

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д10 ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

по направлению подготовки (специальности)

52.05.01 «Актерское искусство»

(программа подготовки: специалитет)

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование

форма обучения – очная

нормативный срок обучения – 4 года

Рабочая программа дисциплины «История русского театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Н. А. Лысова, преподаватель кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, кандидат культурологии, доцент.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	10
1.1.8. Объем дисциплины	10
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	12
1.3. Список основной и дополнительной литературы	21
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	22
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	23
3. Методические указания для студентов	27
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История костюма, материальной культуры и быта».....	29

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление: об истории русского театрального искусства, об основных этапах и явлениях в процессе его развития; о деятельности выдающихся представителей русского театрального искусства.

Задачи дисциплины:

- сформировать комплексное представление о самобытных народных истоках театрализованного зрелища, их влиянии на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве;
- познакомить с основными этапами становления и развития русского театрального искусства;
- сформировать представление о развитии русского театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов и взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития России;
- изучить сущность и особенности направлений и стилей в драматургии театра;
- сформировать представления о современных тенденциях развития отечественного театрального искусства;
- сформировать понимание влияния классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства;
- способствовать развитию культуры мышления, формированию аналитического навыка при разборе произведений театрального искусства.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История русского театра» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино».

Дисциплина «История русского театра» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами: «История», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «Актерское мастерство», «Культурология», «История костюма материальной культуры и быта», «История кино», «Этикет», «Основы режиссуры».

Дисциплина «История русского театра» расширяет представления об истории мировой художественной культуры, истории драматургии и режиссуры

театра, об истории актерского мастерства, формирует знания и навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общефессиональных компетенций**:

- способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- самобытные народные истоки театрализованного зрелища, их влиянии на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве (ОПК-1);
- основные этапы становления и развития русского театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов и взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития России, основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии (ОПК-1);
- сущность и особенности направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития отечественного театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства (ОПК-1);

уметь:

- определять самобытные народные истоки театрализованного зрелища, их влиянии на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве (ОПК-1);
- дифференцировать основные этапы становления и развития русского театрального искусства в соответствии с культурно-историческими этапами развития России, определять основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии (ОПК-1);
- распознавать сущность и особенности направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития отечественного театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства (ОПК-1);

владеть:

- развитым терминологическим и понятийным аппаратом для объяснения природы театрального искусства, народных истоков театрализованного зрелища, их влияния на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве (ОПК-1);
- навыками анализа основных этапов становления и развития русского театрального искусства в соответствии с культурно-историческими этапами развития России, основных художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии (ОПК-1);
- методами анализа направлений и стилей в драматургии театра, современных тенденций развития отечественного театрального искусства и влияния классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства (ОПК-1).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	4-6 семестры	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самобытные народные истоки театрализованного зрелища, их влияния на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве; - основные этапы становления и развития русского театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов и взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития России, основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии; - сущность и особенности направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития отечественного театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять самобытные народные истоки театрализованного зрелища, их влияния на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве; - дифференцировать основные этапы становления и развития русского театрального искусства в соответствии с культурно-историческими этапами

		<p>развития России, определять основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии;</p> <p>- распознавать сущность и особенности направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития отечественного театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства</p> <p>Владеет:</p> <p>- развитым терминологическим и понятийным аппаратом для объяснения природы театрального искусства, народных истоков театрализованного зрелища, их влияния на специфику театрального творчества и дальнейшую трансформацию в театральном искусстве;</p> <p>- навыками анализа основных этапов становления и развития русского театрального искусства в соответствии с культурно-историческими этапами развития России, основных художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии;</p> <p>- методами анализа направлений и стилей в драматургии театра, современных тенденций развития отечественного театрального искусства и влияния классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства</p>
--	--	---

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- учебная аудитория для групповой работы обучающихся с преподавателем (оборудование: столы, стулья, книжный шкаф, доска, ноутбук, телевизор);
- библиотека, читальный зал;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История русского театра» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, общий объем часов – 216, в том числе:

- лекции – 96 часов;
- самостоятельная работа – 120 часов.

Итого: аудиторная работа – 96 часов.

Время изучения дисциплины – 4, 5, 6 семестры.

Форма текущего контроля:

- контрольная работа. Семестр – 4,5.

Форма промежуточного контроля:

- экзамен. Семестр – 6.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Семестр	Всего часов						
			Всего	Аудиторные занятия – из них				Самостоятельная работа	
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия		Формы контроля
Раздел I. Русский театр от возникновения до конца XVIII в.									
1.1	Традиции народной славянской культуры и зарождение русской драмы	4	6	4				Проверка конспектов	2
1.2	Театральное искусство в	4	10	4				Проверка	6

	XVII в.							конспектов Участие в дискуссии	
1.3	Русский театр первой половины XVIII в.	4	12	6				Проверка конспектов	6
1.4	Русский театр второй половины XVIII в.	4	14	6				Доклад Участие в дискуссии	8
Раздел II. Русский театр XIX века									
2.1	Русский театр первой половины XIX в.	4	18	10				Доклад Участие в дискуссии	8
	Форма контроля	4	12	2				Зачет с оценкой	10
	Всего	4	72	32					40
2.2	Русский театр второй половины XIX в.	5	27	12				Участие в дискуссии Контрольная работа (ч. 1)	15
Раздел III. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.)									
3.1	Русская драматургия рубежа XIX – XX вв.	5	20	10				Доклад Участие в дискуссии	10
3.2	Новаторские искания русского театра рубежа XIX – XX вв.	5	25	10				Доклад Участие в дискуссии Контрольная работа (ч. 2)	15
	Всего	5	72	32					40
Раздел IV. Отечественный театр в период с 1917 г. по 30-е гг.									
4.1	Влияние Октябрьской революции и послереволюционных событий 20-30-х гг. на развитие отечественного театра	6	18	8				Доклад Участие в дискуссии	10
4.2	Русский театр первой половины XX в.	6	20	10				Участие в дискуссии	10
4.3	Русский театр второй половины XX в. Разнообразие эстетических поисков на рубеже XX-XXI веков.	6	22	12				Доклад Участие в дискуссии	10
	Форма контроля	6	12	2				Экзамен	10
	Всего	6	72	32					40
	Итого:		216	96					120

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел I. Русский театр от возникновения до конца XVIII в.

Тема 1.1. Традиции народной славянской культуры и зарождение русской драмы. Элементы театральности в древнерусских обрядах и играх.

Церковный театр. Основные виды литургических действий на Руси. Их характер и историческая судьба.

Скоморохи – зачинатели профессионального актерского искусства на Руси. Синкретизм скоморошьих представлений и многообразие их деятельности. Оседлые и походные скоморохи. Развитие скоморошества в XVII столетии. Появление узкой специализации в деятельности скоморохов. Превращение игрищ в маленькие сценки и спектакли. Медвежья потеха. Кукольный театр Петрушки. Вертеп.

Многовековая борьба церкви и правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрете скоморошества.

Тема 1.2. Театральное искусство в XVII в. Возникновение в XVII веке устной народной драмы и народного театра. Стиль народного театра и его особенности.

Зарождение школьного театра в России (конец XVII столетия). Особенности школьной драмы, принципы ее постановки на сцене. Симеон Полоцкий – основоположник русского школьного театра, создатель первой русской литературной драмы. Эволюция школьного театра в первой половине XVIII столетия. Феофан Прокопович – драматург и теоретик школьного театра.

Организация первого государственного придворного театра (1672 – 1676). Деятельность И.-Г. Грегори по устройству театра. Репертуар театра. Принципы постановки, оформления спектаклей. Прекращение деятельности театра после смерти Алексея Михайловича и его значение.

Тема 1.3. Русский театр первой половины XVIII в. Развитие Петром I идеи создания государственного театра в России. Государственный публичный театр в Москве (1702 – 1706). Труппа И. Кунста – О. Фюрста. Постановочные приемы и манера актерского исполнения. Несоответствие репертуара театра требованиям Петром I. Закрытие театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Придворный театр в годы правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. "Итальянская компания".

Театр демократических слоев городского населения ("охочие комедианты"), его развитие от самодеятельных до полупрофессиональных форм.

Тема 1.4. Русский театр второй половины XVIII в.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и его национальное своеобразие. Драматургия русского классицизма – основа репертуара формирующегося русского профессионального театра.

А. П. Сумароков, его мировоззрение, эстетические взгляды. Создание Сумароковым типа русской классицистической трагедии. Эволюция идейной проблематики и художественные особенности его трагедий.

Ярославский полублюбовительский театр Ф. Волкова. Вызов ярославцев в Петербург и их выступление при дворе. Учреждение указом императрицы Елизаветы Петровны "Русского публичного для представления трагедий и комедий театра" в Петербурге. Создание постоянного общедоступного театра в Москве на основе любительского театра Университета.

Особенности положения и развития театра в Москве. Создание Петровского театра (1780).

Русская трагедия во второй половине XVIII в. Творчество Я. Б. Княжнина. Политический характер его трагедий. Утверждение идеи гражданского долга. Судьба трагедии.

Д. И. Фонвизин – основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Идеино-эстетическое своеобразие пьес Фонвизина.

Влияние на русскую драму сентиментализма.

Основные направления в развитии актерского искусства второй половины XVIII в. Ф. Г. Волков. И. А. Дмитревский – основатель актерской школы русского классицизма. Этапы актерского пути. Дмитревский – режиссер и театральный педагог. В. П. Померанцев. Отказ от декламационно-пластической игры. Черты сентиментализма в стиле игры.

Раздел II. Русский театр XIX в.

Тема 2.1. Русский театр первой половины XIX в. В. А. Озеров – крупнейший русский драматург эпохи неоклассицизма (преромантизма). Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 года.

Влияние на развитие театрального искусства деятельности "просвещенных театралов": А. А. Шаховской, Н. И. Гнедич, П. А. Катенин и др. Изменение в начале XIX века характера восприятия спектакля публикой.

Актерское искусство А. С. Яковлева. Черты неоклассицизма в творчестве. Е. С. Семенова и ее путь в искусстве. Сотрудничество с Н. И. Гнедичем. Эволюция актерской манеры. Творческое соревнование с французской актрисой Жорж (Маргерит Жозефин Веймер).

Русская комедия первой четверти XIX века. И. А. Крылов. Близость ранних комедий классицизму. Широкое использование приемов пародирования.

А. С. Грибоедов. Особенности творческого становления. Комедия "Горе от ума". История создания. Связь с эволюцией в русском искусстве классицизма и романтизма. Система образов. Сочетание двух стихий – лирической и общественной. Сценическая история.

А. С. Пушкин как теоретик драмы и театра. Критика классицизма, субъективности просветительской и романтической драмы. Драма России и бытия сквозь призму драмы А. С. Пушкина. Обоснование реализма в театральном искусстве. Этапы драматургической деятельности. К. С. Станиславский о роли А. С. Пушкина в драматическом искусстве. Философский феномен истины и красоты в творчестве А. С. Пушкина.

Окончательное формирование системы государственных театров. Утверждение театральной монополии. Расширение и демократизация состава театральной публики. Дифференциация зрителя. Постройка для казенных театров новых зданий: Малого (1824) в Москве и Александринского (1832) в Петербурге. Бюрократический характер управления театрами.

М. Ю. Лермонтов – драматург. Ранние драматургические опыты. "Маскарад" – единственный подлинно высокий образец русской романтической драмы. Сценическая история пьесы.

Драматургические и сценические особенности русского водевиля. Русский водевиль 20 – 40-ых годов.

Н. В. Гоголь о театральном искусстве и его нравственно-воспитательном значении. Театральные штампы трактовок гоголевской драматургии и природа комического ее героев. Загадки и подсказки Гоголя. К. С. Станиславский о работе над ролью в пьесах Гоголя.

И. С. Тургенев. Основные этапы драматургической деятельности, место в развитии русского театра. Образ "маленького человека". Новаторский характер комедии "Месяц в деревне" (1850). Сценическая история пьес Тургенева.

Актер – главная фигура театра второй четверти XIX века. Утверждение романтизма в актерском искусстве. Формирование реалистического метода в искусстве актера.

Малый театр. П. С. Мочалов. Сценические данные, основные этапы творчества. Роли Мочалова. Особенности художественного метода Мочалова. М. С. Щепкин – основоположник реализма в русской сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности Щепкина и его творческая индивидуальность. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей. Щепкин в пьесах Грибоедова и Гоголя. Щепкин – теоретик театра и учитель актеров.

Александринский театр. В. А. Каратыгин – крупнейший актер классицистической и романтической драмы. Метод работы над ролями. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве своего времени. Появление черт реализма в искусстве Каратыгина 40-ых годов. В. Г. Белинский о Каратыгине.

Тема 2.2. Русский театр второй половины XIX в. Драматургия А. Н. Островского – новый период в истории русской и мировой драмы. Этапы жизни и творчества. Изменение тематики, идейного содержания, театральной природы пьес в процессе творческой эволюции Островского. Разногласия в русской критике относительно пафоса творчества Островского. Н. А. Добролюбов. Театрально-эстетические взгляды Островского, его участие в театральной жизни страны. А. Н. Островский о драме и ее сценическом воплощении. Нравственный пафос пьес, христианские и языческие мотивы. Влияние Островского на развитие русского театра: создание русского национального репертуара, утверждение реалистической драмы как его основы, изменение бытующего на сцене типа театральности. Отражение эстетических принципов А. Н. Островского в системе К. С. Станиславского.

А. К. Толстой и русская историческая драматургия.

Совесьть и поэтическая концепция человека в инсценированных романах Ф. М. Достоевского. Русская философия и Ф. М. Достоевский. Испытание свободой – источник трагизма жизни. Влияние произведений Ф. М. Достоевского на творчество К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

А. В. Сухово-Кобылин, его жизненный и творческий путь.

Малый театр. Значение Малого театра в утверждении драматургии Островского как основы репертуара современного русского театра. Новые черты реализма в творчестве ведущих актеров. Историческая судьба традиций Щепкина и Мочалова. П. М. Садовский, его путь в искусстве. Особенности дарования, творческой манеры, внутренняя близость Островскому. С. В. Васильев и его роль в сценическом освоении произведений Островского. Л. П. Никулина-Косицкая – предшественница великих русских трагических актрис. Духовный мир актрисы. Близость ее игры романтической и реалистической традиции. Актёрская тема. Репертуар Островского – вершина творчества актрисы. М. Н. Ермолова – великая русская трагическая актриса, "поэт свободы на русской сцене". Этапы творческого пути. Художественный метод, связь с традициями Щепкина и Мочалова. Демократизм творчества. А. И. Сумбатов-Южин и многообразие его деятельности в Малом театре. Сценические данные. Характер творчества: черты реализма и героической романтики, сочетание интеллектуальности и эмоциональной приподнятости. Тема утверждения человека цельной, волевой натуры. Отношение Южина к искусству режиссуры. А. П. Ленский – великий актер и театральный деятель. Сценические данные. Глубина и тонкость психологического анализа, яркая внешняя выразительность образов, культура речи. Роли в русской и зарубежной классике. Ленский как режиссер и театральный новатор.

Александринский театр. А. Е. Мартынов. Творческий путь. Сценические данные. Особенности актерского дарования. Мартынов – Каратыгин: оппозиция, характеризующая особенности развития актерского искусства Александринского театра. Гуманизм творчества. Тема защиты "маленького человека". Близость актеру драматургии Островского.

Александринский театр в 80-90 годы. Черты консерватизма в художественной атмосфере театра. Сохранение реалистических традиций в творчестве великих актеров театра. В. Н. Давыдов. Внешние актерские данные. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве. Обогащение этих традиций психологизмом. Основные этапы творческого пути. Наиболее значительные роли. М. Г. Савина как новый тип реалистической актрисы. Изображение современной женщины во всем многообразии социальных типов и индивидуальных характеров. Трезвость видения жизни. Строгий и тонкий психологизм, сдержанность и лаконизм внешних средств. Мелодрама и развлекательная комедия в ее репертуаре. Влияние на признание сценичности пьес Тургенева русским театром. Савина и Островский. Противоречивое отношение к творчеству Чехова. П. А. Стрепетова – великая русская трагическая актриса. Сценические данные, особенности актерского дарования и творческой манеры. Трагическая судьба русской женщины – актерская тема Стрепетовой. Связь творчества с народническими идеалами 60-70-х годов. Творческий путь. Стрепетов-

ва на сцене Александринского театра. Творческая оппозиция: Стрепетова – Савина. Лучшие роли Стрепетовой в произведениях А. Ф. Писемского, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого.

Раздел III. Русский театр конца XIX – начала XX вв. (до 1917 г.)

Тема 3.1. Русская драматургия рубежа XIX – XX вв. Русский театр накануне XX века. Потребность в полном обновлении всего театрального искусства, в единой воле, способной организовать сценическое произведение по законам гармонии, художественной целостности, в новом понимании функций режиссера как интерпретатора драматургического произведения. Рождение Художественно-общедоступного театра – новый этап в развитии русского реалистического искусства.

А. П. Чехов и начало новой театральной эпохи в России. Интуитивные поиски средств обновления современного театра. Чеховские водевили, черты, сближающие их со зрелыми пьесами. От "Иванова" (1887 – 1889) к "Чайке" (1896): формирование новой драматургической системы. От "Чайки" к "Трем сестрам" (1901): единство темы, мировоззрения и мироощущения, драматургической системы. "Вишневый сад" (1904) – новый этап в творчестве Чехова-драматурга. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. *А. П. Чехов – эстетический идеал театра К. С. Станиславского.* Тысячелетие России и сорок лет А. П. Чехова. Особенности чеховского реализма. Особенности поэтики пьес. Негероический герой нового типа драмы. Влияние творчества А. П. Чехова на формирование художественного направления К. С. Станиславского и его творческая жизнь на сцене Московского Художественного театра.

Л. Н. Толстой и театр. Пережитый Толстым духовный кризис и его взгляды на смысл человеческого существования, назначение искусства. Театральная эстетика Толстого. Статья "О Шекспире и о драме" (1903 – 1904). Толстой и Чехов. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. Критика официальных норм жизни. Противоречивость образов пьесы как следствие противоречивости нравственно-религиозных воззрений писателя, его человеческой природы. Незавершенность пьесы, потеря интереса к ней. Работа над новой – "серьезной" – драмой "И свет во тьме светит" (публ. 1917) и ее проповеднический характер. Сценическая судьба пьес Толстого. Л. Н. Толстой и чувственное восприятие жизни. Социальный театр России и общедоступный театр Л. Н. Толстого. Сострадание – драматический стержень самосовершенствования героев Л. Н. Толстого. Объединяющая роль искусства Л. Н. Толстого. Нравственно-религиозная сущность произведений Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой – разрушитель театра в театре. Произведения Л. Н. Толстого на сцене Московского художественного театра К. С. Станиславского.

М. Горький. Восторженное отношение к человеку-деятелю и статья "Заметки о мещанстве" (1905). Идеальный спор с Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским, неприятие лозунга "Смирись, гордый человек". Понимание смысла и назначения искусства. Отношение к "новой" и традиционной драме, собственное драматургическое новаторство.

Л. Н. Андреев и его место в развитии русского театра начала XX в. Духовный облик писателя, поиск им смысла человеческого существования вне бога, вне религиозного сознания. Влияние Художественного театра на приход Андреева в драматургию. Первоначальная близость и последующие разногласия с Горьким. Трагедия жизни, трагедия мысли, трагедия добра в философских пьесах. Возобновление интереса Андреева к психологической драме (1909). Исследование женской души. Трагизм мировоззрения и мироощущения. Синтез художественных направлений – натурализма, реализма, символизма, экспрессионизма.

Русский символизм и театр. А. А. Блок – одна из самых значительных фигур театрального символизма. Блок об упадке и возрождении театрального искусства. Личность Блока, его жизнь и духовная эволюция, их влияние на драматургическое творчество. Мечта о выходе из "лирической уединенности", о создании драмы с живыми людьми и действием. Противоречивость художественных результатов в пьесах 1908 – 1913 гг. ("Драма судьбы", "Роза и крест"). Влияние на развитие отечественного театра начала XX столетия.

Тема 3.2. Новаторские искания русского театра рубежа XIX – XX вв. Московский Художественный театр (МХТ), преобразование им русской сцены. Театральная деятельность К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко до создания МХТ. Творческая и организационная программа МХТ. Опора на опыт новаторских исканий западного театра. Открытие Студии на Поварской. Приглашение Мейерхольда, творческие разногласия с ним. Поиски в области условного театра.

Эстетика театра К. С. Станиславского. Законы красоты и важнейшие принципы театральной эстетики К. С. Станиславского. К. С. Станиславский о драматическом искусстве и реальной жизни. Идеал прекрасного в традициях русского искусства. Русские писатели о этическом значении прекрасного. К. С. Станиславский о драме как о литературном произведении и о драме как о спектакле. Значение принципа «будить в драме драму». К. С. Станиславский – основоположник новой театральной эпохи.

Методология школы режиссуры и актёрского искусства К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Творческое взаимодействие автора пьесы и режиссера. Ведущая роль драматурга. Особенности работы над классическим произведением. Основы действенного анализа пьесы и роли. Внутреннее понимание быта и значение материально-зрелищной части спектакля. Единство тона и стиля в художественном решении образа спектакля. Создание «ансамбля жизни» – главная задача режиссера. Профессиональное и художественное значение театральной этики.

Влияние русских драматургов XIX – начала XX веков на формирование основных принципов Системы Станиславского. Русские драматурги о принципах развития национального театра России. Становление режиссёрского театра под влиянием развития русской национальной драматургии. Режиссер, творящий спектакль по законам, созданным драматургом.

Организация в 1913 году Первой студии МХТ и ее программа. Деятельность Л. А. Сулержицкого и Е. Б. Вахтангова в Первой студии. Студенческая студия Вахтангова.

Творчество В. Э. Мейерхольда. Мейерхольд – ученик драматических классов Немировича-Данченко в Филармоническом училище, актер МХТ, организатор "Товарищества новой драмы". Близость Мейерхольду символистской драмы. Поиск приемов воплощения символистской драмы на путях "неподвижного" театра. Работа Мейерхольда в Театре Комиссаржевской (театр на Офицерской). Воплощение идеи масочности, неистинности видимого мира. Полный отказ от принципа иллюзорности в пользу принципа эстетического пересоздания жизни. Мейерхольд-актер. Обоснование принципов условного театра. Идея театра маски, жеста, движения, идея "трагического гротеска" в статье "Балаган" (1912).

А. Я. Таиров и Камерный театр. Критика натуралистического и условного театра. Борьба за утверждение приоритета актера на театре. Идея синтетического актера, актера-мастера.

Раздел IV. Отечественный театр Советского и Постсоветского периода

Тема 4.1. Влияние Октябрьской революции и послереволюционных событий 20-30-х гг. на развитие отечественного театра. Наличие двух подходов к формированию новой культуры в первые послереволюционные годы (теория «двух культур» и концепция Пролеткульта). Осознание большевиками возможностей театра как мощного средства воздействия на массы. Строительство большевистского аппарата управления театрами. Назначение А. В. Луначарского Наркомом просвещения Советской республики (октябрь 1917) и создание Наркомата просвещения (Наркомпрос) в ноябре 1917г., его Театрального отдела (ТЕО) в январе 1918 г. и Отдела государственных театров (февраль 1918). Отношение императорских театров (с февраля 1918 – государственных) к большевистскому перевороту и их переход к сотрудничеству с новой властью. Спектакли, «созвучные революции». Левые театры и программа «Театрального октября». Новые формы революционного театра: площадные театрализованные действия, фронтовые театры, театры Пролеткульта. Создание в Петрограде Большого драматического театра (БДТ, 1919) как театра высокого трагедийного романтического репертуара. Роль М. Горького в его создании. Работа в театре А. Блока, Ю. Юрьева. Формы экономической организации театров в годы НЭПа. Восстановление института предварительной цензуры. Создание декретом Совнаркома (1922) Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит) в целях «противодействия растлевающему влиянию буржуазной идеологии». Создание постановлением Совнаркома при Главлите (1923) Комитета по контролю над репертуаром театров (Главрепетком), его активное противостояние репертуарному «вольному мыслию». Резолюция Центрального комитета партии «О политике партии в области художественной литературы» (1925). 20-ые гг. как эпоха поиска новых форм сценического искусства. Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому» (1923). 1927 г. – начало нового этапа строительства Советского театра

в условиях становления тоталитарного режима (1927-1928 гг.). Сворачивание плюрализма. Реорганизация государственного управления в области культуры (1928–1931 гг.). Первый Съезд писателей (1934) и его влияние на развитие искусства. Социалистический реализм как единственный творческий метод, предписывающий тематику и форму произведений. Борьба против формализма, «омхачивание».

Тема 4.2. Русский театр первой половины XX в. Советская драматургия 20-30-х гг., ее центральные темы и нравственный пафос. "Мистерия-буфф" (1918) В. В. Маяковского. Революционное содержание пьесы, жанровые особенности, использование традиций площадного театра, приемов сатирического плаката. Героико-революционная тема. Лениниана. Тема героического труда советского народа, направленного на построение социализма. Тема формирования нового человека. Спектакли А. Д. Попова по пьесам Погодина, Лавренева, Олеси в Театре революции и Театре им. Вахтангова. Смена центрального персонажа в сравнении с дореволюционной драмой.

Превалирование классового подхода к человеку и основанной на нем новой этики. Непогрешимость государства и представителей высших партийных органов. Тенденция к схематизму, стандартизации в создании характеров, построении сюжетов, разработке конфликтов. Споры 30-ых гг. о «потолочной» и «беспотолочной» драме. Н. Р. Эрдман. Отношение Эрдмана к мещанству. Стилистика пьес. Борьба против мещанства, бюрократизма средствами сатирического заострения. Драматургия М. А. Булгакова. Жанровое своеобразие. Связь и отношение к традициям Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. От "Белой гвардии" к "Дням Турбиных": творческая история пьесы (пост. 1926). Отношение к интеллигенции. Вечные ценности человеческой жизни. Ф. Г. Раневская и С. Г. Бирман в спектаклях Театра Красной Армии и Театра имени МОСПС. Литературно-театральная группа ОБУРИУ (1927), близость ее участников абсурдизму. Пьесы Д. И. Хармса и А. И. Введенского.

Бывшие императорские театры в условиях послереволюционного времени.

Художественный театр в 20-30-е гг. Гастроли МХАТ в Америке и Европе (1922 – 1924), их значение для дальнейшей судьбы театра. Реорганизация МХАТ 1924 – 1926 гг., пополнение труппы актерами Второй (основана в 1916 году) и Третьей студий. Наиболее значительные спектакли театра 1926 – 1928 гг., вклад в их создание К. С. Станиславского. Работа Станиславского над "системой", претворение ее в творческой практике театра. Место Вл. И. Немировича-Данченко в жизни МХАТ 30-40-х гг.

Первые послереволюционные спектакли Е. Б. Вахтангова. Реализация в них принципа "изгнания театра из театра". Изменения в начале 20-х годов понимания Вахтанговым природы и назначения театра. Принцип "вернуть театр в театр". Идея "фантастического реализма". Наиболее значительные спектакли 1921 – 1922 гг. Трагический и комический гротеск в творчестве Вахтангова. Спор Станиславского с Вахтанговым о природе гротеска. Вахтанговское начало в театре.

Преобразование Первой студии МХАТ в Московский Художественный театр Второй (1924). М. А. Чехов – руководитель театра (1924 - 1927). Последние роли Чехова в России.

Линии трагедии и арлекинады в первых послереволюционных спектаклях Камерного театра. Развитие эстетики "театра эмоционально насыщенных форм" в спектакле "Федра" Ж. Расина (1922). Смена эстетической ориентации театра. Концепция "конкретного реализма" и цикл постановок по пьесам американского драматурга Ю. О'Нила. Усложнение взаимоотношений Камерного театра с Советской властью как следствие постановки спектакля "Багровый остров" по пьесе М. Булгакова (1929).

Поиски современной пьесы. "Крылатый реализм". Закрытие театра в 1949 году.

Режиссерское искусство А. Попова, А. Лобанова, Н. Охлопкова, Н. Акимова др. Театр времен Великой Отечественной войны. Общие тенденции для советского театра конца 40-х начала 50-х годов.

Тема 4.3. Русский театр второй половины XX века. Разнообразие эстетических поисков на рубеже XX-XXI веков. Театр 1950-60-х гг. Драматургия А. Арбузова, В. Розова, А. Володина. Рождение театра «Современник», Ю. Любимов в Театре на Таганке, БДТ под руководством Г. Товстоногова, творчество А. В. Эфроса и др. Эстетические поиски режиссеров и актерское искусство. Драматургическое наследие А. Вампилова.

Драматургия «новой волны»: творчество Л. Петрушевской, А. Галина, В. Арро, В. Славкина, С. Злотникова, А. Казанцева, Л. Разумовской и др. Обзор театрального процесса (1970-80-х гг.). Олег Ефремов во МХАТе. Новые принципы формирования репертуара.

Приглашение режиссеров разных направлений: А. Васильева, Л. Додина, К. Гинкаса, А. Эфроса, Л. Хейфеца. Спектакли А. Гончарова, Л. Хейфеца, П. Хомского, П. Фоменко, Б. Морозова. Марк Захаров в Ленком. Основные постановки. Режиссерское искусство А. Васильева. ШДИ. Л. Додин и МДТ. Основные постановки А. Бородин, В. Фокина, Р. Виктюка, К. Гинкаса, Г. Яновской, С. Женовача и др.

Создание объединения «Творческие мастерские» при ВТО. Среди участников «мастерских»: А. Пономарев, В. Клименко (Клим), В. Мирзоев, М. Мокеев и др.

Театр-студия п/р О. Табакова.

Мастерская Петра Фоменко.

Новые тенденции в театре и драматургии 1980-90-х гг.: Н. Садур, А. Шипенко, Н. Коляда, М. Курочкин, О. Мухина, О. Богаев, В. Сигарев, О.и В. Пресняковы, М. Угаров и др.

Организация новых коллективов, студий.

Антреприза и репертуарный театр. Постановки Р. Козака, Ю. Бутусова, И. Поповски, М. Карбаускиса и др.

Разнообразие эстетических поисков на рубеже XX-XXI вв. Основные тенденции развития современной режиссуры. Изменение языка пьес; изменение природы актерской игры в сторону от перевоплощения; изменение глав-

ных функций театра в сторону социальной ответственности; насыщенная фестивальная жизнь.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. – 256 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2045>
2. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 454 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71888

Дополнительная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Е. Захава; П. Е. Любимцева. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 456 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113159>
2. Захава, Б. Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Е. Захава; под ред. П. Любимцевой. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 412 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103710>
3. История искусства музыкального театра. Лекции. Материалы. [Электронный ресурс] / И. Г. Яськевич. – Новосибирск: Новосибирский государственный театральный институт, 2011. – 308 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/203880>
4. История русского драматического театра от его истоков до конца 20 века [Текст]: учеб. / отв. ред. Н. С. Пивоварова; Гос. ин-т искусствознания. – М.: ГИТИС, 2005. - 736 с.
5. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Я. Таиров. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 296 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99365>
6. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112747>
7. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Товстоногов. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 400 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103134>
8. Цидина, Т. Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII—XIX вв. [Электронный ресурс]: лекции по дисциплине «История русского теат-

ра» / Челяб. гос. Ин-т культуры, Т. Д. Цидина. – Челябинск: ЧГИК, 2017.– 184 с.: ил. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/631990>

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины (Подписные электронные ресурсы)

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда [российских журналов](#)

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История русского театра»

Курс нацелен на изучение основных аспектов в развитии истории русского театрального искусства, деятельность его выдающихся представителей. Рассматривается взаимосвязь драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития России, направления и стили в драматургии театра. Уделяется внимание влиянию классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства.

Курс истории зарубежного театра предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов.

Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами.

Теоретический материал практически не знаком студентам по предшествующему обучению, а потому содержит большое количество новой информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки совместно с преподавателем.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение, технология диалогового обучения и развитие критического мышления;
- интерактивные технологии;
- информационно–коммуникационные технологии и герменевтические методы.

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно–иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примером формы учебных занятий с использованием традиционных технологий является информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Пример формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения – проблемная лекция, предполагающая изложение материала с постановкой проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект–субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно–ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- учебная дискуссия: коллективное обсуждение какого-либо вопроса, упорядоченный и целенаправленный обмен собственными мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме,
- эвристическая беседа: решение конкретной задачи, которую нужно решить «здесь и сейчас», при выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

Информационно–коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–коммуникационных технологий:

- лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов);
- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно–методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;

- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения;
- методы проблемного обучения;
- исследовательские методы.

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «История русского театра»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе истории зарубежного театра необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии, эвристической беседы.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении анализа драматургических произведений, обсуждении направлений и стилей в драматургии и театральном искусстве, рассуждении о современных тенденциях развития отечественного театра.

В организации дискуссии важен постоянный контроль со стороны преподавателя за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло.

Во время дискуссии формируются навыки культуры мышления, способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять, если студенты уже имеют некоторые знания в области истории театра и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и

сейчас», в процессе выполнения анализа. При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, которое студент достиг самостоятельно, благодаря чему оно приобретает для студента большую субъективную значимость. Исследовательские методы могут быть задействованы при подготовке студентами докладов на предложенные темы.

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/п	Вид учебных занятий	Технологии активного и интерактивного обучения	Кол-во часов
1.1. Традиции народной славянской культуры и зарождение русской драмы	Лекция	Проверка конспектов	4
1.2. Театральное искусство в XVII в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
1.3. Русский театр первой половины XVIII в.	Лекция	Проверка конспектов	6
1.4. Русский театр второй половины XVIII в.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	6
2.1. Русский театр первой половины XIX в.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	10
	Зачет с оценкой	Ответы на вопросы билетов	2
2.2. Русский театр второй половины XIX в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	12
3.1. Русская драматургия рубежа XIX – XX вв.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	10
3.2. Новаторские искания русского театра рубежа XIX – XX вв.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	10
4.1. Влияние Октябрьской революции и послереволюционных событий 20-30-х гг. на развитие отечественного театра	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	8
4.2. Русский театр первой половины XX в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	10
4.3. Русский театр второй половины XX в. Разнообразие эстетических поисков на рубеже XX-XXI веков.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	12
	Экзамен	Ответы на вопросы билетов	2
Всего из 96 аудиторных часов на интерактивные формы приходится			50 часов

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История русского театра»

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление: об истории русского театрального искусства, об основных этапах и явлениях в процессе его развития; о деятельности выдающихся представителей русского театрального искусства.

Освоение курса «История русского театра» должно содействовать выработке у студентов навыков свободного владения основными понятиями в области театрального искусства.

Требования к уровню освоения содержания курса. Студент должен:

- иметь комплексное представление о народных истоках театрализованного зрелища;
- знать основные этапы становления и развития русского театрального искусства и современные тенденции развития отечественного театрального искусства;
- иметь представление о развитии русского театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов;
- уметь находить взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития России;
- знать сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра и уметь объяснять их отличие;
- обладать развитой культурой мышления;
- уметь применять навыки аналитического мышления при разборе произведений театрального искусства;
- уметь объяснять механизмы влияния классического мирового наследия на развитие современного отечественного театрального искусства;
- знать принципы работы современных информационных технологий и научные методы поиска информации и работы с ней для осуществления профессионального анализа драматургических произведений и анализа творческого наследия выдающихся мастеров зарубежного драматического театра.

Самостоятельная работа студентов предполагает реализацию ряда задач:

- освоение методики самостоятельного получения теоретического знания в области истории театрального искусства;
- освоение навыков профессионального анализа драматургических произведений и анализа творческого наследия выдающихся мастеров русского театра;
- освоение принципов работы современных информационных технологий и научные методы поиска информации и решения учебных задач;
- развитие терминологического и понятийного аппарата для решения учебных и профессиональных задач.

Успешное усвоение дисциплины «История русского театра» требует систематической самостоятельной работы.

Цель самостоятельной работы – формирование целенаправленного последовательного осмысления материала дисциплины, развитие культуры аналитического мышления, знакомство с драматургическим материалом.

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение учебной и художественной литературы, указанной в планах. Используемые формы работы: устные ответы на вопросы, доклады, обсуждения и контрольная работа по указанным примерным темам.

Ниже представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает примерные темы докладов и вопросов для дискуссий, примерные темы контрольной работы.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры билета для зачета с оценкой и экзамена; критерии оценивания устного ответа на зачете и экзамене; примерный перечень вопросов для зачета с оценкой и экзамена.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История русского театра»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.