Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01.03 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТЕАТРА**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профили	«Художественное образование (музыкально-театральное искусство)»
Форма обучения	Заочная

Рабочая программа дисциплины «История и теория театра». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021. 14 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (№ 121 от 22.02.2018)

Автор: канд. культурологии, доцент кафедры ТХО _____ А. Н. Садриева

Одобен на заседании кафедры ТХО 3 мая 2021 г., протокол №

Заведующий кафедрой ТХО _____ Л. В. Сусленкова

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 13 мая 2021 г., протокол № .

Председатель методической комиссии ФХО _____ А. Н. Садриева

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.

© А. Н. Садриева, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	4
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Учебно-тематический план.....	5
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	9
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	9
6.1. Организация самостоятельной работы студентов	10
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	10
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	11
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины — формирование системы знаний о художественных особенностях театра как вида искусства и основных этапах исторического развития театрального искусства.

Задачи дисциплины:

– формирование представлений о многообразии исторических форм и видов театрального искусства, об основных этапах и событиях истории театра, вкладе в развитие мирового сценического искусства выдающихся деятелей отечественного театра;

– выработка критериев историко-культурной оценки феноменов театрально-сценического искусства;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

История и теория театра относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование как составная часть предметно-содержательного модуля.

История и теория театра имеет связь с рядом дисциплин предметно-содержательного модуля., в рамках которого осуществляется становление ряда профессиональных компетенций: «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Художественное оформление спектакля», «Музыкальное оформление спектакля».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ОТФ из Профстандарта	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	ПК3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования

ОТФ из Профстандарта	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения	
	очная	заочная
	Кол-во часов	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану		324
Контактная работа, в том числе:		34
Лекции		16
Практические занятия		18
Самостоятельная работа		290
Подготовка к экзамену, сдача экзамена		9
Подготовка к зачету, сдача зачета		

4.2. Учебно-тематический план

Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
Тема 1. Античный театр	12	2		10	Опрос, тест
Тема 2. Театр Средневековья	8			8	Тест
Тема 3. Театр эпохи Возрождения	14	2	2	10	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Тема 4. Театр классицизма	12		2	10	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Тема 5. Театр эпохи	8			8	Опрос, тест

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
Просвещения					
Тема 6. Театр романтизма	8			8	Тест
Тема 7. Реализм и натурализм в европейском театре	10	2		8	Опрос, тест
Итого в 3 семестре:	72	6	4	62	
Тема 8. Истоки русского театра	28	2	2	24	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Тема 9. Русский театр XVII–XVIII века	20			20	Тест
Тема 10. Русский театр XIX века	32	2		30	Опрос, тест
Тема 11. Русский театр начала XX века	32		2	30	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Тема 12. Советский театр	32		2	30	
Итого в 4 семестре:	144	4	6	134	
Тема 13. Европейский и американский театр XX века	28	2	2	24	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Тема 14. Русский театр конца XX века	41	2	4	35	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Тема 15. Современный театр	30	2	2	26	Опрос, оценка устного сообщения, тест
Подготовка к экзамену	9			9	
Итого в 5 семестре:	108	6	8	85+9	
Всего по дисциплине	324	16	18	281+9	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Античный театр

Культовая основа античного театра, связь с религиозно-обрядовой деятельностью. Синкретическое единство музыкального, словесного и пластического искусства в античном театральном действе. Место древнегреческого театра в общественной жизни. Миф как источник литературных сюжетов в греческом театре. Проблемы рока и судьбы в античной драме. Основные этапы развития классической греческой трагедии. Творчество Эсхила, Софокла и Еврипида. Комедии Аристофана и «новая аттическая комедия» Менандра. Искусство актерской игры.

Организация театральных представлений в Древнем Риме и их место в римской культуре. Развитие традиций греческой драматургии в пьесах Плавта, Теренция и Сенеки. Особенности театральных вкусов древних римлян. Интерес в период Империи к пантомиме и искусству мимов.

Тема 2. Театр Средневековья

Формы и жанры религиозного театра. Пасхальные и рождественские действа, литургическая драма, мистерия, миракль. Формирование светских театральных представлений: моралите, фарс. Искусство гистрионов, жонглеров.

Куртуазная культура. Трубадуры, труверы, миннезингеры.

Тема 3. Театр эпохи Возрождения

Светская направленность итальянского ренессансного театра. Стремление гуманистов к восстановлению классической культуры, изучение античных моделей и правил, исполнение пьес Теренция, Плавта, Сенеки. Ученая комедия и ее создатели.

Итальянский театр импровизационной комедии (комедия дель арте или комедия масок). Актерские амплуа и вариации сюжетов.

Формирование английской национальной театральной культуры. Шекспировский «Глобус» и его роль в становлении английского театра. Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие творчества У.Шекспира.

Испанские корралы. Творчество Л. де Вега и создание «новой комедии».

Тема 4. Театр классицизма

Театр французского классицизма. Утверждение классицистской трагедии. Творчество П. Корнеля и Ж. Расина. Высокая комедия в творчестве Ж.-Б. Мольера. Этическое и теоретическое обоснование классицизма («Поэтическое искусство» Н. Буало).

Тема 5. Театр эпохи Просвещения

Изменение общественных функций театра в XVIII веке. Театр как фокус национального самосознания. Драматургия Вольтера, Бомарше, К. Гольдони, К. Гоцци, Г.Э. Лессинга, И.В. Гете, Ф. Шиллера.

Изменение социального статуса актеров и драматургов. Выдающиеся мастера актерского искусства XVIII века (Д. Гаррик, Ф.Ж. Тальма и др).

6. Театр эпохи романтизма

Драматический театр в условиях романтизма. Возрождение Шекспира на европейской сцене. Рождение романтической драматургии. Драматургия В. Гюго, А. Дюма, А. де Виньи, А. де Мюссе, Дж. Г. Байрона, Б. Шелли, Л. Тика. Романтизм и актерское искусство.

7. Реализм и натурализм в европейском театре

Реалистическая драматургия («социальные» пьесы Г. Ибсена и А. Стриндберга, натуралистические драмы Э. Золя, Г. Гауптмана).

Новые стилевые тенденции в сценическом искусстве и драматургии. Символизм и драматургия М. Метерлинка, Э. Верхарна, «пьесы-сновидения» А. Стриндберга.

Утверждение режиссуры как особого самостоятельного вида театрального творчества и реформирование театральной практики. Движение свободных театров. Свободный театр А. Антуана в Париже, Свободная сцена О. Брама в Берлине, Скандинавский экспериментальный театр, организованный А. Стриндбергом. Изменение театрального репертуара, постановочного стиля и принципов актерской игры.

8. Истоки русского театра

Особенности развития театрального искусства в Древней Руси. Искусство скоморохов, его связь с народными празднествами земледельческого календаря.

Виды и жанры народного театра. Народная драма. Кукольный театр Петрушки. Балаган. Раек. Вертеп.

9. Русский театр XVII–XVIII века

Придворный театр царя Алексея Михайловича. Отличительные особенности театра при Петре I. Иностранные труппы при дворе. Указ 1756 года об «учреждении русского театра» и образование постоянной казенной труппы. Первые профессиональные актеры и актрисы. Указ 1783 года об основании «императорских театров». Сооружение в Петербурге первого каменного (Большого) театра. Частные антрепризы.

Классицизм на русской сцене. В. Тредиаковский и М. Ломоносов — первые драматурги-классицисты. А. Сумароков — теоретик и создатель русской классицистской трагедии. Актеры классицистического театра. Ф. Волков, И. Дмитриевский и др.

Крепостные театры и их роль в театральной культуре России XVIII века.

Русская комическая опера XVIII века и ее значение для формирования русского национального театра.

Просветительские сатирические комедии Д. Фонвизина. Сентиментализм на русской сцене. «Слезная комедия» и «мещанская драма». Сентиментализм в актерском искусстве.

10. Русский театр XIX века

Русский драматический театр XIX века. Романтические и реалистические тенденции в драматургии А. Грибоедова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, А. Сухово-Кобылина, И. Тургенева. П. Мочалов и В. Каратыгин.

«Общественная комедия» и «драма жизни» в творчестве А. Островского. Утверждение сценического реализма. Сценическая реформа М. Щепкина. Продолжатели дела Щепкина: А. Мартынов, семья Самойловых.

Театральная реформа 1881 г. Развитие частных театров, их корифеи.

Значение драматургии А. Чехова для судеб русского драматического театра на рубеже XIX и XX веков. Становление режиссуры на русской сцене. Создание Московского Художественного театра К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко (1898). Основные принципы реформирования театрально-постановочной практики в деятельности МХТ (сценический реализм, создание нового типа актера и нового репертуара).

11. Русский театр начала XX века

«Новая драма» в России на рубеже XIX–XX веков. Деятельность Московского художественного театра. Утверждение на русской сцене принципов режиссерского театра (единство художественного замысла, целостность актерского ансамбля; психологическая обусловленность сценического действия). Формирование «системы Станиславского» — методологии актерского творчества. Актерская плеяда МХТ: О. Книппер-Чехова, И. Москвин, М. Лилина, М. Андреева, В. Качалов и др.

12. Советский театр

Предреволюционные и революционные события в России и отклик театра на них. Театр в концепции Пролеткульта и «левых» деятелей искусства. Театр как рупор революционных идей. Массовые революционные представления. Агиттеатры.

Советский театральный авангард 1920–1930-х годов. «Абстрактно-формалистический» театр А. Таирова. Фантастический реализм в постановках Е. Вахтангова. Конструктивистские режиссерские эксперименты В. Мейерхольда (сцена как «машина для игры», система «биомеханики», создание нового типа актера и идеального «нового человека»).

Перестройка литературно-художественных организаций в начале 1930-х годов. Создание творческих союзов советских деятелей культуры. Формирование метода социалистического реализма. Отказ от экспериментов и унификация театрального искусства. Признание практики МХАТа и «системы Станиславского» как эталонных образцов для советского театрального искусства.

Оживление театральной жизни с середины 1950-х годов. Возникновение новых театров (в том числе театра-студии «Современник» в Москве). Приход в театры нового поколения драматургов (С. Алешин, А. Володин, Л. Зорин, В. Розов, А. Салынский, М. Шатров, Э. Радзинский, М. Роцин) и режиссеров (Г. Товстоногов, О. Ефремов, А. Эфрос, Ю. Любимов, М. Захаров и др.).

13. Европейский и американский театр XX века

Театральный шоу-бизнес. Коммерческий успех театрального ревю («Зигфельдские безумства» в Нью-Йорке, 1907–1931 годы). Становление мюзикла в «бродвейских театрах». Расцвет мюзикла в США и распространение жанра во многих европейских странах в 1950–1960-е годы. Мюзиклы К. Портера, Р. Роджерса, К. Вайля, Ф. Лоу, Л. Бернстайна.

Авангардные искания как альтернатива традиционному и коммерческому театру. Нонконформистский тип театрального представления дадаистов. Театр-кабаре (О. Кокошка, Т. Тцара, Г. Балл и Г. Арп в цюрихском «Кабаре Вольтер»). Идеи сюрреализма в концепции «Театра Жестокости» А. Арто («Театр и его двойник»). Футуризм и его воздействие на театральное искусство. Футуристические манифесты Ф. Т.

Маринетти («Антипсихологический абстрактный театр чистой формы и прикосновения», «Всеобщий театр масс») и Л. Мохой-Надя («Общий очерк механизированной эксцентрики»).

«Эпический театр» Б. Брехта. Дискретная драматургия, монтаж, контрастный контрапункт выразительных средств как основные принципы построения театрального действия. Отказ от натуралистического стиля актерской игры, разработка приемов «остранения». «Интеллектуальная драма» во Франции в послевоенные годы (Ж.П. Сартр, А. Камю). Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, Ж. Жене, С. Беккета.

14. Русский театр конца XX века

Сложность художественных процессов в период «перестройки» и в послеперестроечные годы. «Разгосударствление» учреждений культуры и искусства.

Многообразие стилистических и тематических исканий в драматургии, режиссуре, сценографии театра конца XX века.

Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры. МХАТ при О.П. Табакове.

Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов.

Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.

Театральные издания: «Театр», «Петербургский театральный журнал» и др.

Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

15. Современный театр

Новые формы театральной жизни и театральные практики. Смена поколений в отечественном театре.

Театр художника. Визуальный театр. Танцтеатр.

Документальный театр.

Постдраматический театр и его виды.

Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бугусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.

Современная зарубежная и отечественная драматургия.

Интерпретация классической драматургии на сцене современного театра.

Театральные лаборатории и мастер-классы как формы театральной жизни.

Современный театральный менеджмент.

Уральский театр первых десятилетий XXI века.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура курса представляет собой систему лекционных и практических занятий.

На лекционных занятиях раскрываются наиболее крупные теоретические проблемы, обобщающего и систематизирующего характера.

Специфика практических занятий по дисциплине состоит в том, что важнейшим их назначением является сообщение и освоение новой учебной информации, что предполагает активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты из разнообразных источников черпают учебную информацию, осмысливают ее, оформляют в доклады и сообщения, которые воспроизводят уже на практических занятиях.

В процессе реализации курса предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (мастер-классы и творческие встречи с деятелями театра, посещение и обсуждение спектаклей и др.).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным на лекционных занятиях.

Тематика практических занятий (заочная форма обучения)

Практическое занятие по теме 2. Театр эпохи Возрождения (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Жизненный и творческий путь У.Шекспира. Шекспировский вопрос.
2. Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие творчества У.Шекспира. Периодизация творчества У. Шекспира.
3. Комедии У. Шекспира. Трагедии У. Шекспира. Исторические хроники. Общая характеристика.
4. Фигура Шекспира в мировом театре. Шекспир сегодня.

Практическое занятие по теме 3. Театр эпохи классицизма (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Классицизм как искусство образца. Этическое и теоретическое обоснование классицизма («Поэтическое искусство» Н. Буало).
2. Классицизм в театре. Три единства классицизма. Амплуа.
3. Утверждение классицистской трагедии. Творчество П. Корнеля и Ж. Расина. Спектакль Камерного театра «Федра» (реж. А. Таиров, в гл. роли А. Коонен).
4. Высокая комедия в творчестве Ж.-Б. Мольера. М. Булгаков о Мольере.

Практическое занятие по теме 6. Истоки русского театра (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Народная драма.
2. Кукольный театр Петрушки.
3. Раек.
4. Вертеп.

Практическое занятие по теме 8. Русский театр начала XX века (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Московский художественный театр – от истоков до современности (обзор). Периоды истории МХТ, ведущие актеры, режиссеры, знаковые спектакли.
2. Жизненный и творческий путь К.С. Станиславского. «Система» и ее продолжение в театральной педагогике (Б. Захава, М. Кнебель, З. Корогодский и др.) и режиссуре (О. Ефремов, А. Эфрос, Л. Додин и др.).
3. Жизненный и творческий путь Е. Вахтангова. Театр им. Е.Б. Вахтангова – от истоков до современности (обзор).
4. Жизненный и творческий путь В. Мейерхольда. Театральный конструктивизм. Биомеханика.
5. Жизненный и творческий путь А. Таирова. Функциональная сценография. История Камерного театра. А. Коонен.

Практическое занятие по теме 9. Советский театр (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Театр социалистического реализма – на примере МХАТа 1940-1950-х гг. Соцреалистический репертуар. Цензурно-политическое руководство.
2. Театральная «оттепель» - БДТ, «Современник», Театр на Таганке, Театр на Малой Бронной, «Ленком». Художественные руководители и идейно-эстетическая политика театров. Знаковые спектакли. Ведущие актеры.
3. Приход в театры нового поколения драматургов (А. Володин, В. Розов, А.

Арбузов, А. Вампилов и др.).

Практическое занятие по теме 10. Европейский и американский театр XX века (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. «Эпический театр» Б. Брехта как эстетическое, идеологическое, авангардное и методологическое явление в театре XX века.

2. Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета. Продолжение «абсурдной» традиции в постмодернистском театре и драматургии.

3. Социальная драма Т.Уильямса, Э.Олби. Постановки пьес Уильямса и Олби на российской сцене.

4. Рождение жанра мюзикла в американском театре. Мюзикл как жанр. Технология постановки и проката мюзикла.

5. «Великие мюзиклы мира»: история наиболее знаменитых американских и европейских мюзиклов.

6. Мюзикл на российской сцене.

Практическое занятие по теме 11. Русский театр конца XX века (4 часа)

Вопросы для обсуждения

1. МХАТ при О.П. Табакове.

2. Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры.

3. Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.

4. Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов и др.

5. Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

Практическое занятие по теме 12. Современный театр (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Постдраматический театр и его виды.

2. Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бутусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.

3. Интерпретация классической драматургии на сцене современного театра.

4. Современная зарубежная и отечественная драматургия.

5. Театральные лаборатории и мастер-классы как формы театральной жизни.

6. Уральский театр первых десятилетий XXI века.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. На экзамене студент должен дать устный ответ на два вопроса, изложенные в билете.

Примерные вопросы к экзамену

1. Происхождение древнегреческого театра. Организация спектаклей, устройство театра, актерское искусство.

2. Античная трагедия: драматургия Эсхила, Софокла и Еврипида. Учения Аристотеля о трагедии. Античная комедия: драматургия Аристофана и Менандра.

3. Происхождение древнеримского театра. Римская комедия: драматургия Плавта и Теренция.

4. Церковные и светские формы средневекового театра: основные жанры и их эволюция.
5. Комедия дель арте: истоки и пути формирования, театрально-эстетические принципы, основные маски.
6. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения. Творчество Лопе де Вега.
7. Формирование и организация английского профессионального театра. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
8. Проблематика и поэтика комедий Шекспира. Основные комедии. «Сон в летнюю ночь». «Двенадцатая ночь».
9. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя (по выбору студента).
10. Эстетика французского театра XVII в. Драматургия и театральная деятельность Пьера Корнеля. Драматургия и театральная деятельность Жана Расина.
11. Творчество Жана-Батиста Мольера. «Тартюф». Проблематика и поэтика.
12. Театрально-эстетические идеи Дени Дидро, теоретическое и практическое обоснование им жанра «мещанской драмы».
13. Драматургия и театральная деятельность Бомарше.
14. Реформа комедии Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци.
15. Драматургия и театральная-критическая деятельность Г. Э. Лессинга.
16. Драматургия Фридриха Шиллера и его театральная деятельность в «веймарский период».
17. Генрик Ибсен как основоположник «новой драмы». Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.
18. Утверждение режиссуры как особого самостоятельного вида театрального творчества. Движение свободных театров. Творчество А. Антуана.
19. Социальная драма Т. Уильямса, Э. Олби. Постановки пьес Уильямса и Олби на российской сцене.
20. «Эпический театр» Б. Брехта как эстетическое, идеологическое, авангардное и методологическое явление в театре XX века.
21. Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета. Продолжение «абсурдной» традиции в постмодернистском театре и драматургии.
22. Рождение жанра мюзикла в американском театре. Мюзикл как жанр. Технология постановки и проката мюзикла. «Великие мюзиклы мира». Мюзикл на российской сцене.
23. Народная драма. Кукольный театр Петрушки. Раек. Вертеп.
24. Пути развития театральной культуры в России: народный театр, школьный театр, придворный театр, крепостные театры.
25. Классицизм и романтизм на русской сцене первой трети XIX века: «Горе от ума» А.С. Грибоедова и «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, В. Каратыгин и П. Мочалов, премьеры Александринского и Малого театров. Современные сценические интерпретации пьес Грибоедова (О. Меньшиков, С. Женовач, Ю. Любимов) и Лермонтова (Р. Туминас, Н. Коляда).
26. Гоголь-драматург. Комическое и трагическое в «Женитьбе». Вечный «Ревизор». «Классические» и «современные» сценические интерпретации пьес Гоголя.
27. Утверждение сценического реализма. А.Н. Островский и Малый театр.
28. Актерское искусство Малого театра. Театральная реформа М. Щепкина
29. Возникновение режиссуры в отечественном театре. Московский художественный театр – от истоков до современности. Периоды истории МХТ, ведущие актеры, режиссеры, знаковые спектакли.

30. Драматургия А.П.Чехова в русском и мировом театре («Пьеса без названия», «Иванов», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»). Психологическая тонкость и глубина пьес Чехова, их камерное звучание, экзистенциально-философский смысл пьес, «кризис среднего возраста» и крушение общественных иллюзий в пьесах Чехова. Чехов в постановке Л. Додина.

31. Жизненный и творческий путь К.С. Станиславского. «Система» и ее продолжение в театральной педагогике (Б. Захава, М. Кнебель, З. Корогодский и др.) и режиссуре (О. Ефремов, А. Эфрос, Л. Додин и др.).

32. Жизненный и творческий путь Е. Вахтангова. Театр им. Е.Б. Вахтангова – от истоков до современности.

33. Жизненный и творческий путь В. Мейерхольда. Театральный конструктивизм. Биомеханика.

34. Жизненный и творческий путь А. Таирова. Функциональная сценография. История Камерного театра. А. Коонен.

35. Театр социалистического реализма – на примере МХАТа 1940-1950-х гг. Соцреалистический репертуар. Цензурно-политическое руководство.

36. «Современник»: создание театра О.Н. Ефремовым. История «Современника», знаковые спектакли, ведущие актеры труппы. Г. Волчек.

37. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

38. Режиссура М. Захарова и актерский ансамбль театра «Ленком». Творческий дуэт М. Захарова и Г. Горина

39. Режиссерский путь А. Эфроса.

40. Большой драматический театр и Г. Товстоногов.

41. Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры.

42. Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.

43. Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов и др.

44. Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

45. Постдраматический театр и его виды. Визуальный театр. Танцтеатр. Документальный театр.

46. Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бутусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.

47. Театральные лаборатории и мастер-классы как формы современной театральной жизни.

48. Уральский театр первых десятилетий XXI века.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/36392>.

2. История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.

Дополнительная литература: *указывается до 5 наименований не старше 5 лет*

3. Селиверстова, Н. Б. История драматического театра. Античность. Средневековье: лекции : учебное пособие / Н. Б. Селиверстова. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-00140-833-8. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196526>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / Г. Бояджиев ; [вступ. ст. А. В. Бартошевича ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с.

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice Impress, Kaspersky Endpoint Security – 300, Adobe Reader.

Информационные системы и платформы:

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru/>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные персональными компьютерами с доступом в интернет, доступом в электронную информационно-образовательную среду, программное обеспечение общего и профессионального назначения.