тесей».

Драматургия *В.В.Маяковского* (1893-1930): «Мистерия–буфф», «Клоп», «Баня».

Драматургия *М.А.Булгакова* (1891-1940): «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Последние дни».

Драматургия *Н.Эрдмана* (1900- 1970): «Мандат», «Самоубийца».

Драматургия *Ю.Олеши* (1899-1960): «Заговор чувств», «Список благодеев».

Драматургия *И.Бабеля* (1894-1940): «Закат».

Драматургия *Вс.Иванова* (1896-1963): «Бронепоезд 14-69».

Драматургия *Н.Погодина* (1900-1962): «Темп», «Поэма о топоре», «Кремлевские куранты».

Драматургия *Вс.Вишневского* (1900-1951): «Оптимистическая трагедия».

Драматургия *А. Афиногенова* (1904-1941): «Чудак», «Страх», «Машенька».

Тема 12. Театральное искусство в послереволюционный период.

Студии Пролеткульта. Обращение Пролеткульта к современным советским пьесам. Театр «Синей блузы». Критика ошибочных положений Пролеткульта В. И. Лениным.

Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра. Открытие в Москве первого государственного театра для детей (1920). Создание широкой сети ТЮЗов. *А. А. Брянцев* (1883-1961), его роль в развитии детских театров.

Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*. (В последствии - Третья студия МХТ). Идеино-художественная программа Вахтангова. Триада «Время-Автор-Коллектив». «Фантастический» реализм. Основные принципы режиссерского искусства Вахтангова. Репертуар Третьей студии: «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Постановка «Гадибук» в Еврейской театральной студии «Габима» (1922). Режиссерское новаторство постановок Вахтангова

Театр им. Мейерхольда. Деятельность *Вс. Э. Мейерхольда* в послереволюционные годы. Программа «Театральный Октябрь» и её значение. Постановка пьесы Э. Верхарна «Зори». Работа Мейерхольда над «Мистерией-буфф» Маяковского: Петроград (1918), Театре РСФСР-1 (1921). Создание ТИМА (с 1924 года- ГостИМ).

Конструктивистские тенденции ТИМ в начале 20-х гг. Метод биомеханики в актёрском творчестве. Стремление Мейерхольда создать театр боевого политического репертуара. Лучшие спектакли этого периода: «Рычи, Китай» С. Третьякова (1925), «Клоп» (1929), «Баня» Вл. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского (1929), «Последний решительный» Вс. Вишневского (1931). Поиски Мейерхольдом новых средств сценической выразительности. Постановки по произведениям классической драматургии: «Доходное место» (1923), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928).

Крупнейшие актерские достижения в этих спектаклях: Бой - М. И. Бабанова («Рычи, Китай»), Присыпкин — И. В. Ильинский («Клоп»), Победоносиков - М. М. Штраух («Баня»), Э. Гарин – Хлестаков («Ревизор») и др.

Камерный театр. Путь театра от эстетизированных, внешне эффектных постановок к реалистической достоверности, к сближению с современностью. Использование *А. Я. Таировым* (1885-1950) музыки, пластики, ритма, пантомимы для усиления эмоционального звучания спектакля.

Характеристика выдающегося трагического дарования актрисы *А. Г. Коонен* (1889-1974). Главные роли в пьесах «Андреенна Лекувер» Э. Скриба и Э. Легуве (1919), «Федра» Ж. Расина (1921), Коммисара в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, мадам Бовари в инсценировке романа Г. Флобера и др.

Раскрытие темы трагедии личности в условиях капиталистической действительности на зарубежном драматургическом материале («Любовь под вязами», 1926, и «Негр», 1929, Ю. О. Нила). Социально-обличительные мотивы в постановке «Оперы нищих» Б. Брехта и К. Вейля (1930).

Первая постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (1933) – одно из значительнейших творений этого периода. Единение режиссёрского замысла (А. Таиров), художественного решения (В. Рындин) и актёрской игры (А. Коонен).

Театр Революции. Формирование театра Революции из Театра революционной сатиры (1922). Противоречивый характер репертуара театра в начале его творческой деятельности. Увлечение конструктивизмом. Приход в театр режиссеров *А. Д. Дикого* (1889-1955) и *А. Д. Попова* (1892-1961). Новый этап в развитии театра. Постановка пьес Н. Погодина «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932).

Московский Художественный театр (Второй).

Преобразование Первой студии МХТ в МХТ-2 (1924).

М. А. Чехов (1891-1955) - художественный руководитель театра (1924—1927). Развитие им системы Станиславского. Черты экспрессионистского гротеска в воплощении темы обреченности монархической власти в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга (режиссер Е. Б. Вахтангов, 1921). М.Чехов в роли Гамлета (режиссер А.Чабан) и Аблеухова в инсценировке романа А.Белого «Петербург».

Использование ярких, красочных традиций русского народного балагана в «Блохе» Е. Замятина (по Н. Лескову, 1925, режиссер А. Д. Дикий). Эмоционально острая, реалистическая постановка «Дела» А. В. Сухово-Кобылина (1927, режиссер В. М. Сушкевич). Лучшая на советской сцене постановка «Чудака» А. Афиногенова (1929, режиссеры И. Н. Берсенев и А. И. Чебан). Виртуозное актерское мастерство М. А. Чехова. Острая реалистически-гротескная режиссура А. Д. Дикого.

Тема 13. Советская драматургия 2-й пол XX века.

Пьесы *В. С. Розова* (1913-2004) и их созвучность настроениям времени: «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря».

Драматургия *А. Н. Арбузова* (1908-1986): «Город на заре», «Мой бедный Марат», «Таня», «Старомодная комедия», «Сказки старого Арбата».

Сказки-притчи *Е. Л. Шварца* (18961-958): «Тень», «Дракон», «Два клена», «Обыкновенное чудо».

А. В. Вампилов (1837-1972) и новизна его драматургии: «Прощание в июне», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».

Режиссерское и актерское искусство 2-й пол XX века.

Созвездие режиссеров: *Г. А. Товстоногов* (1915-1989), *А. В. Эфрос* (1925-1987), *А. Гончаров* (1918-2001), *О. Н. Ефремов* (1927-2000), *Ю. П. Любимов* (род. 1917), *М. А. Захаров* (род. 1933) и др.

Создание театра «Современник» *О. Ефремовым* (1956) и Театра драмы и комедии на Таганке *Ю. Любимовым* (1964).

8. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины Культурология используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (26 часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, и семинарских занятий в компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке (64 часа). Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Кейс-задания – визуальное представление той или иной эпохи

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Примерный перечень вопросов для самопроверки

Истоки русского драматического театра.

Русский театр конца XVII начала XVIII века.

Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.

Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.

Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».

Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
 Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
 Драматургия А. Грибоедова.
 Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
 Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
 Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
 Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
 Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
 Творческий путь М.С. Щепкина.
 Актёрское искусство 1-ой пол XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
 Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
 Актёрское искусство середины XIX века.
 Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
 Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
 Некрасов Н. А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
 Драматургия Сухова-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».

 А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
 Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
 Эволюция драматургии А.П. Чехова.
 А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
 Ранние пьесы А.П.Чехова.
 Поздние пьесы А. П. Чехова.
 Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
 Создание Московского Художественного театра.
 Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
 Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
 Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
 Ранние пьесы А.М.Горького.
 Послереволюционная драматургия А.М. Горький;
 «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
 Актёры МХТ.
 Драматургия А. Блока.
 Драматургия М. Цветаевой.
 Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
 Творческий путь Е.Вахтангова.
 Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
 Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
 Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
 Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
 Камерный театр А.Я. Таирова.
 Творческий путь М. Чехова.
 Драматургия М.А.Булгакова.
 Драматургия Н. Олеси и Н. Эрдмана
 Драматургия А. Афиногенова.
 Драматургия В.Розова.
 Драматургия А. Вампилов.
 Драматургия А. Володина.
 Творческий путь А.В. Эфроса.
 Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
 О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
 Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

При работе над вопросами необходимо пользоваться справочной литературой, имеющейся литературой и интернет ресурсами.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Книгообеспеченность дисциплины основной литературой

№	Литература
1	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.
2	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.

Книгообеспеченность дисциплины дополнительной литературой

№	Литература
3	Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / под ред. Дж. Р. Брауна. - М. : БМММ АО, 1999. - 581, [1] с. : ил. - ISBN 5-88353-045-1 : 512-.
5	Алянский, Ю. Азбука театра / Ю. Алянский. - М. : Современник, 1998. - 237, [1] с. : ил. - (Под сенью дружных муз). - ISBN 5-270-01708-3 : 25-.
9	Театр : энциклопедия. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318, [1] с. : ил. - Загл.тит.л.: Энциклопедия.Театр. - ISBN 5-94849-106-4 : 220-.
10	Смолина, К. А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. - М. : Вече, 2004. - 479с : ил. - (Сто великих...). - ISBN 5-7838-0929-2 : 70-.
30	Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Литература, имеющаяся в библиотеке вуза:

Учебники и учебные пособия по всему курсу:

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. —акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.

Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены. — Л., 1968.

Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.

Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.

Хайченко Г. А. Советский театр. Пути развития. — М., 1982.

Хайченко Г. А. Страница истории советского театра

9. Авторские телевизионные программ

Рекомендуется посмотреть телевизионные программы автора, посвященные этапам истории театра, созданные в русле цикла «Человек в поисках прекрасного»:

1. Маги театра: К.С.Станиславский <http://www.youtube.com/watch?v=DKeEsTzfvZY>
2. Маги театра: В.Э.Мейерхольд. <http://www.youtube.com/watch?v=hezj5oou23M>
3. Маги театра: Е.Б.Вахтангов. http://www.youtube.com/watch?v=x_kYFQ9ht5M
4. Маги театра: А.Я. Тиров и А.. Коонен. <http://www.youtube.com/watch?v=00ondBImQTY>
5. Маги театра: М.А.Чехов. <http://www.youtube.com/watch?v=00ondBImQTY>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): кандидат искусствоведения, доцент Петрова О.Г.