

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
Хореографический факультет
Кафедра хореографического искусства

**Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Д5
История драматического театра и основы режиссуры**

по направлению подготовки **52.03.01. Хореографическое искусство**
(уровень бакалавриата)

Профиль
Педагогика балета

Квалификация
Бакалавр

Уровень образования – высшее образование
заочная форма обучения
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Рабочая программа дисциплины «История драматического театра и основы режиссуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности высшего образования 52.03.01. Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2021.

Разработчик: Урбанович Андрей Александрович, преподаватель кафедры СГиППД ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Протокол № 11 от «23» июня 2021 г.

Зав. кафедрой /М.В. Рахимова/

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
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.....	5
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	7
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	8
Объем дисциплины.....	9
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	10
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля.....	10
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	11
Список основной и дополнительной литературы.....	16
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет.....	17
Методические указания для студентов.....	18

1. Паспорт программы учебной дисциплины

Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины - ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека. Освоение дисциплины способствует подготовке специалистов с высшим образованием, строящих своё служение балетному театру во взаимодействии с драматическим театром. Анализ основных этапов истории режиссерского театра конца XIX – начала XXI века.

Задачи дисциплины - дать базисные теоретические историко-театральные знания с целью формирования навыков осмысления мирового театрального процесса, формирования общей театральной культуры, выработки личной позиции в отношении к творческим поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества.

А также - изучение режиссерского театра как принципиально нового этапа в истории театрального искусства; освоение истории русского и зарубежного театра с конца XIX века до наших дней (основные режиссерские имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, компоненты театрального искусства).

1.1.2 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Дисциплина Б1.Б.Д5 «История драматического театра и основы режиссуры» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 52.03.01. Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Изучение дисциплины формирует навыки восприятия хореографического искусства в широком контексте искусства театрального и общих культурных проблем. На протяжении курса осваиваются общие законы театрального языка сквозь призму теории и истории театрального искусства. При этом особое внимание уделяется специфике искусства хореографического.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

- Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

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

- Способность понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные закономерности взаимодействия человека и общества,
- этапы исторического развития человечества;
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
- принципы поиска методов изучения произведения искусства;
- терминологическую систему;
- особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода;

уметь:

- анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
- осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;
- использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;

- применять системный подход в профессиональной деятельности.
- применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства;

владеть:

- технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
- навыками формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знает: <ul style="list-style-type: none"> • основные закономерности взаимодействия человека и общества, • этапы исторического развития человечества; • основные философские категории и проблемы человеческого бытия; • принципы поиска методов изучения произведения искусства; • терминологическую систему; Умеет: <ul style="list-style-type: none"> • анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; • осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; • «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; • формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; • использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; • критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; • применять системный подход в профессиональной деятельности.

	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; • навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; • общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
Общепрофессиональные компетенции	
<p>ОПК-1 Способность понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История драматического театра и основы режиссуры» 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 четырех обучающихся. Период издания – последние 5-10 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.

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. **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/>.

2. 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/>.

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

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

5. **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.

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

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP (7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Перечень информационно–справочных систем

1. Электронный справочник «Информико» – <http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Объем дисциплины

Общий объем дисциплины часов 288 часов, в том числе:

- лекционные занятия – 12 часов;
- практические занятия – 12 часов;
- самостоятельная работа – 264 часа.

Время изучения дисциплины – 3,4, 5,6 семестры.

Формы текущего контроля:

- семинары;
- практические формы работы;

Формы промежуточного контроля:

- контрольные работы – 4,6 семестр;
- зачет – 4,6 семестр.

Структура и содержание учебной дисциплины
Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем
занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы					Формы контроля успеваемости	
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР		СРС
1	Ведение Тема 1. Восточный театр	III	14 (ауд.2)	2	–		–	12	Лекция
2	Тема 2. Театр классической Греции. Драматургия. Театр эпохи Эллинизма.	III	22 (ауд.2)	2	–		–	20	Лекция
3	Тема .3 Театр древнего Рима. Римский театр эпохи Республики.	III	26 (ауд.2)	2	–		–	24	Семинар
	ИТОГО ЗА СЕМЕСТР		62 (ауд.6)	6				56	
4	Тема 4. Театр эпохи Средневековья. Западноевропейский театр	IV	22 (ауд.2)	2	–		–	20	Лекция
5	Тема 5. Театр эпохи Возрождения	IV	32 (ауд.2)	2	–		–	30	Семинар
6	Тема 6. Театр XVII века	IV	30 (ауд.2)	2	–		–	24	Контр. работа (4 часа) Зачет
	ИТОГО ЗА СЕМЕСТР		84 (ауд.6)	6	–		–	74	4
7	Тема 7. Театр XVIII века. Эпоха Просвещения.	V	22 (ауд.2)	2	–		–	20	Лекция
8	Тема 8. Театр XIX веке	V	22 (ауд.2)	2	–		–	20	Лекция
9	Тема 9. Театр рубежа XIX- XX веков	V	22 (ауд.2)	2	–		–	20	Семинар

	ИТОГО ЗА СЕМЕСТР		66 (ауд.6)	6				60	
10	Тема 10 . Западноевропейский театр XX века	VI	22 (ауд.2)	2			–	20	Лекция
11	Тема 11 Русский театр первой половины XX века	VI	22 (ауд.2)	2	–		–	26	Семинар
12	Тема 12 Русский театр второй половины XX века	VI	30 (ауд.2)	2			–	28	Контрольная работа (4 часа) Д. зачёт
	ИТОГО ЗА СЕМЕСТР		70 (ауд.6)	6				674	4
	ВСЕГО	288	264 (ауд.24)	24				264	8

Содержание лекционных занятий

Введение

Учебники и пособия. Формы работы по предмету. Основные сведения о феномене театра как вида искусства. Знакомство с разнообразными видами театра. Жанры. Специфика выразительных средств театрального искусства.

Тема 1. Восточный театр

Особенности театрального искусства Древней Индии Многообразие форм народного творчества. Древнеиндийский трактат «Натьяшастра». Язык жестов. Костюм, маска и грим в индийском театре. Драматургия Калидаса.

Воздействие индийской религиозно-философской традиции на культуру и театр Китая. Театральные жанры. Школы актёрского мастерства. Пекинская музыкальная драма.

Тема 2. Античный театр. Театр классической Греции. Драматургия. Театр эпохи Эллинизма.

Происхождение древнегреческого театра, его устройство. Дионисии. Древнегреческая трагедия до Эсхила. Актёры. Драматургия древней Греции. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. Общий характер эволюции греческой

драмы от Эсхила до Эврипида. Драматизация и переосмысление мифологических сказаний. Роль древней аттической комедии в общественной и культурной жизни Афин. Аристофан. Поэтика Аристотеля.

Вступление Македонии на историческую арену и потеря Грецией политической самостоятельности. Темы и проблематика новой комедии — семейные конфликты, вопросы брака, воспитания и т. п. Постоянные типы-маски. Искусное ведение сложной интриги — достижение новой комедии. Новая аттическая комедия Менандра. Сценическое искусство и сценическая техника эллинистического театра.

Тема 3. Театр древнего Рима. Римский театр эпохи Республики.

Краткий обзор состояния римского общества середины III – конца I веков до н.э. Истоки римского театра. Сатуры. Сатурналии. Ателлана и её маски. Первые римские драматурги: Ливий Андроник, Гней Невий.

Драматургия Тита Макция Плавта и Публия Теренция Афры. Образы ловких рабов-интриганов («Псевдол», «Хвастливый воин»). Эвклион — первый образ «скупого» в мировом театре («Клад»). «Хвастливый воин» — осмеяние Офицера-наемника. «Пленники» — тип «трогательной» комедии. «Близнецы» («Менехмы») — блестящий образец комедии интриги. Театр и актёры Римской Республики. Римские актеры, их бесправное социальное положение. Объединение актеров в труппы.

Общая характеристика театра императорской эпохи. Падение воспитательной роли театра. Односторонне-зрелищный характер театра. Политика императора: в области театральной культуры; использование театра в целях отвлечения народных масс от политической борьбы. Постепенное исчезновение из репертуара серьезной драмы-трагедии и тогаты. Трагедии Луция Аннея Сенеки. Основные жанры эпохи Римской

Тема 4. Театр эпохи Средневековья. Западноевропейский театр эпохи

Народные истоки средневекового театра. Народные истоки средневекового театра — крестьянские игры, обряды, празднества. Гистрионы и их роль в формировании театра (IX—XIII вв.). Синкретизм искусства гистрионов. Гистрионы как выразители стихийного бунтарства народных масс. Преследование их церковью. Социальное расслоение гистрионов, разнообразие жанров их искусства.

Господство в эпоху становления феодализма религиозного театра. Гистрионы. Эволюция религиозной драмы и театра от литургической драмы к мистерии. Миракль. Становление и развитие светского театра — фарса, соти, моралите. Кукла в христианском обряде. Вертеп.

Тема 5. Театр эпохи Возрождения

Итальянский театр. Ренессансный театр Италии. Его особенности. Анджело Полициано. Николо Макьявелли. Театральное здание и сцена. Комедия дель арте и развитие актёрского мастерства. Куклы в уличной комедии: Пульчинелло.

ученая комедия» (commedia erudita), трагедия и пастораль. Создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы — в формах комедии, трагедии и пасторали.

Испанский театр Реконкиста и её роль в формировании духовной жизни Испании. Драматургия: Лопе де Руэда, Мигель Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдерон. Театр и актёрское искусство. Кукольная комедия о «Дон Жуане».

Английский театр Исторические условия развития. Расцвет английской культуры XVI века. Ранний английский театр. Драматургия. Кристофер Марло. Периодизация и характеристика творчества Уильяма Шекспира. Драматургия после Шекспира: Бен Джонсон, Джон Флетчер. Театр и актёрское искусство.

Тема 6. Театр XVII века

Театр Франции XVII века. Абсолютная монархия во Франции и её влияние на возникновение и развитие французского классицизма. Формирование французского профессионального театра. Драматургия Пьера Корнеля, Жана Расина, Мольера. Французская национальная опера. «Королевская академия музыки и театра». Театр и актёрское искусство. Комедии Франсез.

Русский театр XVII века. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. Репертуар придворного театра. Библейские, исторические и мифологические сюжеты. Жанры. Указ об обучении русских актёров. Школьный театр в России.

Тема 7. Театр XVIII века. Эпоха Просвещения.

Английский театр Исторические особенности. Период Реставрации. Драматургия: Уильям Конгрив Джон Ванбру, Джордж Фаркер Развитие сентиментальной дидактической комедии и буржуазной драмы: Джордж Лило и Эдвард Мур, Генри Филдинг, Оливер Голдсмит Ричард Шеридан. Театр и актерское искусство: Томас Беттертон, Чарлз Маклин, Великий актер эпохи Просвещения Дэвид Гаррик.

2. Французский театр. Исторические условия. Ранний этап французского Просвещения. Драматургия. (Лесаж, Вольтер, Монтескье). Зрелый период французского Просвещения (Дидро, Руссо, Бомарше). Театр и актерское искусство Франции XVIII века. Великие актеры эпохи Адриенна Лекуврёр, Мари Дюмениль, Ипполита Клерон, Ипполит Лерис де Латюд, Анри Луи Лекен.

Итальянский театр Исторические условия развития. Пьетро Метастазियो — реформатор музыкального театра, создатель «оперы-серия». Реформа комедии. Карло Гольдони. Реформы и драматургия Карло Гоцци. Театр и актерское искусство.

Немецкий театр. Движение «Бури и натиска». Теория и практика Лессинга. Драматургия и театральная деятельность Иоганна-Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера. Театр и актерское искусство. Крупнейшие актеры эпохи: Конрад Экгоф, Конрад Аккерман, Фридрих-Людвиг Шрёдер.

Тема 8. Театр XIX века

Французский театр Исторические условия развития Драматургия и театр

эпохи Французской революции 1789-1794 годов. Творчество Франсуа Жозефа Тальма. Драматургия, театр и сценическое искусство 1820-1860-ых годов. Проспер Мериме, Виктора Гюго, Дюма-отца, Альфреда де Виньи, Альфреда де Мюссе, Эжена Скриба, Оноре де Бальзака.

Английский театр Возникновение и развитие романтизма в Англии. Драматургия: Джордж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли. Утверждение мелодрамы как ведущего жанра в репертуаре английских театров. Драматургия середины XIX века.

Немецкий театр. Иоганн Людвик Тик, Генрих фон Клейст, Герг Бюхнер, Карл Гуцков.

Театр и актерское искусство. Крупнейшие актеры немецкого романтизма:

Русский театр XIX века Театрально-эстетические взгляды Пушкина. Драматургия М.Ю. Лермонтова

Театрально-эстетические взгляды Н.В. Гоголя. Драматургия И.С. Тургенева и театр М.С. Щепкина. Театрально-эстетическая и идеологическая полемика вокруг пьес А.Н. Островского. Эволюция творчества А.Н. Островского. Драматургия

Тема 9. Театр рубежа XIX-XX веков Французский театр

Натурализм во французском театре: теория и практика Эмиля Золя. Драматургия. Неоромантические тенденции в творчестве Эдмона Ростана. Драматургия Альфреда Жарри. Драматургия Ромена Роллана.

Театр и актерское искусство.

Бельгийский театр Символистская теория и драматургическая практика Мориса Метерлинка.

Скандинавский театр. Август Стриндберг

Английский театр. Драматургия: Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Джон Голсуорси.

Немецкий театр. Деятельность Мейнингенского театра. Режиссерская театрально-критическая и организаторская деятельность Отто Брама. Деятельность и режиссерское творчество Макса Рейнхардта.

Русский театр. Основные тенденции развития русского театра в конце XIX века и исторические предпосылки создания МХТ. Искусство режиссуры — театральная доминанта периода. Слагаемые режиссерской целостности спектакля. Деятельность и театральные принципы К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. А.П. Чехов и театр. Горький и МХТ

Тема 10 . Западноевропейский театр XX века

1 Французский театр Исторические условия развития. Драматурги: Жан Кокто, Жан Жироду, Арман Салакру, Жан Ануй, Жан-Поль Сартр, Эжен Ионеско, Самюэль Беккет, Жан Жене.

Театр, режиссура и актерское искусство.

Английский театр. Драматурги: Уильям Сомерсет Моэм, Томас Стернс Элиот, Джон Бойтон Пристли, Джон Осборн, Гарольд Пинтер, Том Стоппард.

Театр, режиссура и актерское искусство. Джон Гилгуд Чарлз, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Питер Брук.

Немецкий театр Экспрессионизм в немецком театре. Драматурги: Георг Кайзер, Эрнст Толлер, Фридрих Вольф. Теория и практика Бертольта Брехта), Эрвин Пискатор. Петер Штайн.

Испанский театр Федерико Гарсиа Лорка. Театр, режиссура, актерское искусство.

Театр США. Основные тенденции развития. Драматурги: Юджин О'Нил, Клиффорд Одетс, Лилиан Хеллман, Торнтон Уайлдер, Артур Миллер, Теннесси Уильямс, Эдвард Олби.

Театр, режиссура, актерское искусство.

Итальянский театр. Драматурги: Луиджи Пиранделло,

Тема 11. Русский театр первой половины XX века

Московский Художественный театр: 1908-1917. Формирование «системы» К.С. Станиславского. Начало студийного движения МХТ. Первая студия (1912). Л.А. Сулержицкий. Е.Б. Вахтангов. Режиссура В.И. Немировича-Данченко.

Студийные искания В.Э. Мейерхольда (1908-1917). А.Я. Таиров и Камерный театр. «Сакунтала» Калидасы.

Октябрьская революция и русский театр. Художественная интеллигенция и революция. Театрально-эстетические концепции нового театра. Идеологическая платформа советской власти и организационная перестройка театрального дела. Нарком просвещения А.В. Луначарский.

Театральная деятельность В.Э. Мейерхольда В.Э. Мейерхольд и революция. Мейерхольд и В.В. Маяковский.

Театр имени Е. Вахтангова. Социалистический реализм. Драматургия 1930-х годов. Унификация художественных направлений и индивидуальных стилей. Сценические подходы Театра им. Вахтангова. **Русский театр в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)**

Тема 12 Русский театр второй половины XX века

Театральная «оттепель» 1950-х годов. Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Спектакли Н.П. Акимова, В.Н. Плучека. Драматургия В.С. Розова, А.Н. Арбузова, А.М. Володина. Молодая режиссура. Образование и эстетические принципы Театра «Современник». О.Н. Ефремова. Спектакли А.В. Эфроса в ЦДТ. Г.А. Товстоногов и БДТ им. М. Горького, Ю.П. Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке Активное взаимодействие с опытом отечественного и мирового театра. Режиссура и проза. Сценическая судьба пьес А.В. Вампилова и драматургов "новой волны". Феномен "театра Эфроса" в Театре на Малой Бронной. Художественная концепция «театра Ю.П. Любимова» в Театре драмы и комедии на Таганке. «Театр Г.А. Товстоногова» в АБДТ им. Горького, «Театр М. Захарова» в Московском театре им. Лен. Комсомола. Рождение «театра А. Васильева».

Русский театр второй половины 1980-х –начала 2000-х годов

Социально-экономическая и политическая «перестройка» в России и театр. Новые тенденции в организационной, экономической и репертуарной деятельности театров. «Открытие» запрещенных названий. Студийное движение. Эксперименты в области театрального языка. Новая драматургия (А.Шипенко, Н.

Садур, М. Угаров, Н. Коляда и др.). «Постмодернистские» тенденции в истолковании классики.

Список основной и дополнительной литературы

Основные источники:

1. Берсенева, Е.В. История театра: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 (070301.65) «Актерское искусство», профили: «Артист драматического театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист театра кукол». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 52 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79367>.

2. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63598>.

3. **История русского драматического** театра от его истоков до конца 20 века : учеб. для студентов вузов / [И. Л. Вишневская и др.] ; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н. С. Пивоварова. - Москва: ГИТИС, 2005. - 734 с. - (ACADEMIA 21 в.). (Шифр 85.334.3(2)я73/И90-526456)

4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.

Дополнительные источники:

1. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев. - 3-е изд., испр. - Москва: Просвещение, 1998. - 352 с.

2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2045>.

3. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/3557>.

4. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/36392>.

5. Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. С. Станиславский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02671-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/54FBEE94-57CF-4319-A80E-F63AB4A96F95.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. **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/>
2. 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/>.
3. **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: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.
5. **Российское образование** [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.
6. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.
7. **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.
8. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Данная часть программы адресована студентам и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала и выполнению практических заданий в курсе **«История драматического театра и основы режиссуры»**. Самостоятельная работа студентов, согласно общей трудоемкости предмета, занимает 264 часа. Основными ее формами являются:

- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы;
- конспектирование теоретических материалов по темам, предназначенным для самостоятельного изучения;
- подготовка к экзамену.

В соответствии с названными формами работы построена предлагаемая часть программы по дисциплине **«История драматического театра и основы режиссуры»**.

При подготовке к семинарам нужно использовать всю рекомендованную литературу и строить ответ строго в соответствии с планом, стараясь ответить на все поставленные в нем вопросы. Проведение семинара возможно в нескольких формах. Наиболее распространен вариант, при котором к семинару готовится вся группа, а само семинарское занятие проходит в форме дискуссии. Другой вариант проведения семинара предполагает заранее подготовленные выступления нескольких студентов, которые в процессе семинара комментируются и дополняются остальными студентами.