

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.Д9 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО 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 зарубежного 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.....	8
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	9
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.....	13
1.3. Список основной и дополнительной литературы	28
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	29
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	30
3. Методические указания для студентов	35
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «История костюма, материальной культуры и быта».....	37

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 зарубежного театрального искусства, об основных этапах и явлениях в процессе его развития, о многообразии исторических форм и видов театрального искусства; об истории развития режиссуры зарубежного театра, о деятельности выдающихся представителей данной области искусства.

Задачи дисциплины:

- сформировать комплексное представление о природе театрального искусства, его специфике и функциях;
- познакомить с основными этапами становления и развития зарубежного театрального искусства;
- сформировать представление о развитии театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов и взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития общества;
- изучить сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра;
- сформировать представления о современных тенденциях развития театрального искусства;
- сформировать понимание влияния классического мирового наследия на развитие современного 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 зарубежного 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 зарубежного театра» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми как в базовой части Блока 1 («История», «История изобразительного искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «Актерское мастерство»), так и в части, формируемой участниками образовательных отношений («Культурология», «История

костюма материальной культуры и быта», «История кино», «Этикет», «Основы режиссуры»).

Дисциплина «История зарубежного 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 **обще профессиональных 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:

- природу театрального искусства, его специфику и функции (ОПК-1);
- основные этапы становления и развития зарубежного театрального искусства в контексте их культурно-исторического развития, основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии (ОПК-1);
- сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного театрального искусства (ОПК-1)

уметь:

- определять природу театрального искусства, его специфику и функции (ОПК-1);
- дифференцировать основные этапы становления и развития зарубежного театрального искусства в соответствии с культурно-историческими этапами развития обществ, определять основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии (ОПК-1);
- распознавать сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития

театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного театрального искусства (ОПК-1)

владеть:

- развитым терминологическим и понятийным аппаратом для объяснения природы театрального искусства, его специфики и функций (ОПК-1);
- навыками анализа основных этапов становления и развития зарубежного театрального искусства в контексте их культурно-исторического развития, основных художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии (ОПК-1);
- методами анализа многообразных направлений и стилей в драматургии театра, современных тенденций развития театрального искусства и влияния классического мирового наследия на развитие современного театрального искусства (ОПК-1).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции		
<p>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</p>	<p>2-4 семестры</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - природу театрального искусства, его специфику и функции; - основные этапы становления и развития зарубежного театрального искусства в контексте их культурно-исторического развития, основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии; - сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра, современные тенденции развития театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного театрального искусства <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять природу театрального искусства, его специфику и функции; - дифференцировать основные этапы становления и развития зарубежного театрального искусства в соответствии с культурно-историческими этапами развития обществ, определять основные художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии; - распознавать сущность и особенности многообразных направлений и стилей в

		<p>драматургии театра, современные тенденции развития театрального искусства и влияние классического мирового наследия на развитие современного театрального искусства</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитым терминологическим и понятийным аппаратом для объяснения природы театрального искусства, его специфики и функции; - навыками анализа основных этапов становления и развития зарубежного театрального искусства в контексте их культурно-исторического развития, основных художественные достижения в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сценографии; - методами анализа многообразных направлений и стилей в драматургии театра, современных тенденций развития театрального искусства и влияния классического мирового наследия на развитие современного театрального искусства
--	--	---

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, ПК, ноутбук, телевизор);
- библиотека, читальный зал;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История зарубежного 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 «Информо»

<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 – 2, 3, 4 семестры.

Форма текущего контроля:

- контрольная работа. Семестр – 2.

Форма промежуточного контроля:

- зачет с оценкой. Семестр – 3.
- экзамен. Семестр – 4.

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. Формирование и развитие искусства постановки спектакля									
	Введение. Театр как вид искусства	2	3	2				Проверка конспектов	1
1.1	Эволюция сценической площадки и постановки спектакля	2	3	2				Проверка конспектов	1
1.2	Роль автора-драматурга в формировании искусства постановки спектакля	2	3	2				Проверка конспектов	1
1.3	Актер как постановщик сценических представлений	2	3	2				Проверка конспектов	1
Раздел II. Театральное искусство Древнего мира									
2.1	Театральное искусство древневосточных цивилизаций	2	6	4				Участие в дискуссии	2

	(Египет, Индия, Китай, Япония)								
2.2	Зарождение театра в античном мире	2	4	2				Проверка конспектов	2
2.3	Развитие драматургии и театра в Древней Греции и Древнем Риме	2	16	6				Участие в дискуссии Контрольная работа (ч. 1)	10
Раздел III. Развитие театра от Средних веков до эпохи Просвещения									
3.1	Второе рождение европейского театра и основные формы театра зрелого средневековья	2	4	2				Проверка конспектов	2
3.2	Концепция человека в эпоху Возрождения и развитие итальянского театра	2	9	4				Доклад Участие в дискуссии	5
3.3	Испанский театр эпохи Возрождения	2	9	2				Доклад Участие в дискуссии	5
3.4	Английский театр эпохи Возрождения	2	12	4				Контрольная работа (ч. 2)	10
	Всего	2	72	32					40
3.5	Испанский театр эпохи Барокко	3	3	2				Проверка конспектов	1
3.6	Французский театр XVI – XVII вв.	3	3	2				Проверка конспектов	1
Раздел IV. Театр эпохи Просвещения									
4.1	Идеология Просвещения и французский театр	3	8	4				Доклад Участие в дискуссии	4
4.2	Итальянский театр эпохи Просвещения	3	6	2				Участие в дискуссии	4
4.3	Английский театр во второй половине XVII – XVIII вв.	3	6	2				Участие в дискуссии	4
4.4	Немецкий театр эпохи Просвещения	3	6	2				Участие в дискуссии	4
Раздел V. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв.									
5.1	Западноевропейский театр эпохи романтизма	3	8	4				Доклад	4
5.2	Формирование режиссуры как самостоятельной творческой профессии	3	4	2				Участие в дискуссии	2
5.3	Западноевропейский театр второй половины XIX – начала XX вв.	3	10	6				Доклад Участие в дискуссии	4
5.4	«Новая драма» и развитие режиссуры на Западе	3	8	4				Участие в дискуссии	4
	Форма контроля	3	10	2				Зачет с оценкой	8
	Всего	3	72	32					40
Раздел VI. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и по настоящее время									
6.1	Немецкий театр первой половины XX в.	4	8	4				Участие в дискуссии	4

6.2	Итальянский театр первой половины XX в.	4	8	4				Доклад Участие в дискуссии	4
6.3	Французский театр первой половины XX в.	4	8	4				Участие в дискуссии	4
6.4	Английский театр первой половины XX в.	4	8	4				Участие в дискуссии	4
6.5	Театр США первой половины XX в.	4	8	4				Участие в дискуссии	4
6.6	Особенности развития театра Европы и США в середине XXв.	4	7	2				Доклад Участие в дискуссии	4
6.7	Особенности развития театра Европы и США, крупнейшие режиссеры последней трети XX – начала XXI вв.	4	13	8				Участие в дискуссии	6
	Форма контроля	4	12	2				Экзамен	10
	Всего	4	72	32					40
	Итого:		216	96					120

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел I. Формирование и развитие искусства постановки спектакля.

Введение. Театр как вид искусства, имеющий пространственно-временную (синтетическую) природу. Специфика театрального искусства и его функции. Искусство постановки спектакля и режиссура как самостоятельный вид творческой деятельности. Роль режиссуры в системе театрального искусства.

Тема 1.1. Эволюция сценической площадки и постановки спектакля.

Развитие форм и архитектуры игровой сценической площадки в историческом контексте и её организующая роль в процессе структурирования театрального действия. Прямая и обратная связь. Смена театральных форм и проблемы постановочного искусства. Режиссер и сценограф.

Тема 1.2. Роль автора-драматурга в формировании искусства постановки спектакля.

Основополагающее значение роли автора в создании спектакля на различных этапах развития мирового театра. Архитектоника пьесы, постановочные ремарки, значение авторской режиссуры. Теоретические разработки и практика авторов-драматургов в постановке спектаклей.

Тема 1.3. Актер как постановщик сценических представлений.

Роль актера-протагониста или «первого актера» в процессе создания спектакля. Актер как организатор и постановщик спектакля в различные эпохи развития мирового театра.

Раздел II. Театральное искусство Древнего мира.

Тема 2.1. Театральное искусство древневосточных цивилизаций.

Традиция как механизм передачи культуры на Востоке. Своеобразие театра древневосточных цивилизаций. Миф и ритуал как истоки художественного творчества. Восточный театр как совокупность различных видов художественного творчества – слова, музыки, пения, танца, жеста, пантомимы, скульптурных и графических изображений. Механизмы передачи культуры: система ученичества, передача священных текстов, канонические сочинения, ритуалы. Влияние этих форм культуры на развитие театрального искусства. Ритуально-мифологические корни театра Индии, Китая, Японии, Бирмы, Таиланда, Индонезии. Гипотеза о происхождении драматического театра из кукольного театра. Гипотезы Пишеля и Людерса. Связь кукольного театра с культом предков и шаманскими ритуалами. Традиционное представление в странах Азии об актерах как о подражателях куклам. Цивилизация Мохенджо Даро и Харрапы. Ведизм. Брахманизм. Буддизм Хинаяны и Михаяны. Индуизм. Древнеиндийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна». Ритуальные и фольклорно-зрелищные представления, связанные с религиозно-философскими течениями Индии и оказавшие влияние на становление и развитие её театра. Влияние китайской религиозно-философской системы на происхождение и развитие театра Китая. Космологическая символика восточного театра. Сцена как модель мира. Протосцена в древних цивилизациях. Скиния (иврит), скене (Древняя Греция), мандапа (санскрит, хинди, бирманский). Сохранившиеся элементы протосцены в современных традиционных театрах Азии (Индия, Китай, Тибет, Бирма, некоторые страны юго-восточной Азии).

Тема 2.2. Зарождение театра в античном мире.

Влияние религиозных верований на появление элементов пратеатра в первобытном обществе (ряжение, имитация, диалог). Происхождение античного театра из религиозных обрядов в честь богов земледелия. Упорядочение и смягчение темного, хаотического начала дионисийских оргий в народных праздниках. Значение термина "трагедия". Аристотель о возникновении трагедии. Арион и его влияние на развитие дифирамба. Развитие в Греции VI – V вв. до н. э. духовной и политической свободы, ее влияние на становление театра. Превращение народных праздников в честь Диониса в общегосударственные торжества. Учреждение Великих Дионисий Писистратом и первые театральные представления (536 г. до н. э.). Феспид – первый античный трагик. Сатирическая драма. Отличие, но и сохранение связи театральных представлений с религиозным культом. Общеобразовательная роль древнегреческого театра.

Тема 2.3. Развитие драматургии и театра в Древней Греции и Древнем Риме.

Структура древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого театра.

Два периода в развитии актерского творчества. Закон трех актеров. Исполнительское мастерство трагических актеров. Маски и сценические

костюмы. Организация и проведение театральных представлений. Театральные состязания.

Отличие картины мира в эпосе (Гомер, Гесиод) и трагедии: Боги, Судьба и их влияние на жизнь человека, проблема свободы выбора, ответственности человека за свои поступки.

Влияние великих авторов Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана на становление и развитие античной драматургии. Сходство и отличие творчества Эсхила и Еврипида в трактовке Аристофана.

Театральное искусство в эпоху эллинизма. Упадок трагедии после Еврипида. Отсутствие продолжателей у Аристофана. Рождение новоаттической комедии, ее проблематика. Акцент на роль случая, удачи (Тихе) в жизни человека. Роль человеческого нрава. Стереотипность сюжетов, постоянные типы-маски. Изменение роли хора. Усложнение интриги. Костюм и маска в эллинистическом театре. Устройство театра. Два стиля актерской игры.

Менандр. Новаторство в построении сюжета. Интерес к характеру, преодоление условности сценической маски.

Истоки римского театра и его древнейшие формы (фесценнины). Заимствование сатуры у этрусков (364 г. до н. э.) и ее дальнейшее развитие. Рождение литературного театра. Ливий Андроник – первый римский драматург. Первая постановка драмы на латинском языке. Прием контаминации. Утрата театром высокой общественной значимости в сравнении с Древней Грецией. Жанровые предпочтения римской публики.

Паллиата – римская комедия греческого плаща, ее особенности. Творчество Плавта. Свободное отношение к греческим оригиналам, приспособление их к условиям римской сцены, вкусам публики. Соединение приемов новой аттической комедии с элементами народного шутовского театра (ателлана). Творчество Теренция. Гуманистическая направленность и психологизм комедий.

Падение поэтико-драматургического творчества в период после смерти Теренция. Возвышение актера. Комик Росций. Трагик Эзоп. Введение масок в римский театр. Начало строительства каменных театров и их своеобразие. Усиление замкнутости театрального пространства.

Попытки возродить театр в его общественной воспитательной значимости в эпоху императора Августа. "Наука поэзии" Горация – теоретический манифест римского классицизма эпохи Августа. Творчество Сенеки. Мим как самый распространенный жанр эпохи империи, его примитивно развлекательный характер, грубый натурализм. Отрицательное отношение раннего христианства к римскому театру и театру вообще.

476 г. – конец Римской империи. V в. – последнее упоминание об актерах во времена "теодорихского возрождения".

Раздел III. Развитие театра от Средних веков до эпохи Просвещения.

Тема 3.1. Второе рождение европейского театра и основные формы театра зрелого средневековья.

Народные истоки средневекового театра. Связь христианских праздников с языческими. Гистрионы и их роль в становлении средневекового театра. Утверждение церковью официального порядка литургии.

Роль церкви в формировании и эволюции средневекового театра. Литургическая драма (с IX по XIII вв.). Сцена трех Марий. Пасхальный и рождественский циклы драм. Стиль актерской игры. Постепенное усиление действенности, психологического содержания, зрелищности литургической драмы, участие в ней гистрионов. Использование симультанных декораций. Замена литургической драмы полулитургической. Разрыв с церковным календарем, усиление реалистических устремлений. "Действо об Адаме" (сер. XIII в., Англия).

Миракль – представление о чуде (расцвет в XIV в.). Мистерия – основной жанр религиозного средневекового театра (время расцвета XV – XVI вв.), своеобразие содержания и формы. Сюжеты мистерий. Сочетание наставления и развлечения. Типы сценических площадок. Особенности актерского исполнения, костюма. Сочетание натурализма и условности. Проникновение в мистерии бытового и комического начала. Организация мистерий.

Моралите как назидательная аллегорическая драма (время расцвета XV–XVI вв.). Своеобразие персонажей. Стиль актерской игры, особенности сценической площадки. Фарс (расцвет в XV–XVI вв.), его истоки. Широкая картина городской жизни. Своеобразие нравственной концепции. Насыщенность буффонадой. Особенности сценического исполнения.

Тема 3.2. Концепция человека в эпоху Возрождения и развитие итальянского театра.

Гуманистическая концепция мира и человека, ее отличие от средневековой. Взгляд на произведение искусства как микрокосм гармонически упорядоченного мироустройства. Становление профессионального театра и его национальное своеобразие. Освоение гуманистами национального драматургического наследия, его этапы. Появление трактатов по поэтике. Принципы разграничения трагедии и комедии. Правило трех единств. Создание в начале XVI в. "ученой комедии" (*la commedia erudita*), ее зависимость от паллиаты, новаторство. Лодовико Ариосто. "Шкатулка" – первая "ученая комедия". Джордано Бруно. "Подсвечник" – последняя "ученая комедия". "Мандрагора" Никколо Макиавелли как пример "ученой комедии", ее возрожденческий дух. Присутствие фарсового, сатирического начала, черт комедии нравов. Оторванность театра, созданного итальянскими гуманистами, от широких народных масс, ориентация на придворного и буржуазно-аристократического зрителя.

Здание и сцена итальянского театра XVI – XVII веков. Влияние точных наук, живописи итальянского Возрождения на искания театральных художников. Изобретение перспективных декораций в начале XVI в. Появление театральной архитектуры. Театр Олимпико в Виченце. Строительство театров с ярусным зрительным залом (XVII в.).

Формирование в Италии профессионального театра. Комедии дель арте (Commedia dell'arte) – первый профессиональный театр Италии. Влияние на его формирование карнавала, фарса, "ученой комедии". Драматург и актер Анжело Беолько (Рудзанте, 1502-1542) как предшественник Комедии дель арте. Импровизационная природа Комедии дель арте. Основные маски. Северный и южный "квартет масок". Особенности актерской игры. Сценическая площадка. Воздействие Комедии дель арте на развитие европейского театра.

Тема 3.3. Испанский театр эпохи Возрождения.

Реконкиста и своеобразие зарождения испанского театра эпохи Возрождения. Пасторальная эклога – первый жанр испанского театра. Хуан дель Энсина и первое театральное представление. Формирование в Испании собственного, национального отношения к театральным жанрам. Возникновение в середине XVI века профессиональных трупп, их особенности. Деятельность Лопе де Руэды, основателя испанского театра. Корраль: устройство сцены и зрительного зала. Спектакль, его структура, оформление и костюм. Особенности актерской игры.

Творчество Лопе де Вега – вершина развития испанской возрожденческой драмы. Жанровая природа пьес Лопе де Вега (комедия, героическая драма). Лопе де Вега как теоретик комедии ("Новое искусство писать комедии"). Защита гуманистических идеалов в комедиях, поэтизация человека в единстве с критическим отношением к противоречиям, свойственным человеческой личности. "Подвиги любви". Праздничный, жизнерадостный характер комедий. Создание идеальной реальности. Особенности творчества, выходящие за пределы Ренессанса. Зависимость личности от принципов дворянской чести. Конфликт любви и чести и их взаимная гармонизация. "Причуды любви". Значение интриги. Развитие традиций "ученой комедии" и Комедии дель арте, присутствие элементов комедии нравов, поэтичность. "Собака на сене" – комедия "плаща и шпаги". Более трезвый взгляд на мир в героических драмах. Народно-героический пафос драмы "Фуэнте Овехуна" ("Овечий источник"), ее антиитиранический характер. Любовь и ее трактовка в "Овечьем источнике".

Тема 3.4. Английский театр эпохи Возрождения.

Рождение новой английской драматургии. Ее разветвление на академическую драму и драму, выбравшую самобытный путь развития, учитывающий как законы классической античной драмы, так и национальные традиции средневекового народного площадного театра.

Формирование жанров трагедии, комедии и хроники в ранней английской драме.

Драматурги Кристофер Марло, Эдуард Аллейн и Ричард Бербедж. Различия их творческих манер.

Эволюция актерского творчества в период расцвета елизаветинского театра.

Творчество Шекспира как итог и вершина развития общеевропейского театра эпохи Возрождения. Жанровое многообразие шекспировского

творчества. Историческая и географическая отдаленность действия. "Сенсационность" сюжетов. Экстенсивность и параллелизм действия. Сочетание серьезного и смешного. Свобода в обращении с пространством и временем. Герои – люди, которые сами творят свою судьбу. Шекспир как мастер создания многосторонних характеров, исследователь глубин человеческой психологии. Изменчивость характеров. Учет условий сцены при их создании. Поэтическое слово.

Периоды творчества Шекспира. Первый период творчества – воплощение духа Высокого Возрождения, идеи Великой цепи бытия. Второй период – вершина творчества Шекспира, господство в нем трагедии. Подведение итогов европейского Возрождения. Преодоление ренессансных иллюзий. Разочарование в возрожденческой концепции человека и мира, разрыв между гуманистическими идеалами и действительностью. Поздний период – духовное выздоровление, утверждение веры в будущую лучшую жизнь.

Жанровое многообразие и своеобразие творчества. Хроники, комедии и их историческое своеобразие, трагедии, "мрачные комедии", "утопические драмы".

Тема 3.5. Испанский театр эпохи Барокко. Перелом в развитии испанского общества во второй половине XVI в.: нарастающий экономический упадок, утрата политического влияния в мире, католическая реакция, рост эгоизма, безнравственности. Углубление кризиса испанского общества в XVII в. Движение от Возрождения к Барокко. Образ дисгармонического, раздираемого противоречиями мира. Трагическая концепция личности. Чувство несовершенства мира и человека. Нравственный и религиозный пафос самообуздания личности в зрелом барокко. Роль вымысла, воображения. Принцип динамики. Широкое использование принципа контраста. Многословие, нагромождение картин и образов.

Дон Педро Кальдерон де ла Барка – крупнейший драматург испанского барокко. "Предкальдероновский" период творчества. Драмы чести и философско-религиозные драмы. Жестокость и несправедливость мира. Несовершенство самого человека. Поиск духовной опоры в стойкости.

Усиление зрелищности спектакля. Особая роль придворного театра (королевская резиденция Буэн Ретиро) в XVII веке.

Тема 3.6. Французский театр XVI – XVII вв.

Возрождение во Франции XVI века принципов античной драмы. Создание в середине века первых трагедий и комедий. Споры о национальных путях развития театра. Появление во второй половине XVI в. профессионального актерства. Появление первого театрального здания (Бургундский отель), его аренда профессиональными труппами. Открытие второго театра в Париже (Театр Марэ). Отличие актерской манеры Бельроза (Пьер Ле-месье, Бургундский отель) и Мондори (Гийом Дежилбер, театр Марэ).

Классицизм как ведущее направление во французском театре XVII века. Связь с традициями античности. Концепция личности в ее взаимоотношениях

с обществом и государством. Отношение к слову, внешнему действию и зрелищности. Нормативный характер. Стил ь исполнения трагедии (сцена и зрительный зал, манера актерской игры, мизансцена, оформление спектакля, костюм).

Пьер Корнель – создатель монументальной героической трагедии классицизма. Жан Расин. Жан-Батист Мольер (Поклен). Связь творчества с вольнодумством эпохи, этической концепцией Эпикура. "Блистательный театр" и его провал. Усвоение традиций народного театра (фарс, комедия масок), первые драматургические опыты. Путь к "высокой комедии", ее особенности. Обоснование принципов новой комедии и приемов ее исполнения. Дон Жуан как один из самых сложных, противоречивых образов Мольера. Два типа комедий в творчестве Мольера. Поздний период творчества. Мольер как реформатор комедии и драматург эпохи классицизма.

Раздел IV. Театр эпохи Просвещения.

Тема 4.1. Идеология Просвещения и французский театр.

Ярмарочные и бульварные театры, их демократичный характер, преследование привилегированными театрами. Основание в Париже театра "Комеди Франсез" ("Французская комедия"). Присутствие в труппе актеров различных школ. Мишель Барон и его сценические новшества. Влияние на творчество Адриенны Лекуввер. Необходимость реформирования трагедии.

Стремление просветителей к гармонии между чувством и разумом. Безграничные возможности и революционная сила научного разума, опирающегося на опыт и знание. Защита естественных потребностей и прав человека. Этика счастья. Природное равенство людей. Отрицание существующих общественных установлений. Общественное предназначение искусства.

Франсуа Мари Вольтер. Критика католической церкви и религиозной нетерпимости, политического деспотизма, социальной несправедливости. Двойственное отношение к предшествующей трагедии: античность, Шекспир, классицизм. Обновление классицизма ("просветительский классицизм"). Насыщение содержания трагедий просветительской проблематикой ("Заира" и др.). Сценическая природа трагедий Вольтера, их влияние на актерское творчество.

Мари Дюмениль. Правда общечеловеческих страстей. Роль интуиции, вдохновения в творчестве. Неровность игры.

Ипполита Клерон – актриса "искусства представления". Интерес к разнообразию человеческих характеров. Сила логического анализа. Новое отношение к костюму.

Анри Луи Лекен – крупнейший драматический актер Франции XVIII в. Реформа декламации. Сочетание интуиции, эмоциональности и силы разума. Трагедии Вольтера в постановке Лекен: изменение роли мизансцены, декорации, костюма, требования к актеру.

Дени Дидро. Проблема жанров – центральная проблема драматической теории. Критика сословной и эстетической ограниченности классицистской трагедии. Мещанская драма, ее теоретическое обоснование. Основные

качества мещанской драмы. Новые требования к актеру, предъявляемые мещанской драмой. Изменение отношения к классицистической трагедии, "чувствительному актеру" в 70-ые гг.

Пьер Огюстен Бомарше. Близость ему театральным идеям Дидро. Возрождение смешной (веселой) комедии.

Тема 4.2. Итальянский театр эпохи Просвещения.

Задачи, стоящие перед театром, в условиях политической раздробленности страны. Кризис трагедии и комедии. Попытки их реформы в первой трети столетия.

Карло Гольдони. Критическое освоение сценического наследия комедии масок, использование опыта предшествующего развития писаной комедии в Италии и других странах. Периодизация творчества. Работа для театра Сан-Самуэле. Появление в труппе группы актеров во главе с Антонио Саки. Начало реформы и пьеса "Момоло – душа общества" ("Светский человек"). Трудности в работе с актерами. Содержание реформы. Движение в сторону комедии нравов. Сохранение корневых связей с энергией действия импровизационной комедии. Задачи театра. Отношение к представителям буржуазии и дворянства. Особенности идеала. Сотрудничество с театром Сан-Анжело. Комедия среды в творчестве Гольдони. Обращение к "правильной комедии".

Пьетро Кьяри. Карло Гоцци. Творческий спор с Гольдони. Нападки на демократизм, отрицание театра, рисующего "нравы черни". Антибуржуазность позиции. Защита комедии масок. Театрально-эстетическая природа фьяббы.

Тема 4.3. Английский театр во второй половине XVII – XVIII вв.

Закрывание театров и разрушение театральных зданий во время буржуазной революции. Реставрация династии Стюартов и возобновление театральной жизни. Аристократический, антипуританский характер театра периода Реставрации. Типичный герой комедии нравов эпохи Реставрации. Попытки искусственного насаждения классицистической трагедии. Обработки и переделки пьес Шекспира.

"Славная" революция 1688 г. и влияние ее результатов на театр. Расширение зрительской аудитории за счет средних слоев. Новые выступления пуритан, направленные на превращение театра в "школу добродетели" (Джереми Коллиер). Поворот комедии в сторону дидактики и сентиментальности. Появление и развитие слезной комедии. Рождение в 30-ые гг. XVIII в. мещанской драмы, ее влияние на актерское творчество.

Возрождение комедии нравов в творчестве Оливера Голдсмита и Ричарда Шеридана.

Лондонские театры Друри Лейн и Ковент-Гарден. Две тенденции в актерском искусстве первой половины XVIII в. Дэвид Гаррик – величайший актер эпохи Просвещения, реформатор английской сцены. Содержание реформы, осуществленной в актерском искусстве. Реформаторская деятельность Гаррика как руководителя "Друри-Лейн".

Тема 4.4. Немецкий театр эпохи Просвещения. Влияние Тридцатилетней войны на судьбу театра в Германии, упадок публичного театра, отсутствие стационарных театров. Распространение английских трупп и их успех. Появление немецких трупп. Движение в сторону классицизма. Деятельность драматурга Кристофер Готшед в качестве литературного консультанта театра Нейбер. Культ французской драматургии. Интерес немецких актеров к мещанской драме, стремление к естественности и эмоциональности творчества (Конрад Экгоф и др., Конрад Аккерман).

Готхольд-Эфраим Лессинг – крупнейший немецкий просветитель и реформатор театра. Спор Лессинга с театральным классицизмом, обращение к традициям Шекспира. Защита мещанской драмы. Сотрудничество с Национальным театром в Гамбурге. Взгляды на актерское творчество ("Гамбургская драматургия"). Фридрих Людвиг Шредер и его театральные реформы. Изменение репертуарной политики. Возрождение Шекспира на немецкой сцене. Новые требования к актерам. Естественность и простота игры.

Фридрих Шиллер. Отношение к современному миру как неидеальному. Политическая и эстетическая программа на раннем этапе творчества, связь с движением "Бури и натиска". Руководство Гете Веймарским придворным театром и сотрудничество с ним Шиллера.

Раздел V. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв.

Тема 5.1. Западноевропейский театр эпохи романтизма. Романтизм как реакция на Великую французскую революцию и утверждающиеся буржуазные отношения. Тип романтического героя. Романтическая концепция любви. Страсть как основа романтической личности. Черты историзма. Борьба против классицизма. Своеобразие романтического актера. Особенности оформления и костюма в романтическом спектакле.

Условия, затрудняющие становление романтизма во французском театре. Утверждение мелодрамы на сценах бульварных театров, ее особенности, близость романтизму. Черты революционного классицизма и элементы романтизма в творчестве трагического актера Франсуа Жозефа Тальма. Реформа декламации, костюма, грима, мимики, жеста.

Творчество Виктора Гюго и Фредерика Леметра. Политическая эволюция и поиск подлинного актерского переживания.

Мари Дорваль. Сила страстей, эмоциональная заразительность. Основополагающая тема творчества.

Влияние на драматургию и театр вкусов буржуазной публики. Принцип "хорошо сделанной пьесы". Огюстен Эжен Скриб: занимательность его драматургии; "Стакан воды, или Причины и следствия" как "исторический анекдот". Отмена театральной монополии в 1864 г. и окончательное утверждение принципа буржуазной конкуренции.

Предромантизм в английском театре (готическое движение и готическая драма).

Джорж Гордон Байрон – крупнейший представитель английского романтизма.

Утверждение мелодрамы как ведущего жанра английского театра первой половины XIX века, отказ от драматургии Байрона. Взаимосвязь мелодрамы и готической драмы. Особенности мелодраматической игры. Характер мелодраматической декламации в статье Чарльза Диккенса "Развлечения для народа". Отмена театральной монополии (1843).

Творчество Эдмунда Кина. Дебют на сцене Друри-Лейн. Расцвет творчества в 1814-1820 гг. Бунтарский характер романтизма. Борьба против классицизма. Страстная эмоциональность творчества. Блестящая внешняя техника. Сила воздействия на публику. Близость шекспировского творчества. Новаторская трактовка Шейлока. Романтическая трактовка Гамлета. Кин как романтический герой пьесы Александра Дюма (старшего) "Кин, или Беспутство и гениальность".

Особенности развития немецкого романтизма. Йенская школа романтиков. Творчество Людвиг Тика. Влияние творчества К. Гоцци. Уход от современной жизни в мир вымысла и воображения в пьесах на сказочный сюжет. Исследовательская и режиссерская деятельность (Дрезден, Берлин). Опыты реставрации античной и шекспировской сцены.

Генрих фон Клейст – крупнейший драматург немецкого романтизма. Интерес к преувеличенным чувствам и страстям.

Тема 5.2. Формирование режиссуры как самостоятельной творческой профессии. Режиссер и его функции в «дорежиссерском» театре. Историко-художественные предпосылки формирования режиссуры как самостоятельной профессии в середине XIX в. Театрально-организационная система и развитие постановочного мастерства. «Археологическая режиссура», «режиссура слова». Мейнингенский театр – начало формирования режиссерского театра. Деятельность Л. Кронекера. Натуралистическая концепция театра и попытка подробного воссоздания на сцене жизненных реалий. Развитие натуралистических идей в театре Либр (Свободном театре) А. Антуана. Эволюция режиссерского искусства А. Антуана. Деятельность О. Брама.

Тема 5.3. Западноевропейский театр второй половины XIX – начала XX вв. Зарождение Новой драмы и ее особенности. Натуралистическая, символистская и реалистическая ветви Новой драмы. Театральный натурализм. Интерес к современности, ее повседневному течению. Человек и среда в натурализме. Видимая и сущая реальности в символизме. Социальный и психологический анализ человека в реалистической драме.

Генрик Ибсен – крупнейший норвежский драматург, родоначальник "новой драмы". Романтическая направленность ранних драм Ибсена, их национально-героическая тематика. Идеи о необходимости коренного преобразования современного общества и их влияние на творческую деятельность. Отстаивание жанра одноактной пьесы как "формулы будущей драмы". Душевный кризис 90-ых годов ("infernò"). Религиозное обращение. Философско-символические драмы. Устойчивый разрыв между театром и

высокой литературой. Канон "хорошо сделанной пьесы" в годы Второй империи (1852-1879).

Эмиль Ожье, Викторен Сарду: причины их популярности. Александр Дюма-младший.

Дальнейшая коммерциализация театрального дела.

Эмиль Золя как идеолог и практик натурализма ("Натурализм в театре", "Наши драматурги"). Изменение функции декораций, костюма в спектакле. Принцип жизнеподобия на сцене. Провозглашение принципа 4-й стены. Новые требования к актеру. Значение для французского театра постановки драмы "Тереза Ракен" (1873), инсценировок романов Золя.

Андре Антуан – ведущий французский режиссер конца XIX – начала XX веков.

Ограниченность театрального натурализма. Зарождение символизма.

Морис Метерлинк. Два периода творчества. Альфред Жарри. Спор с символизмом и натурализмом. Символистская драма и театр. Художественный театр (Театр д'Ар) – первый символистский театр в Париже. Неудовлетворенность состоянием коммерческого театра, отрицание натурализма. Особенности репертуара. Создание особой, символистской модели спектакля. Переход к театральной условности. Интерес к синтезу искусств. Возрастание роли художника в театре, изменение его функции. Своеобразие актерской игры.

Отказ от современной тематики, поэтизация вымышленного мира в неоромантизме. Эдмон Ростан, Коклен-старший (Бенуа Констан Коклен), Сара Бернар, Аделаида Ристори, Эрнесто Росси. Томмазо Сальвини, Эрмете Цаккони, Элеонора Дузе.

"Лицеум" как типичный театр викторианской Англии, ведущий театр Лондона последнего двадцатилетия XIX в. Генри Ирвинг – художественный руководитель театра. Создание постановочных, зрелищно-эффектных спектаклей. Интерес к истории и "археологический натурализм". Культ красоты, живописность. Ирвинг как ведущий актер театра.

Значение творчества Бернарда Шоу, Оскара Уайльда, Эдварда Генри Гордон Крэга, Герхарда Гауптмана на развитие драматургии и театра.

Экспрессионизм как реакция на социальные и нравственные конфликты своего времени, его стихийно-бунтарский характер. Вальтер Газенклевер – тема борьбы поколений. Отказ от правдоподобия. Стилистика экспрессионизма. Обогащение экспрессионистами выразительных возможностей драматургического искусства.

Расцвет Мейнингенского театра в 70-80-е гг. XIX в. Деятельность герцога Георга II и режиссера Людвиг Кронекса, их сценические реформы. Репертуар.

"Археологический натурализм". Актерский ансамбль. Гастроли в Москве. Станиславский и Немирович-Данченко о мейнингенцах.

Отто Брам и его театр "Свободная сцена". к современной драматургии. Влияние натурализма на раннее творчество.

Макс Рейнгард. Уход от Брама и неприятие эстетических принципов натурализма. Потребность в присутствии на сцене фантазии, поэзии, красоты, правды жизни человеческого духа. Склонность к синтетическому театру. Художественная программа, включающая идею "трех театров". Рейнгард как "гениальный эклектик". Расцвет режиссуры Рейнгарда и его руководство Немецким театром. Отношение к классическим произведениям как злободневным. Первое в Берлине обращение к драме экспрессионизма (Рихард Зорге "Нищий", 1917) и дальнейшие поиски в этом направлении. Эмоциональная напряженность действия.

Александр Моисси – выдающийся актер-трагик. Сотрудничество с Рейнгардом. Углубленный психологизм творчества. Роли в русских и западных классических пьесах: Освальд – 1906, Гамлет – 1909, Царь Эдип – 1910, Федя Протасов – 1913 и др.

Тема 5.4. «Новая драма» и развитие режиссуры на Западе. Утверждение постановочных принципов «новой драмы» в европейском театре. Структура пьес Г.Ибсена, Г.Гауптмана, Б.Шоу и др. и образный строй спектаклей: ретроспективно аналитическая композиция, изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Соответствие режиссерских принципов законам «Новой драмы»: принципы мизансценирования, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвертой стены».

Раздел VI. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и по настоящее время.

Тема 6.1. Немецкий театр первой половины XX в. Дальнейшее развитие экспрессионистской драмы после Первой мировой войны (Георг Кайзер, 1878-1945; Вальтер Газенклевер, 1890-1940; Эрнст Толлер, 1893-1939; Фридрих Вольф, 1888-1953 и др.). Эмоциональный протест против современного уродливого мира. Апелляция к нравственному самоусовершенствованию. Стилистические особенности.

Бертольд Брехт – крупнейший драматург и театральная деятель Германии. Первые драматургические и режиссерские опыты. Первый берлинский период Театр как учитель жизни и проповедник, стимулятор активности по социальному переустройству мира. Обогащение театра возможностями повествовательных жанров. Принципы построения действия и характера. Творчество Брехта-драматурга в эмиграции. Второй берлинский период. Окончательное оформление театральной эстетики. Создание театра "Берлинер Ансамбль" ("Берлинский Ансамбль") в 1949 году. Стилистика Брехта – режиссера. Елена Вайгель, Эрнст Буш – выдающиеся исполнители брехтовских ролей.

Тема 6.2. Итальянский театр первой половины XX в. Луиджи Пиранделло – ведущий итальянский драматург в период между двумя мировыми войнами. Крушение личности в современном обществе как основная тема его пьес. "Лицо" и "маска", иллюзия и реальность, жизнь и игра. Эстетическое своеобразие, усложненность формы. "Шесть персонажей в

поисках автора" как философско-психологическая драма. Пиранделло как режиссер, требования к актерскому искусству.

Эдуардо де Филиппо – певец послевоенной Италии. Близость многих пьес неореализму.

Значение творчества Лукино Висконти для утверждения режиссерского театра в Италии. Формирование труппы с резиденцией в театре "Элизио" (1946). Борьба за эстетическое единство спектакля. Перенесение в театр принципов неореалистического кино ("Ужасные родители" Ж. Кокто и др.). "Барочные спектакли" конца 40-ых гг.

Борьба за создание в различных культурных центрах Италии стационарных городских театров с постоянной труппой. Открытие Джорджо Стрелером и Паоло Грасси в Милане первого итальянского театра-стабиле "Пикколо театро де Милано" (Миланский Малый театр – 1947). Значение этого события как важнейшей вехи в истории итальянского театра.

Тема 6.3. Французский театр первой половины XX в. Формирование интеллектуальной драмы, ее национальные особенности. Жан Ануй. Связь творчества с французской традицией "хорошо сделанной пьесы". Деление пьес на циклы. Побег, игровое переименование жизни как проявления бунта. Выход конфликтов за рамки социальных после начала Второй мировой войны. Пьесы военного времени и первых послевоенных лет.

Жан-Поль Сартр. Экзистенциальная основа его пьес. Исследование феномена человеческой свободы в пьесах "Мухи" (1942), "За закрытой дверью" (1944). "Бытие к другим" и пьеса "Мертвые без погребения" (1946). Понятие "театра ситуаций".

Альбер Камю. Концепция человеческого удела и бунта против него. Метафизический бунт человека, различное отношение к герою, живущему по принципу вседозволенности.

Авангардистские искания в области драматургии. Отрицание преемственности культуры на фоне идей о гибели европейской цивилизации. Разрыв с академической и бульварной традицией. Отказ от принципа воспроизведения жизни "в формах самой жизни". Критика преувеличения роли слова в современном театре. Освобождение от оков разума и логики. Роль символизма в утверждении театрального авангарда. "Грудь Терезия" Гийома Аполлинера – первая французская сюрреалистическая пьеса, Роже Витрак – наиболее яркий представитель сюрреалистической драмы.

Возникновение "драмы абсурда" в атмосфере разочарования в итогах Второй мировой войны.

Самуэль Беккет. Близость экзистенциализму и оппозиция ему (спор с Сартром). Человек перед лицом бессмысленного мира. Человеческое существование как унылое прозябание. Мотив одиночества и ожидания. Отношение к духовному и телесному в человеке. Преобразование структуры драмы (действие, пространство и время, характер, слово).

Эжен Ионеско. Преобразование традиционной драматической формы, требования к сценическому воплощению пьес.

Жак Копо – «французский Станиславский». Создание театра «Старой Голубятни» («Вье Коломбье») (1913-1914) как «самое большое событие на французской сцене после «Свободного театра». Манифест театра и его задачи. Противостояние коммерческому театру и театральному натурализму, символизму.

Возникновение театрального объединения "Картель четырех" (1926), сочетающего авангардизм с традиционностью (роль слова). Протест против коммерциализации театра, академизма "Комеди Франсез", натурализма. Вклад в развитие французского театрального искусства. Попытки разобраться в общественных катаклизмах своего времени.

Режиссерское творчество Шарля Дюллена – театр "Ателье" (1921-1940). Раскрытие философско-нравственного и психологического смысла пьесы средствами синтетического театра.

Луи Жуве – театры "Комедия Елисейских полей", "Атеней". Жуве как один из режиссеров-создателей интеллектуального театра. Особенности сценического стиля.

Гастон Бати. Религиозный аспект спектаклей. Приверженность синтетическому театру в противоположность классицистическому и интеллектуальному.

Жорж Питоев. Сущность взаимоотношений режиссера и автора в понимании Питоева. Принцип "интернационального репертуара."

Комеди Франсез в 20-30-е гг.

Жан Вилар. Создание Авиньонского фестиваля (1947). Начало децентрализации театрального дела во Франции. Деятельность Жана Вилара на посту директора Национального Народного театра (ТНР). Синтез творческих исканий и целенаправленной работы с демократическим зрителем. Театр как средство объединения людей. Современное прочтение классики на сцене ТНР.

Жан-Луи Барро – экспериментатор, открытый различным художественным тенденциям на театре, приверженец "тотального театра". Мотивы крушения надежд, обреченности человека на одиночество. Барро – режиссер, давший сценическую жизнь "драме абсурда".

Авангардистские искания в театре. Антонен Арто. Арто – актер труппы Шарля Дюллена. Сближение с сюрреалистами. Создание "Театра Альфреда Жарри" (1927-1929). Непосредственное переживание зрителя как основа театра. Новое понимание роли театрального пространства, декораций, света, звука, музыки, актерской игры.

Тема 6.4. Английский театр первой половины XX в. Кризис английской драмы в первой половине XX столетия. "Рассерженные молодые люди" и их борьба за возвращение социальной проблематики на английскую сцену: Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени, Роберт Болт, Джон Арден и др. Неприятие современного английского общества, драматургии и театра.

Интерес к герою-бунтарю, его особенности. Обновление художественного языка драмы.

Типы театров и их местоположение в Лондоне. Ведущее положение в театральной жизни 30-40-ых гг. театра "Олд Вик".

Крупнейшие английские актеры. Джон Гилгуд. Лирико-философский характер творчества. Аристократизм. Особенности техники. Актерская тема.

Лоуренс Оливье. Внутренняя сила, героическое начало, напряжение страстей. Роль мимики, жеста, движения в творчестве.

Тема 6.5. Театр США первой половины XX в. Юджин О'Нил – крупнейший американский драматург первой половины XX века. Эволюция творчества. Интерес к трагедии и его обоснование. Концепция рока. Погружение в противоречия национального американского характера. Автобиографизм поздних пьес. Особенности творческого метода.

Теннесси Уильямс – крупнейший американский драматург периода после окончания Второй мировой войны. Главные мотивы творчества – "скорбь одиночества", душа и тело, любовь как надежда. Влияние творчества А. П. Чехова. Постоянные персонажи Уильямса. Концепция "пластического театра".

Отсутствие в США государственных театров. Средоточие театров в Нью-Йорке. Система "звезд" и серийность постановок – типичная организационная структура театров Бродвея. Развлекательный характер репертуара бродвейских коммерческих театров. Мюзикл и его театрально-эстетическое своеобразие.

Противостояние Бродвею "малых театров" в 20-30-е годы. Организация в 1931 г. репертуарного театра "Групп". Ли Страсберг – последователь системы Станиславского. Организация при театре студий для подготовки актеров и режиссеров. Вынужденное закрытие театра в 1941 году. Движение внебродвейских театров (оф-Бродвей) в послевоенные годы, его значение для развития сценического искусства США. Хосе Куинтеро и его театр "Круг в квадрате" (с 1952 г.). Театральная школа "Актерская студия" (с 1946 г.) – центр театральной педагогики США. Влияние системы Станиславского на руководителей студии Ли Страсберга и Элиа Казана. Казан как лучший истолкователь произведений Т. Уильямса на американской сцене ("Трамвай "Желание" – 1947, "Кошка на раскаленной крыше" – 1955 и др.).

Тема 6.6. Особенности развития театра Европы и США в середине XX в. Историческая тема в творчестве драматургов плеяды "сердитых молодых людей".

Эдвард Олби – центральная фигура в американской драматургии 60-х гг. Два типа пьес: психологические драмы и «абстрактные гротески». Влияние идей экзистенциализма, приемов "театра абсурда". Раздражение против современного общества. Дух нонконформизма. Проблемы одиночества, некоммуникабельности.

Гарольд Пинтер. Замкнутость и отъединенность героев (принцип "двое в комнате"). Статичность, немотивированность действия. Исходящая от жизни угроза ("комедия угроз").

Том Стоппард. "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" как шекспировский парафраз. Проблема выбора жизненного пути, судьба и противоречия

"маленького человека" XX столетия. Присутствие беккетовских и пиранделлистских мотивов.

Завершение эпохи Народных театров. Постепенное, к середине 60-ых гг., падение зрительского интереса к театру.

Влияние политических событий (молодежное движение "новых левых") на ход развития европейского театра. Антибуржуазная направленность молодежного движения. Протестующий стиль поведения. Требование обновления театра (изгнание Барро из Одеона, штурм Авиньонского фестиваля – 1968). Театр как средство преобразования общества. Возрождение театральных идей Антонена Арто. Хэппенинг. Создание альтернативных театров. Движение офф-офф-бродвейских театров. "Ливинг тиэтр" ("Living theatre" – "Живой театр" – 1951-1973) Джулиана Бека и Джудит Мэлайны. Использование принципов "театра жестокости". Спектакль как коллективный ритуал. Спад молодежного движения на рубеже 60-70-ых гг.

Режиссеры, солидаризирующиеся с протестующей молодежью. Появление в середине 60-х гг. первых спектаклей Петера Цадека как представителя более молодого поколения западногерманской режиссуры. Критика европейской культуры. Политизация театров, напрямую не связанных с молодежным движением. Жестокий (мрачный) Шекспир.

Тема 6.7. Особенности развития театра Европы и США, крупнейшие режиссеры последней трети XX – начала XXI вв. Бернар Мари Кольтес – драматург эпохи постмодерна.

Марк Равенхилл – возмутитель театрального спокойствия и другие родоначальники новейшей "новой драмы".

Переориентация театра с политической проблематики на новые направления в 70-80-е гг. Возвращение интереса к отдельной личности, индивидуальному самовыражению художника. Связь традиций и авангарда. Изменение характера отношений театра и публики (влияние кино и СМИ).

Режиссерская деятельность Петера Штайна в 70-80-е гг. Художественное руководство театром "Шаубюне" (Западный Берлин). Мотив памяти как самый важный мотив театра. Штайн и русская театральная культура. Неприкрашенный облик современного социума в его спектаклях.

Режиссура Питера Брука. Неудовлетворенность современным состоянием английского театра, творчеством режиссеров старшего поколения. Увлечение принципами "тотального театра". Организация "Международного центра театральных исследований" (1971). Отказ от всех компонентов, свойственных традиционному театру. Открытие театра "Буфф дю Нор" (Париж). Театр как место живого общения людей. Принцип "бедного театра". Интернациональный характер труппы, репертуара, эстетических принципов. Актер – универсал, принципы взаимоотношения со зрителем. Новое понимание природы взаимоотношения режиссера и автора.

Творческая деятельность Джорджо Стрелера. Художественная программа Стрелера – основателя миланского театра "Пикколо". Создание "художественного театра для всех". Ли-рико-эпическая природа творчества. Близость Стрелеру театральной эстетики Брехта. Неудовлетворенность

положением дел в муниципальных театрах. Утрата прежнего контакта со зрителем. Тино Карраро – актер Стрелера. Валентина Кортезе ведущая актриса "Пикколо" 60-70-х годов.

Режиссер Ариана Мнушкина и созданный ею в 1964 г. "Театр солнца" ("Театр дю солей") как "коллективное сообщество". Путь от любительского к профессиональному театру. Диалогия "1789", "1793" (1970 – 1971 гг.) – вершинное достижение французского театра начала 70-х гг. Ярко выраженная гражданская позиция. Продолжение традиций народного ярмарочного представления. Принцип коллективного творчества и коллективного героя. "Мефисто" Клауса Манна (1979). Увлечение Востоком и тетралогия "Атриды" (1993).

Новые тенденции в развитии театра Европы в 90 гг. XX – начале XXI века.

1.3. Список основной и дополнительной литературы **Основная литература**

1. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Гвоздев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 416 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3557>
2. Мокульский, С. С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. С. Мокульский. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. – 720 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/36392>
3. 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. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство 19 века [Текст]: хрестоматия: учеб. пособие / Л. И. Гительман. – СПб.: СПбГУП, 2002. – 408 с.
2. Дживелегов, А. К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года [Текст]: учебник для театральных вузов / А. К. Дживелегов, Г. Н. Бояджиев; Рос. ун-т театр. Искусства – ГИТИС. – Москва: ГИТИС, 2013. – 528 с.
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. 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>

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 зарубежного театра»

Курс нацелен на изучение основных аспектов в развитии истории зарубежного театрального искусства. Рассматривается многообразие исторических форм и видов театрального искусства, история развития режиссуры и актерского мастерства зарубежного театра, деятельность выдающихся представителей данной области искусства. Значительное внимание уделяется развитию театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов и взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития общества, многообразным направлениям и стилям в драматургии театра.

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 зарубежного 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, выявлении особенностей многообразных направлений и стилей в драматургии театра, рассуждении о природе театрального искусства, его специфике и функциях.

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 зарубежного 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
Введение. Театр как вид искусства	Лекция	Проверка конспектов	2
Эволюция сценической площадки и постановки спектакля	Лекция	Проверка конспектов	2
Роль автора-драматурга в формировании искусства постановки спектакля	Лекция	Проверка конспектов	2
Актер как постановщик сценических представлений	Лекция	Проверка конспектов	2
Театральное искусство древневосточных цивилизаций (Египет, Индия, Китай, Япония)	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Зарождение театра в эпоху античности	Лекция	Проверка конспектов	2
Развитие драматургии и театра в Древней Греции и Древнем Риме	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	6
	Контрольная работа (часть 1)	Проверка выполненных заданий контрольной работы	
Второе рождение европейского театра и основные формы театра зрелого средневековья	Лекция	Проверка конспектов	2
Концепция человека в эпоху Возрождения и развитие итальянского театра	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Испанский театр эпохи Возрождения	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Английский театр эпохи Возрождения	Лекция	Проверка конспектов	2
	Контрольная работа (часть 2)	Проверка выполненных заданий контрольной работы	
Испанский театр эпохи Барокко	Лекция	Проверка конспектов	2
Французский театр XVI – XVII вв.	Лекция	Проверка конспектов	2

Идеология Просвещения и французский театр	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Итальянский театр эпохи Просвещения	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
Английский театр во второй половине XVII – XVIII вв.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
Немецкий театр эпохи Просвещения	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
Западноевропейский театр эпохи романтизма	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	4
Формирование режиссуры как самостоятельной творческой профессии	Лекция	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	2
Западноевропейский театр второй половины XIX – начала XX вв.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	6
«Новая драма» и развитие режиссуры на Западе	Лекция	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	4
	Зачет с оценкой	Ответы на вопросы билетов	2
Немецкий театр первой половины XX в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Итальянский театр первой половины XX в.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Французский театр первой половины XX в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Английский театр первой половины XX в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Театр США первой половины XX в.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	4
Особенности развития театра Европы и США в середине XX в.	Лекция. Доклад	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	3
Особенности развития театра Европы и США, крупнейшие режиссеры последней трети XX – начала XXI вв.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	7
	Экзамен	Ответы на вопросы билетов	2
Всего из 96 аудиторных часов на интерактивные формы приходится			40 часов

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

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление: об истории зарубежного театрального искусства, об основных этапах и явлениях в процессе его развития, о многообразии исторических форм и видов

театрального искусства; об истории развития режиссуры зарубежного театра, о деятельности выдающихся представителей данной области искусства.

Освоение курса «История зарубежного 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 природе театрального искусства, его специфике и функциях;
- знать основные этапы становления и развития зарубежного театрального искусства и современные тенденции развития театрального искусства;
- иметь представление о развитии театра в контексте конкретных культурно-исторических периодов;
- уметь находить взаимосвязи драматического искусства с культурными традициями, мировоззренческими и философскими аспектами развития общества;
- 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;
- 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 освоения теоретического знания в области истории театрального искусства;
- освоение навыков профессионального анализа драматургических произведений и анализа творческого наследия выдающихся мастеров зарубежного драматического театра;
- освоение принципов работы современных информационных технологий и научные методы поиска информации и решения учебных задач;
- развивать терминологический и понятийный аппарат для объяснения природы театрального искусства, его специфики и функций.

Успешное усвоение дисциплины «История зарубежного 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 зарубежного 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 производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы 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.