

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Войсковицкая детская школа искусств»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

Предметная область:
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету
ПО.04.1П.02 ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Срок обучения 3(4) года

Рассмотрена на заседании Педагогического совета
МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ»
протокол № 1 от 26.08.2023г.

Утверждена приказом директора школы
МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ»
№ 15 от 29.08.2023г.

Разработчик:
Карьялайнен П.Ю., преподаватель театрального отдела

Рецензент:
Лаур И.А., преподаватель высшей категории, предмет «Актёрское мастерство» в ГОБУ СПО
«Ленинградский областной колледж»

Ветринская А.В., преподаватель «Истории мировой культуры», «Истории отечественной культуры», «Истории театра» в ГОБУ СПО «Ленинградский областной колледж»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Пояснительная записка

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра».

Необходимость составления учебно-методического комплекса по курсу «История театрального искусства» исходит из требований, обусловленных федеральным компонентом подготовки по учебному плану с учетом объема часов по указанной дисциплине. УМК позволяет систематизировать получение знаний по дисциплине «История театра», в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8(9) лет. Освоение программы «История театрального искусства» рассчитано на 3(4) года (с 6-го по 8 (9)-й класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета:

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на реализацию учебного предмета «История театрального искусства» составляет: 165 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 117 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся составляет 48 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При восьмилетнем сроке обучения - по 2 часа в 6-7 классах, 4 часа в 8 классе в неделю. В девятом классе, по 4 часа в неделю.

Цели и задачи учебного предмета:

Цель: составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен, представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла.

Задача : сформировать четкое представление о роли театра в истории социума, научить их определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох)

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным

нормам и правилам;

- учебная мебель;
- видеоманитофон;
- диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- использование сети Интернет;
- школьная библиотека.

История зарубежного театра.
Тематический план курса «История зарубежного театра»

1-ый год обучения

№	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		всего	Аудитор	Самостоятельная работа
I.	АНТИЧНЫЙ ТЕАТР. Введение.			
	-Классический театр древней Греции, его истоки. Устройство театра, характер театральных представлений.	3	2	1
	- Драматургия. Структура трагедии(Эсхил. Софокл. Еврипид.)	3	1	2
	-Древняя аттическая комедия. Аристофан. Новоаттическая комедия. Менандр.	1	1	
	-Театр Римской республики, его истоки. Организация спектаклей. Комедия паллиата (Плавт, Теренций). Трагедия императорской эпохи. Сенека.	4	2	2
		11	6	5
II.	СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР. - Характеристика эпохи, развитие театра.	2	2	
	-Жанры средневекового театра. Организация спектаклей.	3	1	2
		5	3	2
III.	ТЕАТР эпохи ВОЗРОЖДЕНИЯ и Нового			

	<p>времени (XV–XVII века).</p> <p>- Характеристика и периодизация эпохи Возрождения. Итальянский театр, условия развития. Драматургия. Жанры. Творчество Л. Ариосто, Н. Макиавелли, П. Аретино, Т. Тассо.</p>	2	2	
	<p>-Театрально-декорационное искусство. Комедия дель арте.</p> <p>-Испанский театр. Условия развития, структура комедии. Характер театрального представления.</p> <p>-Драматургия: Лопе де Вега, Тирсо де Молина, П. Кальдерон, М. Сервантес.</p> <p>-Английский театр. Исторические условия развития, бытование театра, организация спектаклей. Предшественники Шекспира.</p> <p>- Драматургия У. Шекспира, Б. Джонсона.</p> <p>- Французский театр. Условия развития. Каноны эстетики классицизма в драматургии и сценическом искусстве.</p> <p>- Трагедия. П. Корнель, Ж. Расин. Высокая комедия Ж-Б. Мольера. Сценическое искусство, театры Франции. Мольеровская и расиновская актерские школы. Создание театра Комеди Франсез.</p>	1 2 2 3 3 2 4	1 2 1 2 1 1 2	1 1 2 1 2
		17	10	7
	Всего:	33	19	14

2ой год обучения

№	Наименование предмета, темы	Общий объём времени(в часах)		
		Максимальная Учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
I.	ТЕАТР эпохи Просвещения.			
	-Характеристика основных идей эпохи. Английский театр. Драматургия. Р. Шеридан. Сценическое искусство. Д. Гаррик.	2	2	
	-Французский театр. Драматургия Ф-М. Вольтера, П. Бомарше. Театральные воззрения Д. Дидро.	2	2	
	- Актерское искусство. М. Барон, М. Дюмениль, А. Лекен. И. Клерон. К. Нейбер, Л. Шредер.	3	1	2
	- Итальянский театр. Драматургия К. Гольдони, К. Гоцци. Реформа комедии дель арте.	1	1	
-Немецкий театр. Драматургия Г.-Э. Лессинга, Й.-В. Гете, Ф. Шиллера.	2	1	1	
		10	7	3
II.	ТЕАТР конца XVIII века – 70-х годов XIX века.			
	-Французский театр . Влияние французской революции на сценическое искусство . Драматургия В. Гюго и французский романтизм.	2	1	1
	-Драматургия Альфреда де Мюссе.	2	2	

	-Немецкий романтизм. Драматургия Г. фон Клейста, Г. Бюхнера, Л. Тика.	2	2	
	- Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк.	2	2	
	- Драматургия английских романтиков Дж. Г. Байрона, П-Б. Шелли.	2	2	
		10	9	1
III.	ТЕАТР Европы и США в период с 1871 года по 1918 год.	1	1	
	- Актерское искусство: Б.-К. Коклен-старший, Ж. Муне-Сюлли, С. Бернар. Э. Терри, Г. Ирвинг. Э. Дузе.			
	-Натурализм, теория Э. Золя. Создание «Свободного театра» А. Антуана. Сценическая реформа Антуана. Студийные театры Парижа. Ж. Копо и театр Старой Голубятни. Картель.	3	2	1
	-Английский театр. Драматургия О.Уайльда и Б. Шоу.	2	2	
	-Скандинавский театр. Драматургия Г. Ибсена. Драматургия А. Стриндберга.	2	2	
	-Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. Рейнгардта. Театр мейнингенцев. Театральная концепция Г. Крэга.	2	1	1
	-Неоромантизм и символизм в театре. Э. Ростан, М. Метерлинк.	3	2	1
		13	10	3
	Всего:	33	26	7

Зий год обучения

№	Наименование предмета, темы	Общий объём времени(в часах)		
		Максимальная Учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
I.	ТЕАТР XX – XXI веков.			
	- Драматургия и театральная деятельность Г. Гауптмана.	2		2
	-Новая драма и творчество Л. Пиранделло.	2		2
	-Французский театральный авангард начала XX века. Сюрреализм. Интеллектуальная драма: Ж. Жироду, А. Салакру, П. Клодель, А. Жарри, Ж. Ануй.	2	2	
	-Театр жестокости А. Арто. Творчество Ж-Л. Барро.	2	2	
	-Эксперессионизм в театре. Драматургия Э. Толлера, Г. Кайзера. Режиссура Л. Йеснера, К-Х. Мартина. Эпический театр Б. Брехта.	2	2	
	-Экзистенциальная драма. А. Камю, Ж-П. Сартра.	2	2	
	-Драматургия С. Моэма и Дж. Пристли.	2	2	
	-Театр и драматургия абсурда. С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене, С. Мрожек, Ф. Арабаль.	2	2	
	-Актерское искусство: Э. Эванс, С. Торндайк, Дж. Гилгуд Л. Оливье, А. Маньяни, Ж. Филипп.	2	1	1
	-Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для людей» Дж. Стрелера.	2	1	1
-Режиссерское искусство П. Брука.	2	2		

	-Драматургия М. Фриша и Ф. Дюрренматта	2	2	
	-Театр США. Драматургия Ю. О’Нила, Л. Хельман, Т. Уильямса, Э. Олби, А. Миллера.	2	1	1
	-Современная зарубежная драматургия: Э. Шмидт, М. Макдонах, Т. Стоппард.	3	2	1
	-Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века). Режиссура А. Мнушкиной, Ф. Касторфа, К. Марталера, Р. Уилсона, К. Люпы, Т. Остермайера, М. Тальхаймера и других. Театр танца П. Бауш, Ж. Наджа. Театр Бартабаса «Зингаро» и т.д.	4	2	2
	Всего:	33	23	10

4-ый год обучения

«История русского театра»

Тематический план по истории российского театра

№	Наименование разделов и тем	Общий объем времени(в часах)		
		Максимальная Учебная нагрузка	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
I.	ИСТОКИ РУССКОГО ТЕАТРА			
	- Ведение в курс. Истоки театра, скоморошья игры, создание придворного театра. Театр при Петре I	1	1	
	-Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков.	2	1	1

		3	2	1
II.	РУССКИЙ ТЕАТР XVIII В.			
	-Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756г. Первые актеры: И. Дмитриевский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина.	2	1	1
	-Театр эпохи Екатерины Великой. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николев.	1	1	
	-Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская.	2	1	1
		6	4	2
III.	ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.			
	-Характеристика исторического периода. Состояние театрального дела. Репертуар театров.	2	1	1
	- Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского	2	2	
	-Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Ленский Д, Ф. Кони, П. Каратыгин	1	1	
		5	4	1
IV.	ТЕАТР ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.			
	-Характеристика эстетических течений периода. Развитие романтического и реалистического направлений. Создание императорских драматических театров (Малый	3	2	1

	театр 1824, Александринский театр -1830). Драматурги «консервативного романтизма» Н. Кукольник, Н. Полевой. -Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин.; актерское искусство петербургских театров: В. Каратыгин, И. Сосницкий, В. Асенкова, Н. Дюр.	1	1	
		4	3	1
V.	ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ 50-70-Х Г. XIX В. - Драматургия А.Н. Островского. -Рпертуар и актеры Малого театра: Л. Никулина-Косицкая, П.М. Садовский, С. Шумский, С. Васильев. Актерское искусство Александринского театра: В. Самойлов, А. Мартынов -Драматургия А.П. Сухово-Кобылина и М.Е. Салтыкова-Щедрина	2 2 2	2 1 2	1
		6	5	1
VI.	ТЕАТР КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в. -К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко. Создание Художественного театра - Драматургия русского символизма. А. Блок, Л. Андреев. -В.Э. Мейерхольд-великий режиссер –новатор. - А.Я. Таиров: Свободный и Камерный театр. -Театр и революция. Театрализованные действия. Движение «Театральный Октябрь». Академические театры в период 1917 – 20-х годов.	5 1 3 3 1	3 1 2 2 1	2 1 1

		13	9	4
VII.	СОВЕТСКИЙ ТЕАТР.			
	- Советский театр 20-30-х годов. Драматургия театрального авангарда – Группа ОБЭРИУ (Д. Хармс, А. Введенский). Авангардистские поиски режиссеров Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова.	4	3	1
	-Советская драматургия: от 30-60 годов. Режиссура А.М. Лобанова, А.Д. Попова, <i>Н.П.</i> Охлопкова, Н.П. Акимова.	1	1	
	-Театр 60-х , Драматургия - А. Арбузов, В. Розов, режиссура - Ю.Л. Любимов, А.А. Гончаров, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов, А. Эфрос	3	2	1
		8	6	2
XIII	СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕАТР			
	-Театр 70-80-х годов. Драматургия «новой волны», (Л. Петрушевская, С. Злотников, В. Арро, А. Гельман, А. Галин,	1	1	
	-Режиссура М. Захарова А. В.В. Фокина, Р.Г. Виктюка, А. Васильева, Э. Някрошюса	1	1	
	- Изменение политической и экономической ситуации. Перестройка, Распад СССР. Театр переломного момента. Режиссура Г. Яновской, К. Гинкаса. П. Фоменко, Л. Додина, И. Рейхельгауза.	2	2	
	- Фестивальное движение: Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, Национальная театральная премия «Золотая маска», «Реальный театр», «Балтийский дом» и др.	3	2	1
	- «Новая драма» и театры: драматурги В.	2	1	1

	<p>Сигарев, М. Угаров, М. Курочкин, бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, О. Богаев и др.</p> <p>-Театры ДОС М. Угарова и Е. Греминой, «Практика» Э. Боякова , Центр современной драматургии и режиссуры М. Рощина и А. Казанцева.</p> <p>- Театр и драматургия Н. Коляды. Феномен театра Е. Гришковца.</p> <p>- Режиссура нового века: К. Серебренников, О. Субботина, Н. Чусова, С. Женовач, В. Мирзоев, Ю. Бутусов, М. Карбаускис и др.</p> <p>- Актеры российского театра начала XXI века</p> <p>- Соотнесение состояния российского театра с театральными процессами за рубежом. К. Марталер, Р.Уилсон, Ф.Касторф, Л. Бонди, Ж. Надж, прибалтийская режиссура-Э.Някрошюс, Р.Туминас</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>3</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p>	<p></p> <p>1</p> <p></p> <p>1</p> <p></p>
		21	16	5
	Всего:	66	49	17

Содержание курса «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА»

Введение в предмет «История зарубежного театра».

Театр – важнейшая художественная практика, восходящая к древнейшей истории человечества. История театра утверждает непрерывность процесса взаимодействия данной культурной практики с наиболее современными формами искусства и эстетики.

Античный театр.

Античный театр – театр больших идей и высочайшей художественной формы. Роль античного театра в становлении европейского театра. Периодизация античного театра.

Театр Древней Греции. Культ Диониса в Древней Греции, элевсинские мистерии. Зарождение трагедии. Мифология – почва и арсенал древнегреческой драматургии. «Поэтика» Аристотеля о происхождении трагедии и комедии.

Греческая трагедия до Эсхила. Феспид (введение первого актера – гипокрита), Фриних (трагедия «Взятие Милета»). Организация театральных представлений на празднествах в честь Диониса (Ленеи, Великие и Малые Дионисии). Актеры в греческом театре V–IV вв. до н.э. Маски, костюмы трагических актеров, маски и костюмы в аттической комедии.

Устройство греческого театра классического периода. (Орхестра, сцена, театрон, параскении, пароды). Театр в Эпидавре. Афинский театр. Театральные декорации, машинерия. Зрители.

Эсхил (525–456 гг. до н.э.) – отец древнегреческой трагедии. Биография, общая характеристика творчества, круг идей, выдвигаемых в трагедиях. Введение второго актера, роль хора как существенного звена в развитии сюжета. Композиция греческой трагедии. «Персы». «Семеро против Фив». «Орестея». Значение драматургической деятельности Эсхила.

Софокл (496–406 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение, интерес к судьбе и переживаниям отдельной личности, введение третьего актера. Драматургия Софокла и усовершенствование им драматургической техники. «Антигона». «Электра». «Эдип-царь». Значение театральной деятельности Софокла.

Еврипид (ок. 485–406 гг. до н.э.). Биография, общая характеристика драматургии Еврипида. Изображение мира душевных переживаний и противоречий человека, выразительность и патетичность женских образов.) Трансформация хора в трагедиях Еврипида. «Медея». «Ипполит». «Ифигения в Авлиде». Значение драматургии Еврипида для театра Нового времени. Происхождение комедии.

Аристофан (446–385 гг. до н.э.). Биография, мировоззрение и общая характеристика творчества. Строение аттической комедии. Драматургия Аристофана. «Всадники». «Облака». «Мир». «Лисистрата». Итоги драматургической деятельности Аристофана.

Менандр (343–292 гг. до н.э.). Общая характеристика драматургии. Психологическая тонкость разработки характеров героев. «Брюзга» – единственная пьеса дошедшая полностью, обнаруженная в 1956 г.

Истоки древнеримского театра. Народная драма и римская ателлана. Влияние греческой культуры на римскую. Первые драматурги Рима – Ливий Андроник, Гней Невий. Организация театральных представлений в Риме.

Комедия паллиата.

Драматургия *Тита Макция Плавта* (ок. 254–184 гг. до н.э.). Соединение элементов новоаттической комедии с элементами римской народной ателланы. «Близнецы» («Менехмы»). «Хвастливый воин». «Клад». «Амфитрион». Значение театральной деятельности Плавта.

Драматургия *Публия Теренция Аффа* (ок. 185–159 гг. до н.э.). Краткая характеристика творчества Теренция. Углубленная психологическая характеристика образов, отказ от буффонады, непосредственного общения с публикой. Комедия «Братья». Влияние драматургии Теренция на комедию эпохи Возрождения. Актеры в римской комедии.

Комедия тогата.

Непосредственное отражение римской жизни, изменение круга действующих лиц. Представители комедии тогаты – *Титиний, Афраний, Атта*. Литературная ателлана. Литературный мим. Римские актеры конца периода римской республики.

Общая характеристика театра императорской эпохи. Постройка новых театров в Риме в конце I в. до н.э. Витрувий о плане римского театра. «Греко-римский» тип театрального здания. Репертуар римского театра императорской эпохи.

Трагедии *Луция Анея Сенеки* (4–65 гг. н.э.). Литературность трагедий, избыточная описательность кровавых действий и картин, тонкое изображение подлинных человеческих чувств. Трагедии «Федра». «Медея». Пантомим. Мим. Бродячие труппы мимов в варварских государствах раннего Средневековья (VI–VII вв. н.э.).

Средневековый театр.

Общая характеристика эпохи Средневековья. Связь искусства жонглеров и гистрионов с античным искусством. Гонения церкви на бродячих артистов. (Жонглеры, менизингеры, шпильманы, трубадуры, труверы). Поэзия вагантов.

Церковный театр. Литургическая драма: Рождественский цикл. Действо о пастырях вифлеемских. Действо о волхвах. Действо об избииении младенцев. Действо о пророках. Действо о Рождестве. Пасхальный цикл. Полулитургическая драма: «Действо о волхвах». «Действо о Воскресении». «Действо об Адаме». Драматургия народного календаря: Святки. Карнавал. Майские праздники.

Жанры средневекового театра: мистерия, миракль, моралите, фарс.

Мистерия: три цикла – ветхозаветный, новозаветный, апостольский. (Мистерия Страстей, Мистерия Ветхого завета, Мистерия об осаде Орлеана).

Организация мистерий, способы постановок. *Миракль*. Двойственность миракля. Наличие религиозного чувства и реалистические мотивы. «Миракль о Роберте-дьяволе». «Миракль о Берте с большими ногами». *Моралите*. Нравоучительная дидактика как единственная цель действия. Наличие аллегорических персонажей, олицетворяющих пороки, добродетели, стихии природы, церковные понятия. «Благоразумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух», «Осуждение пиршеств». *Фарс*. Выделяется в самостоятельный жанр со второй половины XV века. Цикл фарсов о адвокате Патлене. Организация спектаклей. Приемы постановки. Актерское исполнение. Творческие объединения, занимающиеся постановкой театральных представлений – «Базошь», «Беззаботные ребята». Первый прославленный французский актер *Жан де л'Эспин* (Понтале). Влияние фарса на драматургию Европы.

Светский театр. Драматургическая деятельность *Адама де ла Алля*. «Игра в беседке». «Игра о Робене и Марион».

Театр эпохи Возрождения и Нового времени (XV–XVII века).

Общая характеристика эпохи Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви. Начало – в Италии на рубеже XV–XVI вв., золотой век – в Испании XVI–XVII вв., апогей развития – в Англии XVI–XVII вв.

Италия.

Театр гуманистов (эрудитов). Жанры: *Кровавая трагедия* (по типу трагедий *Сенеки*): «Король Торисмунд» *Торквато Тассо*; *ученая комедия*: драматургия *Никколо Макиавелли* («Мандрагора»), *Пьетро Аретино* («Лицемер»), *Лодовико Ариосто* («Комедия о сундуке»), *Джордано Бруно* («Подсвечник»); *пастораль* (основа – «Букколики» *Вергилия*): «Аминта» *Торквато Тассо*. Театральные здания и декорационное искусство итальянского театра Эпохи Возрождения. Творчество *Д. Браманте*, *С. Серлио*, *А. Палладио*.

Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Возникновение комедии дель арте, первые труппы. Группы масок комедии дель арте. Господа: Панталоне, Доктор, Капитан. Слуги (дзанни): Бригелла, Арлекин, Фантеска, Ковиелло, Пульчинела, Скарамучча. Влюбленные. Выдающиеся исполнители: *Джулио Паскуати*, *Франческо Андреини*, *Фламинио Скала*, *Никколо Барбьери*, *Изабелла Андреини*, *Диана Понти*, *Лидия Баньякавалло*, *Виценца Армани* и другие. Художественные средства комедии дель арте: маска, диалект, импровизация, буффонада. Дзибальдоне. Техника. Спектакль. Основные эстетические принципы комедии дель арте. Заграничные гастроли. Причины упадка комедии дель арте. Влияние комедии дель арте на театр XX века.

Испания.

Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI–XVII веках. Понятие «Золотого века» испанского искусства и его хронологические рамки.

Театр *Лопе де Руэды* (1510–1565). Гастрольные разъезды по испанской провинции. Образцы пасторальной поэзии и бытовых интермедий, коротенькие пьесы – «пасос», имеющих при наивности фарсового сюжета сатирический смысл: «Страна Хауха», «Оливы».

Мигель Сервантес Сааведра (1547–1616). Общая характеристика драматургии. «Нумансия». «Саламанкская пещера».

Лопе де Вега (1562–1635). Устойчивые темы драматурга: крестьянская тема, тема социального протеста, борьба против тирании, тема любви. Эстетические принципы школы *Лопе де Вега*. Особенности основных этапов творчества драматурга. Жанровая классификация его театра. Героическая драма («Фуэнте Овехуна»), исторический факт и его театральное воплощение. Специфика конфликта драмы и этапы его развития. Роль народных сцен в пьесе. Драмы чести. «Звезда Севильи». Комедия Лопе де Вега и ее структура и жанровое своеобразие («Собака на сене». «Дурочка», «Учитель танцев»).

Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) (1583–1648). Общая характеристика драматургии *Т. де Молины*. Прагматизм и честолюбие – доминирующие черты характеров персонажей. Мастерство построения комедии положений. «Севильский озорник», «Дон Хиль Зеленые штаны», «Благочестивая Марта».

Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681). Творчество *Кальдерона* – центральное художественное явление испанского театра XVII века. Периодизация творчества драматурга и жанровые модификации его пьес (комедии интриги, драмы чести, философско-религиозные драмы, ауто). Особенности комедийного творчества *П. Кальдерона* – соотношение характеров и интриги, их роль в сюжетном развитии («Дама-невидимка»). Художественное воплощение идеи чести в драмах *П. Кальдерона*. («Стойкий принц»). «Жизнь есть сон» как лучшая философско-религиозная пьеса *П. Кальдерона*.

Сцена, актеры и спектакль испанского театра Золотого века. Публичные театры в Мадриде XVII века. Виды актерских трупп. Условность испанской сцены. Сведения о первых профессиональных актерах. Актер и драматург *Хуан дель Энсина*.

Англия.

Укрепление абсолютизма. Становление елизаветинской драмы. Предшественники *У. Шекспира* – *Д. Гейвуд*, *Д. Лили*. Эвфуистский стиль в пьесе «Векфильдский полевой сторож» *Роберта Грина*.

Кристофер Марло (1564–1593) – бурный гений Возрождения. Существенный вклад в развитие драмы, совершенствование художественной формы, развитие сюжета вокруг личности, глубокое развитие концепции трагического. «Тамерлан Великий». «Трагическая история доктора Фауста».

Уильям Шекспир (1564–1616). Общая характеристика драматургии *У. Шекспира*. Особенности творчества: искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального в образах), широкий круг жизненных отношений, драматизм действия, динамизм развития, отсутствие

строгого деления пьес на жанры, построение действия путем контрастного сопоставления, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Эстетика У. Шекспира. Таблица хронологии пьес Шекспира, составленная У. Чемберсом. Определение Г.Н. Бояджиева для «главных» пьес Шекспира: «Отелло» – трагедия сердца, «Гамлет» – трагедия разума, «Король Лир» – трагедия духа.

Бен Джонсон (1573–1637) Создатель английской сатирической комедии. Требования Джонсона к комедии – открытая дидактика, жизненное правдоподобие, последовательная типизация характеров. Введение понятия «юмор»(humour). Комедия «Вольпоне, или Лис»

Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актеры и драматурги. *Ричард Бэрбедж, Эдуард Аллейн, Гарльтон и Кэмп*. Исполнение мужчинами женских ролей.

Франция.

Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50-е гг. XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма, полемика барочной и классицистической литературы в трактате *Н. Буало* «Поэтическое искусство».

Пьер Корнель (1606–1684). Основные периоды творчества. Ранние комедии П. Корнеля, особенности героя и конфликта, специфика комического. Нарушение классицистических канонов. Поэтика пьесы «Сид». Особенности трагической коллизии, образная система и этапы развития конфликта. Герой и проблема выбора. Идея долга в драматургии П. Корнеля. Трагедия «Гораций», ее героический и гражданский пафос. Значение драматургии П. Корнеля для французского театра XVIII–XIX веков. Сценические каноны классицизма. Искусство декламации, жест.

Жан Расин (1639–1699) – создатель любовно-психологической трагедии классицизма. Концепция трагического в «Андромахе» *Ж. Расина*, уравновешенность формы и напряженность нравственно-психологического конфликта пьесы. «Федра» как наиболее совершенное воплощение поэтики классицистической трагедии *Ж. Расина*. Сценическая судьба «Федры». Актеры времени *П. Корнеля, Ж. Расина: Монфлери, Флоридор, Тереза Дюпарк, Мари Шанмеле*. *Ж.-Б. Мольер* об актерам Бургундского отеля. Постановка и исполнение трагедии во второй половине XVII века. Зрители на сцене. Организация французских трупп.

Особенности классицистической комедии во Франции XVII века.

Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–16732). Поэтика «высокой» комедии как выражение классицистической природы творчества Мольера. Творческая история комедии «Тартюф». Особенности конфликта и характера пьесы, специфика развязки комедии. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Сатира на светское общество в комедии «Мизантроп». Роль *Мольера* в становлении комедиографии Нового времени. Мольер в России. Принципы актерского исполнительского искусства *Ж.-Б. Мольера*, изложенные в комедии «Версальский экспромт». 1680 – создание театра «Комеди Франсез».

Распоряжение о слиянии труппы Бургундского отеля с бывшей труппой Пале-Ройаль. Ведущие актеры труппы: Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон, Розимон.

Театр эпохи Просвещения.

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности развития Просвещения в странах Европы. Идеология третьего сословия. Идея освобождения личности и ее свободного развития. Теория «разумного эгоизма», рассудочность искусства Просвещения как следствие господства разума.

Англия.

Особенности социально-политического развития Англии в XVII веке. Английская революция 1648–1649 гг., ее воздействие на социокультурную атмосферу Англии и Западной Европы.

Возрождение театра после реставрации Стюартов. Тяготение театра Реставрации к классицизму. Изменение в конструкции театров. Появление женщин-актрис. Репертуар театров периода Реставрации. Драматургия *Уильяма Конгрива* («Любовь за любовь», «Двоедушный»), *Джорджа Фаркера* («Близнецы-соперники», «Офицер-вербовщик»). Выдающиеся актеры периода Реставрации: *Томас Беттертон*, *Элизабет Барри*, *Томас Доггет*.

Возникновение буржуазной драмы. Мещанская трагедия. Опера. «Опера нищего» *Джона Гея*. Закон о театральной цензуре 1737 года. Реализм комедий *Оливера Гольдсмита* и *Ричарда Бринсли Шеридана*. Новое прочтение драматургии *У. Шекспира* на сцене театра XVIII века.

Крупнейшие театральные «организмы» – театры Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Устройство театров. Эволюция актерского исполнительского искусства. *Чарльз Мартин*, *Томас Беттертон*, *Джеймс Куин*. Реализм *Дэвида Гаррика* и его реформа английского театра, шекспировские роли артиста. *Д. Гаррик* в роли Гамлета, *Ричарда III*. Спектакль в Англии XVIII века.

Франция.

Роль театральной монополии в эволюции Комеди Франсез. Влияние эстетики рококо на искусство классицистского театра. Формирование буржуазного реализма. *Франсуа-Мари Аруэ Вольтер* (1694–1778). Трагедии: «Заира», «Магомет, или Фанатизм». Упадок классицистической трагедии.

Эволюция французской комедии в XVIII веке. Творчество *Алена-Рене Лесажа*. Сатирическая комедия «Тюркаре». Любовно-психологические комедии *Пьера Мариво*: «Игра любви и случая», «Остров Разума, или Маленькие человечки».

Развитие буржуазной драмы. *Дени Дидро* как драматург и теоретик театра. «Парадокс об актере» *Д. Дидро*. Драматургия *Пьера-Огюстена Карона де Бомарше* (1732–1799) – величайший драматург эпохи Просвещения во Франции. Трилогия о Фигаро.

Монопольное положение театра «Комеди Франсез». Структура, организация деятельности. Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез», на примере творчества *Мишеля Барона, Мари-Анн Дюкло, Адриены Лекуверр, Мари Дюмениль, Ипполиты Клерон*, Вольтеровская школа актерского искусства – *Анри-Луи Лекен*. Режиссерская деятельность *А.-Л. Лекена*. Развитие сценографии в XVIII веке. Театры Бульваров. Актерское искусство бульварных театров.

Италия.

Узкий характер просвещения в Италии, его преимущественное выражение в сфере искусства, в частности в театре и литературе. Общая характеристика состояния театров Италии в начале XVIII века. Упадок и деградация комедии дель арте. Задача создания литературной комедии нравов

Карло Гольдони (1707–1793). Общая характеристика творчества. Гольдониевская реформа импровизационной комедии. Комедия-программа «Комический театр». Социальная конкретность комедий Гольдони. «Слуга двух господ», «Кьоджинские перепалки», «Самодуры». Соперничество и творческая полемика со сторонниками традиционного театра. Эмиграция во Францию. «Мемуары» К. Гольдони.

Карло Гоцци (1720–1806). Эстетика театральных сказок-фьяб. «Король – олень», «Зеленая птичка», «Принцесса Турандот». Театральная полемика К. Гоцци с К. Гольдони и аббатом Кьяри. Работа К. Гоцци с актерами труппы А. Сакки. Предромантические тенденции в творчестве Гоцци. Влияние *К. Гоцци* на романтиков (Л.Тик, Э.-Т.-А. Гофман, Я. и В. Гримм, В. Гауф и др.)

Актерское искусство Италии в XVIII веке. Теодора Риччи. Антонио Сакки.

Общая характеристика театральной архитектуры. Театр Сан Карло в Неаполе. Оперный театр в Милане. Венецианские театры. Развитие сценографии в итальянском театре XVIII века.

Германия.

Общественно-политическая и культурная ситуация в Германии XVI–XVII веков. Раздробленность Германии, конфессиональные и политические противоречия между протестантскими и католическими княжествами, экономическая отсталость страны. Вторая половина XVII века и начало XIX века – классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы. Утверждение патриотизма, гражданских идеалов, пробуждавших национальное самосознание. Развитие национальной драмы под знаком просветительских идеалов. Театральная деятельность *Каролины Нейбер* – основоположницы классицистического течения в немецком театре. Выдающееся актерское дарование, широкий творческий диапазон – от французских трагедий в немецкой переделке, до комических ролей (травести). Образцовый порядок в руководимой ей труппе, обучение актеров стихотворной форме пьес, искусству декламации и жеста. В репертуаре труппы переводы французских трагедий, комедии Мольера, Детуша.

Лессинг Готгольд-Эфраим (1729–1781). Эстетические взгляды и театрально-критическая деятельность Г.-Э. Лессинга. Пьесы Лессинга:

«Минна фон Барнхельм», «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Теоретическое наследие Г.-Э. Лессинга. «Лаокоон», «Гамбургская драматургия».

Драматургия «Бури и натиска» (штюрмеры). Идеолог и теоретик – Иоганн Готфрид Гердер.

Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805). История ранних пьес *Шиллера*: «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и Любовь». Тираноборческие пьесы *Шиллера*: «Дон Карлос», «Трилогия о Валенштайне», «Мария Стюарт». Шиллер и Гете. Театр в г. Веймаре.

Иоганн-Вольфганг Гете (1749–1832). Периодизация драматургии *Гете*. Классицистический период: «Совиновники». Увлечение штюрмерством: «Гец фон Берлихинген». Сентиментализм: «Стелла». Веймарский период: «Эгмонт», 1-я часть «Фауста». Посмертное опубликование трагедии «Фауст» в 1832 году. Сценическая история «Фауста». Веймарский театр и режиссура *Гете*.

Утверждение в немецком театре мещанской бытовой драмы. Актерское искусство Германии. Комик *Иоганн Шёнemann*. *Конрад Экгоф* – актер и педагог. Театральная реформа *Фридриха-Людвига Шредера*.

Театр конца XVIII века – 70-х годов XIX века.

Франция.

Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции. Декрет о свободе театров (1791) Изменения в социальном статусе актеров. Театры в период якобинской диктатуры. Театральная политика Директории.

Драматургия революционного классицизма. Трагедия «Карл IX» *М.-Ж. Шенье*. Агитационные пьесы якобинского театра. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. Творчество великого французского актера *Франсуа - Жозефа Тальма*. Поиск жизненной убедительности и углубленное многоплановое раскрытие образов, реформа костюма. Шекспировские роли *Тальма*.

Виктор Гюго (1802–1885). Борьба классицизма и романтизма. Театральный манифест в предисловие к «Кромвелю». Драматургия *В. Гюго*. «Марион Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз».

Романтическое направление французского театра.

Александр Дюма-отец (1802–1870). Острые драматические ситуации и необыкновенные герои романтических драм Дюма. «Нельская башня», «Антони», «Королева Марго».

Социальная мелодрама. *Феликса Пиа* (1810–1889): пьеса «Парижский тряпичник», историческая драма «Анго».

Проспер Мери́ме (1803–1870). Мировоззрение автора и особенности творческого метода Реалистическая направленность драматургии, новаторство драматургических приемов в пьесе «Жакерия».

Становление реалистического направления в театре. *Оноре де Бальзак* (1799–1850) и театр. Критическое отношение *Бальзака* к современному ему

французскому театру. Задача создания «правдивой» пьесы: «Делец», «Мачеха».

Альфред де Мюссе (1810–1857). Социальный пессимизм в ранних пьесах *Мюссе*: «Прихоти Марианны», «Любовью не шутят», «Лорензаччо». Реалистические черты пьес, стремительность развития действия. Остроумные и изящные комедии из жизни светского общества: «Каприз», «Венецианская ночь».

Развитие комедийного жанра во Франции первой половины XIX века. Водевиль. *Огюстен Эжен Скриб* (1791—1861) и «хорошо сделанная пьеса»: «Лестница славы», «Стакан воды». Популярность произведений *Скриба* в европейском театре и театре США..

Исполнительское искусство в первой половине XIX века. Первенство *Пьера Бокажа* в создании на французской сцене романтического героя. Гиперболизация страстей и экспрессивность образов. Образ Антони из одноименной пьесы *Дюма*. Актриса *Мари Дорваль* и первый триумф в роли Амалии («Тридцать лет или жизнь игрока» *В. Дюканжа*). Тема творчества *Дорваль* – утверждение человечности и любви. Лучшие роли актрисы: Китти Белл в «Чаттертоне» *А. В. Виньи*, Марион в «Марион Делорм» *В. Гюго*. *Фредерик Леметр* – «король французского театра». Широта актерского диапазона – от гротесково-комедийных до трагических. Лучшие роли актера: бандит Робер Маркер («Постоялый двор Андрэ» *Б. Антье*), Жорж Жермани («Тридцать лет или жизнь игрока» *В. Дюканжа*), Рюи Блаз в одноименной драме *В. Гюго*, папаша Жан в «Парижском тряпичнике» *Ф. Пиа*.

Англия.

Джордж Гордон Байрон (1788–1824). Исключительность романтических героев *Байрона*. Тяготение пьес *Байрона* к классицизму. Трагедия «Манфредфред». Мистерия «Каин», драма «Вернер или наследство». Трагедия «Сарданапал»

Перси Биши Шелли (1792–1822). Пантеизм *Шелли* в лирической драме. Драма «Освобожденный Прометей». Главное драматическое произведение *Шелли* – трагедия «Ченчи».

Борьба с театральной монополией ведущих театров Англии – Ковент-Гардена и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве Англии первой половины XIX века. Творчество *Сары Сиддонс*, *Джона Кембла*, *Эдмунда Кина*, *Чарльза Макреда*. Пантомима в английском театре. Актер пантомимы *Джозеф Гримальди* – создатель маски Арлекина, его работа в Англии. Театральная деятельность *Чарльза Кина*. Создание *Ч. Кином* системы устойчивого репертуара

Германия.

Эстетические теории немецкого романтизма (*А. Шлегель* и *Ф. Шлегель*).

Людвиг Тик (1773–1853) – драматург, историк театра и режиссер. Воплощение в драматургии основной черты немецкого романтизма – стремления уйти от прозы и пошлости повседневной жизни. Ирония в пьесах *Тика* «Кот в сапогах», «Свет наизнанку». Драмы на сюжеты немецких народных сказаний – «Фортунат», «Император Октавиан».

Генрих фон Клейст (1777–1811). Противоречивость творчества *Г. фон Клейста*: патриотическая направленность и консерватизм, психологическая сложность и монументальная простота легенды. Самое совершенное произведение *Клейста* «Принц Фридрих Гомбургский». Народность, мягкий юмор комедии «Разбитый кувшин». Театральные эксперименты *Эрнста Теодора Амадея Гофмана*.

Георг Бюхнер (1813–1837) – революционный деятель, драматург. Историческая драма «Смерть Дантона», ее проблематика. Драма «Войцек» – реалистическое отражение тяжелого положения человека из народа во враждебном мире. *Карл Гуцков* (1811–1878) – ведущий драматург «Молодой Германии». Трагедия «Уриэль Акоста» *К. Гуцкова*. Театрально-эстетические концепции Рихарда *Вагнера*. Театральная деятельность *Р. Вагнера*.

Развитие актерского исполнительского искусства Германии в первой половине XIX века: *Иоган-Фридрих-Фердинанд Флекк* (роли: Лир, Макбет, Шейлок, Отелло в шекспировском репертуаре, Карл Моор, Фердинанд, Фиеско, Валленштейн в шиллеровском). Зависимость исполнения *Флекка* от эмоционального состояния актера. *Людвиг Девриент* (лучшие роли: Лир, Шейлок, Яго, Фальстаф). Интуитивное постижение образа, сила эмоциональной отдачи. Новаторское решение образа Шейлока, Франца Моора. Дружба с *Гофманом*. *Карл Зейдельман* – продолжатель традиций *Шредера*. Широта актерского диапазона, реалистичность исполнительской манеры *Зейдельмана*. Лучшие роли: Франц Моор («Разбойники» Шиллера), Вурм и Президент («Коварство и любовь» Шиллера), Мефистофель («Фауст» Гете), Гамлет, Лир, Макбет, Ричард III, Тартюф. Основные этапы становления немецкой режиссуры первой половины XIX века. Режиссерские эксперименты *Л. Тика*.

Италия.

Исполнительское искусство первой половины XIX века в Италии. Реалистические тенденции в актерском искусстве *Густаво Модена*. Творчество великих итальянских трагиков. *Эрнесто Росси* (1827–1896) – трагический артист Италии. Сценическая правда, романтическая страстность исполнения, утверждение идей гуманизма. Роли в тираноборческих пьесах итальянских авторов – *В. Альфьери*, *С. Пеллико*. Шекспировские роли *Росси*: Макбет, Отелло, Гамлет, Шейлок, Ромео, Лир, Кориолан, Ричард III. Интерес к русской драматургии. Роли в «Маленьких трагедиях *А.С. Пушкина*, «Смерти Иоанна Грозного» *А.К. Толстого*. Выступление против «Парадокса об актере» *Дидро*, стремление к искусству перевоплощения, переживания. Совершенствование актерской техники. *Томазо Сальвини* (1829–1916) – один из крупнейших актеров XIX века. Творческие принципы *Сальвини*. Актер-реалист с повышенной эмоциональностью. Утверждение в творчестве высоких человеческих идеалов. Глубина раскрытия человеческих страстей и характеров. Шекспировские роли *Сальвини*. Отстраненность актера от буржуазной драмы и пьес *Г. Ибсена*.

Театр Европы и США в период с 1871 года по 1918 год.

Общая характеристика эпохи утверждения империализма. Философия позитивизма. Субъективно-идеалистическая система «эмпириокритицизма». Философия А. Шопенгауэра. Интуитивизм А. Бергсона. Философские взгляды Ф. Ницше. «Философия жизни» формулирует принципиально отличный от реализма метод изображения личности – символизм. Разработка натуралистической теории *Эмилем Золя*. Статьи *Э. Золя*: «Экспериментальный роман»; «Натурализм в театре»; «Романисты-натуралисты».

Новые формы и новая проблематика реалистического искусства этого периода. Влияние *Г. Ибсена, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова* на реалистическое направление в искусстве.

Наивысшие достижения драматургии и театра новейшего времени – творчество *О. Уайльда, Г. Ибсена, Б.Шоу, Г. Гауптмана, А. Стриндберга*. Абсолютизация человеческих страстей в творчестве итальянского романиста и драматурга *Габриеля Д'Аннунцио*. Эстетизация уродства, жестокости, патологического состояния человеческой психики искусством декаданса. Символизм 80–90-х годов. Философско-эстетические манифесты символизма (*П. Верлен, С. Малларме, М.Метерлинк*).

Новое прочтение конкретного образа у символистов. Мистическое содержание символизма. Звуковое начало речи как выразительное средство символизма.

Морис Метерлинк (1862–1949) – крупнейший драматург и теоретик символизма. Влияние средневековых моралите, мираклей, ярмарочного театра и театра марионеток на творчество Метерлинка, связь с традициями народного театра. Книга Метерлинка «Сокровище смиренных». Понятие символа. Теория «статического театра», теория Молчания. Ранние пьесы: «Принцесса Мален», «Непрошенная», «Там внутри», «Слепые», «Смерть Тентажиля», – отражение страха перед жизнью, неверие в человека, мысль в о бесплодности и обреченности человеческого существования. Поздние пьесы, имеющие реалистический характер: «Монна Ванна», «Бургомистр Стильмонда». Пьеса-сказка «Синяя птица»

Эволюция актерской техники в сторону психологически утонченного реализма. Новый тип синтетического спектакля. Рождение крупных сценических форм, усложненных композиционных решений, динамичность сменяемости ритмов, органичность введения в действие световых и музыкальных компонентов.

Франция.

Натурализм во французском театре. Драммы *Э. Золя*. Влияние *Э. Золя* на европейский театр. Неоромантизм во французском театре. Драматургия *Эдмона Ростана* (1868–1918), её роль в развитии европейской сцены рубежа XIX–XX веков. Неоромантические пьесы *Ростана*: «Принцесса Греза», героическая комедия «Сирано де Бержерак», комедия «Романтики».

Комеди Франсэз в последней четверти XIX века. Актерское искусство Франции рубежа XIX–XX веков. Крупнейшие актеры Франции: *Бенуа-Констан Коклен-старший*, его актерское амплуа. Исполнение им ролей

Фигаро в «Женитьбе Фигаро» *Бомарше*, Маскариля в «Смешных жеманницах» *Мольера*. Героический образ Сирано де Бержерака – вершина творчества *Коклена*. Гастрольная деятельность. *Жан Муне-Сюлли* – трагический герой. Лучшие роли: Гамлет, Отелло, Царь Эдип в одноименной трагедии Софокла. Гастрольная деятельность. *Сара Бернар* (1844–1923) – великая актриса мирового масштаба. Работа в театре «Комеди Франсез», создание собственного театра. Лучшие роли в трагедиях Расина, Корнеля, драмах Гюго. Шедевр актрисы – Маргарита Готье в «Даме с камелиями» *А. Дюма-сына*. Создание мужских образов. Сравнение с великой итальянской актрисой-современницей *Элеонорой Дузе*. Гастрольная деятельность. Студийные театры в Париже. «Свободный театр» *Андре Антуана* (1858–1943). Сценическая реформа *А. Антуана*. Постановка русских пьес: «Власть тьмы» *Л. Толстого*; «Нахлебник» *И. Тургенева*. Театр «Старая Голубятня», режиссерская и педагогическая деятельность *Жака Копо*.

Скандинавские страны.

Специфический характер норвежского романтизма – господство до 1860-х годов, так называемой, «национальной романтики».

Генрик Ибсен (1828–1906). Пьесы на сюжеты богатырских саг: «Богатырский курган», «Фру Ингер из Эстрота», «Воители в Хельгеланде». Философские пьесы *Г. Ибсена*: «Бранд», «Пер Гюнт». Реалистическая драматургия *Г. Ибсена*. Психологизм драматургии *Г. Ибсена*. «Кукольный дом». «Привидения». «Враг народа». *Г. Ибсен* как режиссер. Символистские пьесы: «Маленький Эйольф», «Женщина с моря», «Дикая утка», «Когда мы мертвые пробуждаемся».

Натуралистические тенденции и ориентация на иррациональное начало человеческой природы в драматургии *К. Гамсуна*. Ницшеанская направленность психологизма трилогии *К. Гамсуна*: «У врат царства», «Игра жизни», «Закат».

Август Стриндберг (1849–1912). Эволюция драматургии *А. Стриндберга*. Психологическое напряжение, внутренний драматизм пьес *А. Стриндберга*. Значение творчества *А. Стриндберга* в период расцвета экспрессионизма. Драмы: «Фрекен Юлия», «Эрик XIV», «Путь в Дамаск». Статья «О новой драме и новом театре». Режиссерская и педагогическая деятельность *А. Стриндберга*.

Германия.

«Философия жизни» *Ф. Ницше*. Статья «Натурализм в немецкой литературе». Журнал «Свободная сцена» *Отто Брама*. Театральная деятельность *Отто Брама* (1856–1912). Протест против жестокости и уродливости окружающего мира, усиления натуралистических тенденций. «Немецкий театр» и «Свободная сцена».

Драматургия *Герхарда Гауптмана* (1862–1946). Натуралистические пьесы *Г. Гауптмана*: «Ткачи», «Бобровая шуба». Поэтические философские сказки: «Потонувший колокол», «Вознесение Ганнеле». Проблема «человека и

среды», теория наследственности и их отзвук в творчестве *Г. Гауптмана*. Реалистическое направление в творчестве – пьеса «Перед заходом солнца». Мейнингенский театр, организация, творческие принципы. Сценография Мейнингенского театра. «Живописная» режиссура *Людвига Кронка*. Режиссура *Ф. Дингельштедта* и *Э. Девриента*. Влияние мейнингенцев на развитие мирового театрального процесса.

Макс Рейнгардт (1873–1943) – подлинный реформатор немецкой сцены конца XIX – начала XX веков. Его деятельность – важнейший этап в развитии западноевропейской режиссуры. Новый тип синтетического спектакля *М. Рейнгардта*. Театры *Рейнгардта*: Немецкий театр, Малый театр, театр-кабаре «Шум и дым», Новый театр, Камерный театр, Большой драматический театр (основа – цирк Шумана). Постановки шекспировских пьес. Обращение к древнему театру: «Орестея» *Эсхила*; «Эдип» *Софокла*; восточная пантомима «Сумурун». Учреждение *Рейнгардтом* Зальцбургского театрального фестиваля.

Англия.

Идеология «викторианства». Влияние коммерциализации на театральное дело. Влияние драматургии *Г. Ибсена* на реалистическую английскую драматургию. Ведущая роль музыкальной комедии и оперетты в английском театре 1870-х годов.

Оскар Уайльд (1856–1900). Чувство красоты, эстетизм *Уайльда*. Критический этюд «Упадок лжи». Романтические тенденции драматургии *Уайльда*: «Герцогиня Падуанская», «Саломея». Влияние декаданса. Жанровая специфика и блестящая театральность комедий *О. Уайльда*. Комедии на современные сюжеты сочетают приемы комедии интриги с национальной традицией комедии нравов («Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»). Словесные парадоксы *Уайльда*.

Бернард Шоу (1856–1950). Социальные драмы *Б. Шоу*. Теория театра *Б. Шоу*. «Квинтэссенция ибсенизма». Идеиная драма, драма-дискуссия. Излюбленный прием *Б. Шоу* – интеллектуальный парадокс. Богатство драматургической техники *Б. Шоу*: «Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Оружие и человек», «Ученик дьявола», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца».

Театры Ковент-Гарден и Дрюри-Лейн в последние десятилетия XIX века. Коммерческие театры: Водевиль, Гейети, Корт и другие. Возникновение жанра театральной пародии – «экстраваганцы».

Театр «Лицеум», творчество *Генри Ирвинга* и *Эллен Терри*. Актерское и режиссерское искусство *Г. Ирвинга*. Шекспировский репертуар *Г. Ирвинга*. Реалистическое актерское искусство – *Эллен Терри*, *Патрик Кэмпбелл*. Творчество актера и режиссера *Бирбома Три*. Разработка массовых сцен *Б. Три*.

Эдвард Гордон Крэг (1872–1966) – актер, режиссер, художник, теоретик театра. Модель идеального театра. Его теории маски, марионетки и сверхмарионетки. Новые принципы художественного оформления спектакля *Г. Крэга*. «Искусство театра» *Крэга*. Постановка *Крэгом* «Гамлета» в МХТ.

Италия.

Промежуточный характер искусства Италии конца XIX века. Романтизм периода Рисорджименто. Веризм – итальянский вариант критического реализма. Линия *Мандзони – Верга*. Абсолютная жизненная достоверность поэтики веризма.

Зарождение националистического и декадентского искусства в 1890-е годы. Принцип господства «высших индивидуумов и высших рас» в эстетике националистов. Переплетение черт эстетизма, национализма и колониализма, «культы красоты» и поэтизации ницшеанской «сильной личности», воспевание насилия, жестокости, повышенный интерес к патологии человеческой психики и эротике, приводящей к жажде убийства и самоуничтожения в творчестве *Габриеле Д'Аннуцио*. Космополитическое начало, обостренный интерес к аристократизму – существенные признаки эстетствующей, декадентской театральной культуры.

Элеонора Дузе (1858–1924) – великая трагическая актриса, продолжившая в актерском искусстве традиции *Сальвини*. Интонационное богатство речи, выразительная мимика, особенная пластика рук. Потребность актрисы выразить дух времени. Роли в пьесах *Дюма-сына*, *Г. Ибсена*. Роль Василисы в пьесе *М. Горького* «На дне». Сближение творческих поисков *Дузе* с драматургией *Д'Аннуцио*. Влияние натурализма на актерское искусство *Э. Цаккони*. Гастроли в России *Э. Росси*, *Т. Сальвини*, *Э. Дузе*.

США.

Особенности развития США после победы капиталистического Севера над плантаторским Югом. Период «позолоченного века» (*М. Твен*). Господство романтических мелодрам, написанных по рецептам *Э. Скриба* и *Дж. Боукера*. «Традиции благопристойности» в театральной практике.

Демократические тенденции в американской драматургии. Эстетические принципы *Марка Твена* и *Уолта Уитмена*. Драматургия *Дж. Лондона*. Родоначальники критического реализма в США, писатели школы «местного колорита»: *Брет Гарт*, *Марк Твен* и другие. Влияние драматургии *Г. Ибсена* на американский театр. Создание театральных синдикатов в 1896 году. Деятельность *Ч. Фромана*. Упразднение постоянных театров. Репертуарная система уступает место серийной постановке одной пьесы. Крупнейшие актеры Америки этого периода: *А. Реган*, *Д. Дру*, *Дж. Льюис*, *Дж. Джефферсон*, *Р. Мэнсфилд*, *М. Фиск*.

Театр XX – XXI веков.

Тесная связь театра с обществом в период между мировыми войнами как следствие идеологического грехопадения, материальной и психологической нестабильности. Ограничение влияния культурных традиций, имевших глубокие исторические корни. Разрыв сценической драмы и представляющей ее формы. Поиски своего, неповторимого, национального пути театрами новых независимых стран Восточной Европы. Достижения техники как толчок развитию театральной техники и технологий, что привело к усилению роли режиссера в 1920-е годы.

Франция.

Театральный авангард. Диапазон театрального авангарда Франции от теоретика и практика сюрреализма *А. Арто* до создателей «Картеля».

Антонен Арто (1896 –1948) и Театр Жестокости. Сборник «Театр и его двойник» (1938).

1920 – открытие *Фирменом Жемье* Национального народного театра (TNP) (национальный народный театр), поддержка и развитие TNP *Жаном Виларом* в 50-е, *Роже Планшоном* – в 70-е годы XX века.

Деятельность коммерческого театра в послевоенной Франции: ориентация на «хорошо сделанную пьесу». «Комеди Франсез» как оплот традиционных принципов сценического воплощения классического репертуара.

Сюрреализм как ведущее направление в искусстве Франции. Эстетические суждения *Г. Аполлинера*: в предисловии к сюрреалистической драме «Груды Тиресия» и в статье «Дух нового времени и поэты» (1918). Увлечение сюрреализмом *Ж. Кокто*, *А. Салакру*.

1927 – возникновение творческого объединения «Картель четырех», основанного учениками и последователями *А. Антуана* и *Ж. Копо* режиссерами *Шарлем Дюлленом*, *Гастоном Бати*, *Луи Жуве*, *Жоржем Питоевым*.

Развитие традиции проблемного, интеллектуального театра в 30-40-е годы XX века. Экзистенциализм. Особенности французского экзистенциализма. Философский трактат «Бытие и ничто» *Жана-Поля Сартра* (1943). Философское эссе *Альбера Камю* «Миф о Сизифе» (1940–1941). Характер экзистенциалистской драматургии. философско-нравственных проблем. Интеллектуальная драма. Эволюция интеллектуальной драматургии в творчестве *А. Салакру*, *Ж. Кокто*, *Ж. Жироду*, *Ж. Ануйя*.

Арман Салакру (1899–1972). Творческое сотрудничество с *Шарлем Дюлленом*. 1938 год – премьера пьесы «Земля кругла» (постановщик и исполнитель роли Савонаролы *Ш. Дюллен*, Сильвио – *Ж.-Л. Барро*). Постановка *Ж.-Л. Барро* в 1946 г. драмы «Ночи гнева». Постановка *Ш. Дюлленом* комедии «Архипелаг Ленуар».

Жан Кокто (1889–1963) Разрушение всех привычных установок – социальных, моральных, религиозных, эстетических в творчестве поэта на рубеже 20–30-х годов прошлого века. Обращение к мифологии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами как новое направление в интерпретации мифа и характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века (творчество *Ж. Жироду* и *Ж. Ануйя*). Сотрудничество с *Ш. Дюлленом*, *П. Пикассо* при постановке «Антигоны» (адаптация *Ж. Кокто* пьесы Софокла); «Эдипа царя» по Софоклу (1925) Проблема личности художника в образе Орфея (постановка трагедии «Орфей» *Ж. Питоевым*). Разработка мифологических и легендарных сюжетов в драмах: «Адская машина», «Рыцари Круглого стола», «Рено и Армида», «Двуглавый орел», «Вакх». Драмы на современном материале: «Ужасные родители», «Идолы», «Пишущая машинка» создаются параллельно.

Жан Жироду (1882–1944). Антивоенная направленность первых пьес: «Зигфрид», «Амфитрион-38», «Юдифь» »Интермеццо». Постановщик «Юдифь» «Интермеццо» – *Л. Жуве*. «Гуманизация» мифа. Постановка режиссером *Л. Жуве* драм *Ж. Жироду*: «Тесса» «Добавление к путешествию Кука», «Троянской войны не будет», «Электра», «Песнь песней». Острая сатира в пьесе «Безумная из Шайо».

Жан Ануи (1910–1987). Тесная связь с авангардными течениями в театральном искусстве. Совершенное владение опытом театральной практики и методом создания «хорошо сделанной пьесы». Образ Терезы – открытие галереи нравственно чистых героинь («Дикарка»). Первый сборник «Черные пьесы»: «Горностай», «Пассажир без багажа», «Дикарка», «Эвридика». Сборник «Розовые пьесы»: «Бал воров», «Леокадия», «Ужин в Санлисе». Трагедия «Антигона» – символ антифашистской борьбы. Сборник «Новые черные пьесы»: «Антигона», «Иезавель», «Ромео и Жанетта», «Медея». 1951 – сборник «Блестящие пьесы». Пьеса «Жаворонок» – вершина творчества Ануя. 1956 – сборник «Колючие пьесы». 1962 – сборник «Костюмные пьесы».

Германия.

Период с 10-х годов по начало 40-х XX века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Возникновение философски напряженного «эпического театра». Успехи реалистического театра и зарождение новой его формы – социалистического реализма.

Характер драматургии экспрессионизма. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики. *В. Газенклевер, Э. Толлер, Г. Кайзер, Ф. Унру* и другие.

Драматургия *Эрнста Толлера* (1893–1939): пьесы «Преображение», «Человек-масса», «Гоп-ля, мы живем!». Творчество *Георга Кайзера* (1878–1945) – выявление внутренних противоречий экспрессионизма. Мастер сатирического гротеска: «Граждане Кале», «С утра до полуночи», «Ад-путь-земля», «Коралл», «Газ».

Плакатность и однозначность символики экспрессионистского театра. Берлинский, период экспрессионистской режиссуры – обострение социальных и политических идей. Ведущие режиссеры-экспрессионисты: *Леопольд Йесснер* (1878–1945), *Карлхайнц Мартин* (1888–1948). Актеры-экспрессионисты: *Эрнст Дойч, Фриц Кортнер, Элизабет Бергнер*.

«Пластический диалог»: нервно-напряженный, ломаный ритм внутренней жизни; существование в роли на грани срыва в истерику; умение обнажать душевные раны и заходиться на сцене отчаянным криком.

Творчество *Бертольта Брехта* (1898–1956) – одна из вершин мирового театра XX века. Теория эпического театра. «Эффект очуждения» – многообразные способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Аппелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из

Сезуана», «Жизнь Галилея», «Карьера Артуро Уи», «Кавказский меловой круг» – знаменитые пьесы-параболы, пьесы-притчи.

Рубеж 10–20-х годов XX века – развитие «тотального театра». *М. Рейнгарт, Э. Пискатор.*

Создание агитационного театра *Эрвина Пискатора* (1893–1966). Театр Трибунал в Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине. Документальность постановок. Постановка «Похождения бравого солдата Швейка» по роману *Я. Гашека*. Введение *Пискатором* понятия «эпический театр».

Италия.

Авангардистские эксперименты авторов «театра гротеска» («сумеречники», «интимисты» и футуристы). Поиски новых форм «сумеречниками» и «интимистами» в практике итальянского театра. *Луиджи Пиранделло* (1867–1936) как один из создателей интеллектуального театра XX века. Комедии «озорного треугольника»: «Лиола», «Это так, если вам так кажется», «Дурацкий колпак». Лучшие пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV», «Обнаженные одеваются», «Каждый по-своему», «Сегодня мы импровизируем». Актеры гротескной манеры: *М. Абба, Л. Пикассо, П. Борбони, М. Мелато, М. Бенасси, С. Рандоне, Р. Чаленте*. Творчество великого эксцентрика *Этторе Петролини*.

Испания.

Студенческая Резиденция под Мадридом – демократическое учебное заведение, в котором в 20-е годы учились Федерико Гарсиа Лорка, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали.

Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936). Естественное стремление человека к свободе гармонии физического и духовного начала – основные темы драмы «Мария Пинеда», пьес «Чудесная башмачница» и «Любовь дона Перлимплина».

«Крестьянские трагедии» *Лорки*: «Кровавая свадьба», «Йерма», «Дом Бернарды Альба». Сращивание метафоры и мифа. Творчество выдающейся актрисы *Маргариты Ксиргу*. Театр Ла Баррака и работа в нем *Ф.Г. Лорки*.

Театр США.

Юджин О`Нил* (1888–1953). Сложное переплетение экспрессионизма и реализма в творчестве драматурга, влияние этих процессов на любимый жанр Бродвея – семейную камерную драму. Экспрессионистские пьесы *Ю. О`Нила: «Император Джонс», «Косматая обезьяна». Основная социально-философская тема творчества *Юджина О`Нила* – «какая польза человеку в том, что он получит весь мир и потеряет душу свою?». Драмы: «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Крылья даны всем детям человеческим», «Траур – участь Электры».

Движение внебродвейских театров. Театры «Провинстаун плейерз» и актеры Вашингтон-сквера. Театр Гилд – лаборатория актерского мастерства. *Алла Назимова, Алфред Лант, Линн Фонтанн*. Влияние гастролей театра «Старой голубятни» *Жака Копо* на американский театр 20-х годов XX века. Переворот эстетического мироощущения деятелей американского театра в

1923 году как следствие гастролей МХТ. *Джон Барримор* – лидер актеров в 20-е годы XX века. Образ Гамлета, созданный *Барримором*, влияние на него трактовок *М. Чехова* и *Д. Гилгуда*. Режиссерские искания *Ли Страсберга* и *Гарольда Клёрмена*. *Стелла Адлер* и ее деятельность по распространению учения *К.С. Станиславского*.

Тенниси Уильямс (1911–1983). Сценическая законченность пьес, отказ от старых форм реалистического театра. Развитие лучших традиций социально-психологической драматургии в США. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец». Два противоположных типа сознания в пьесе «Трамвай «Желание»».

Артур Миллер (1915–2005). Пьеса "Человек, которому так везло" (1944) и роман "Фокус" (1945) как квинтэссенция художественных интересов Миллера: нравственное достоинство рядового человека, поведение и психология личности в общественной среде. Ироническая коллизия между имманентной греховностью человека и поисками нравственного абсолюта в основе комедии «Сотворение мира и другие дела». Социальная природа человеческой трагедии в обществе – основная тема наиболее известных пьес *А. Миллера*: «Смерть коммивояжера», «Суровое испытание» (или «Сейлемские колдуньи»), «Вид с моста», «Цена», «После грехопадения», «Случай в Виши».

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Питер Брук (р. 1925) – великий английский режиссер, теоретик и практик театра, новатор, кинорежиссер. Первая постановка «Доктор Фауст» *К. Марло*. Работа в Бирмингемском репертуарном театре. Постановки: «Адская машина Кокто», «Пигмалион», «Человек и сверхчеловек» *Шоу*. Мемориальный королевский шекспировский театр в Стрэдфоре-на-Эйвоне: постановки - «Бесплодные усилия любви», «Зимняя сказка», «Король Лир», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь и др. В театрах Европы и Америки: «Братья Карамазовы» по *Достоевскому*; «Жаворонок» *Ж. Ануя*; «Марат / Сад» *П. Вайса*; «US» («Мы»). 1971 – создание в Париже Международного центра театральные исследований, показ спектаклей центра в Африке. Театр «Буфф-дю-Нор» в Париже. Спектакли: «Диспут птиц», «Оргхаст», «Махабхарата», «Счастливые дни» Беккета, «Трагедия Гамлета» Шекспира и др. Книга Брука «Пустое пространство».

Джорджо Стрелер (1921–1997) – великий итальянский режиссер, теоретик театра. Поэт театра, творец красоты, одухотворяющий сценическое пространство. Создание «Пикколо театро ди Милано» (театр «Пикколо») – театр для всех людей, независимо социального положения и уровня культуры. Обращение к истокам итальянского театра – комедии дель арте. 1947 – постановка «Слуги двух господ» *К. Гольдони*. Шекспировские постановки режиссера: «Король Лир». Обращение к творчеству *А.П. Чехова*: «Чайка», «Вишневый сад». Увлеченность Стрелера драматургией *Б. Брехта*. Книга «Театр для людей».

Ежи Гротовский (1933–1999) – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Имя *Гротовского* связывают со второй театральной реформой (первую – с

именем В. Мейерхольда). Начало пути – работа в театре «13 рядов» в г. Опполе (Польша). Постигание актерского ремесла через системность и методологию. Постановки: «Каин» Байрона, «Мистерия-Буфф» Маяковского, «Сакунтала» *Калидасы*, «Акрополь» *С. Высянского*. С 1965 года – работа в г. Вроцлав. Изучение мирового театра – индийский театр, пекинская опера, японские театры «Но», «Кабуки». Метод физических действий по Станиславскому, биомеханика Мейерхольда, трагический гротеск Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Постановки: вариант «Акрополя», несколько вариантов «Стойкого принца» *Кальдерона*, «*Arcalipsis cum figures*» («Апокалипсис в лицах»). Книга «По направлению к бедному театру». Занятия лекторской, исследовательской, преподавательской деятельностью в Польше, Восточной Европе, Америке. 1985 – творческая мастерская в г. Понтедеро. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».

Ариана Мнушкина (р. 1939) – французский театральный режиссер. 1964 – создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Первый спектакль театра – «Мещане» по пьесе М. Горького. Основа театра – идея коллективного существования; метод – коллективная импровизация как на основе литературного текста («1789», «1793», «Двенадцатая ночь»), так и на документальном материале («Золотой век», «Последний караван-сарай». «Мимолетности»).

Роберт Уилсон (р. 1941) – всемирно признанный американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф. Первая постановка – «Взгляд глухого» (1971) семичасовой спектакль по фантазиям глухонемого мальчика. Проект «Гора Ка и Сторожевая трасса» в Ширазе (Иран). «Персефона» *Г. Клейста*. «Игра снов» *А. Стриндберга*. Размывание сюжетов и содержания, торжество изысканного визионерства и совершенство формы. По *Р. Уилсону*: «Актер – совершеннейший клад для пластических экзерсисов».

Кристофер Марталер (р. 1951) – швейцарский музыкант, режиссер (театр Шаушпильхаус в Цюрихе). Сочинение музыки к драматическим спектаклям, постановка на базельском вокзале представления «Место прибытия». Постановки в театрах Гамбурга, Берлина, Франкфурта, Зальцбурга: «Фауст»-фрагменты», «Убей европейца», «Час ноль или искусство сервировки», «Три сестры». Оперные постановки 90-х годов XX века: «Пелеас и Мелиссанда», «Луиза Миллер» и др. Особенности режиссерской эстетики Марталера – особая роль музыки, подавляющее, замкнутое (пусть огромное) пространство, наличие символики тоталитарной власти, отказ от обыденной логики, неожиданные смещения, абсурдность существования странных персонажей, наличие двух разнонаправленных линий – видимой и слышимой.

Франк Касторф (р. 1951) – руководитель берлинского театра «Фольксбюне», немецкий режиссер-новатор. Известен как специалист по русской культуре: на его счету три спектакля по *Достоевскому* «Бесы», «Униженные и оскорбленные», «Идиот»), три – по *Булгакову* («Бег», «Зойкина квартира», «Мастер и Маргарита»), а так же как провокатор и

разрушитель текстов. Особенности режиссерской манеры *Касторфа* – размывание четких линий в понятиях, предметах, идеях, дерзость в сочетании театральных приемов различных эпох. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом напоминает эксцентрическую школу. Спектакли: «Психопаты», «Терродром».

Пина Бауш (Филиппине) (1940–2009) – одна из крупнейших хореографов мира, с именем которой связан расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка *Пины Бауш*, замена классических па глубоко символическими, (но обыденными внешне) жестами и движениями. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического эквивалента мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон», «Луговая земля» («Wiesenland»), «Мазурка Фого», «О, Дидо», «Агуа, или Бразильский спектакль».

Тадешу (Тадасу) Судзуки (р. 1931) – режиссер, окончил факультет политехнических наук в токийском университете Васэда. В 1966 году открывает театр «Шо гекио», который становится центром театрального авангарда в Японии. Создание театра «Того», постановки *Еврипида* («Троянки», «Вакханки»), *Шекспира* («Король Лир»), *Чехова* («Три Сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»). Разработка метода подготовки актеров. Школа Судзуки в Того (театральная деревня). Создание первого в Японии Международного театрального фестиваля в Того. Основание Центра исполнительских искусств Шизуока. Выдающиеся постановки: «Сирано де Бержерак» *Ростана*, «Царь Эдип» *Софокла*, опера «Король Лир».

Михаэль Тальхаймер (р. 1965(?)) – главный режиссер Дойчес театра (Берлин). Начиная свою театральную карьеру как актер. В качестве режиссера он дебютировал в 1997 году в Хемниц-театре. Постановки в театрах Базеля (Швейцария), Лейпцига и Фрайбурга (Германия). Широкую театральную известность получил в 2000 году, поставив спектакли «Лилиом» *Ф. Мольнера* в Талиа-театре в Гамбурге и «Празднование» в Дрезденском драматическом театре (в 2001 года оба спектакля – в Дойчес-театре в Берлине). Дебют в Дойчес театре в 2001 году – спектакль по пьесе *Лессинга* «Эмилия Галотти». Другие спектакли: «Три сестры» *А.П. Чехова*; «Одинокие» *Г. Гауптмана*; «Фауст» *Гете* (Части 1 и 2); «Орестея» *Эсхила*; «Сон» *Йона Фоссе*; «Летучая мышь» *Йоганна Штрауса*. Сотрудничает с Александринским театром.

Библиографический список

Основная литература

1. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира / А. А. Аникст. – Москва: Дрофа, 2006. – 288 с. – (Высшее образование).
2. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009. – 420 с.
3. Дживелегов, А. К. Театр (Итальянский театр; Становление комедии дель арте; Маски комедии дель арте; Художественные средства комедии дель арте; Основные эстетические принципы комедии дель арте; Исторические судьбы комедии дель арте; Приложения) // Искусство итальянского Возрождения: учебное пособие / А. К. Дживелегов. – Москва: ГИТИС, 2007. – С. 11–322.
4. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX–XX вв.: очерки / отв. ред. М. Ю. Давыдова. – Москва: РГГУ, 2001. – 436 с.
5. История зарубежного театра: учебное пособие в 4-х томах / под ред. Г.Н. Бояджиева –М. Просвещение 1984
6. История зарубежного театра: учебник.– Санкт-Петербург: Искусство, 2005. – 576 с. – (Academia XXI).
7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с.

Дополнительная литература

1. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. Барбой. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 240 с.
2. Беккет, С. Осколки. – Москва : Текст, 2009.
3. Гилилов, И. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса / И. Гилилов. – Москва: Режиссер. Актер. Театр, 1996.
4. Дживелегов, А. К. Итальянская народная комедия: Comedia dell'arte / А. К. Дживелегов. – Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 288 с.
5. Зинцов, Олег. Тела и границы. Европейский театр: физиология [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2007. – № 3. – Режим доступа: <http://www.kinoart.ru/magazine/03-2007/review/fis0703/>.
6. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. –Москва: БММ. – 592 с.
7. Искусство режиссуры за рубежом: первая половина XX века: хрестоматия: учеб. пособие для вузов. – СПб.: Изд-во СПб ГАТИ; Изд-во Чистый лист, 2004. – 320 с.
8. Искусство режиссуры. XX век: антология. – Москва: АРТ, 2008. –768 с.
9. Максимов, В. Век Антонена Арто: авторский сб. / В. Максимов. – Москва: Лики России, 2005. – 400 с.

10. Менандр. Комедии. Фрагменты / пер. с древнегреч.; сост. В. Н. Ярхо. – Москва: Наука, 1982. – 574 с.
11. Молодцова, М. М. Некоторые историко-критические суждения театроведов XX века о комедии дель арте // Театрон. – 2010. – № 1. – С. 21–43.
12. Новарина, Валер. Жертвующий актер / перевод с французского Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>.
13. Пронина, А. А. Образ художника и тема творчества в пьесах Тенниси Уильямса // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – Москва: ГИТИС, 2004. – Вып. 1. – С. 43–63.
14. Синьорелли, Ольга. Элеонора Дузе / Ольга Синьорелли; пер. с итал. А. С. Короткова; послесл. и прмеч. С. М. Грищенко. – Москва: Искусство, 1975. – 168 с.: ил.
15. Стрелер, Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984. – 310 с.
16. Театр как социологический феномен. – Москва: Алетейя, 2009. – 520 с. – (Социология и экономика искусства. Научное наследие).
17. Трубочкин, Д. В. «Все в порядке! Старец пляшет...»: Римская комедия плаща в действии / Д. В. Трубочкин. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2005. – 424 с.: ил.
18. Финкельштейн, Е. Л. Фредерик Леметр / Е. Л. Финкельштейн. – Ленинград: Искусство, 1968. – 254 с.: ил.
19. Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература. Комедия / В. Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2002. – 256 с. – (Античное наследие).
20. Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия / В. Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2002. – 256 с. – (Античное наследие).
21. Ярхо, В. Н. Менандр. У истоков европейской комедии. / В.Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2004. – 448 с.
22. Ярхо, В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В.Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2004. – 360 с.

1. Истоки русского профессионального театра.

Ритуальные действия первобытного общества, обряды и обрядовые празднества, связанные с языческой религией, скоморошья игрища. Возникновение устной народной драмы (приблизительно XVI в.), Драмы: «Лодка», о «Царе Максимилиане», о «Царе Ироде», комедия о «Петрушке». Церковные театрализованные «действия» - «Пещное действо». Гонения на скоморохов как хранителей остатков язычества со стороны ортодоксальной церкви в XI – XVII веках (Указ царя Алексея Михайловича от 1648 года).

Возникновение театральных представлений по образцу западно-европейского театра. Первый придворный театр царя Алексея Михайловича (1672-1676) «Артаксерово действо» в постановке И. Грегори. Комедийные хоромины(храмины) в с. Преображенском и Москве. Пьесы на библейские сюжеты – «Олофернова комедия или «Иудифь», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», на мифологические сюжеты – «Комедия о Бахусе с Венусом», балет об Орфее и др. Постановочная культура и широкий спектр изобразительных средств театра. Возникновение школьного театра в России (XVIII). Абстрактность и аллегоричность школьных пьес. Пьесы Симеона Полоцкого – «О Навоходносоре царе, о теле злате и о трех отроцах в пещи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Первые московские школьные театры – театр Славяно-латинской академии (первое представление в 1701г.), театр гошпитальный(хирургической школы). Театр Ростовской духовной семинарии, открытый ученым-монахом Дмитрием Ростовским (1702г.), Пьесы Дмитрия Ростовского - «Комедия на Рождество», «Кающийся грешник» и др.

2. Российский театр первой половины XVIII века

Политические, экономические и культурные преобразования, «Великое посольство» Петра I. Попытка царя Петра I создать публичный театр в России. Театральные труппы Кунста-Фюрста (1702-1706), отсутствие национальной русской драматургии, исполнение пьес Кальдерона, Мольера, немецких авторов.

Расцвет школьного театра - Хирургической школы, Шляхетного корпуса. Влияние иностранных актерских трупп, гастролировавших в России на стиль актерской игры русских актеров.

Появление театра «охочих комедиантов», заложившего основы будущего русского профессионального театра. Расцвет театра - 30-50-е годы XVIII века. Репертуар театра «охочих комедиантов» - шутовские(пародийные) комедии и интермедии. «Охочие комедианты» Москвы, Петербурга, Ярославля, Пензы.

Спектакли иностранных трупп, гастролировавших в России – оперно-балетные представления на основе сюжетов античной мифологии. Влияние оперно-балетных спектаклей на развитие русской театральной культуры, сценической техники, декорационной живописи. Открытие в 1738г. Первой

русской танцевальной школы во главе с преподавателем Шляхетного корпуса, балетмейстером Ж.-Б. Ланде.

Драматургия русского классицизма.

Александр Петрович Сумароков(1718-1777), Роль А.П. Сумарокова в создании русской национальной драматургии. Взгляды Сумарокова на предназначение театра. Трактовка истории в трагедиях Сумарокова, их тираноборческое звучание. Эволюция драматургии А.П. Сумарокова. «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец». Перевод «Гамлета» У. Шекспира, отход от сюжета и изменение философской концепции. Комедии Сумарокова_ «Чудовищи», «Пустая ссора». А.П. Сумароков– первый директор Русского для представления трагедий и комедий театра, созданного Указом царицы Елизаветы Петровны.(1756) Борьба первого профессионального театра за «выживание». Ярославский театр «охочих комедиантов».

Федор Григорьевич Волков (1729-1763) – первый выдающийся русский актер-профессионал. Исполнитель героев в трагедиях Сумарокова, «одинаково сильно играл в трагедиях и комедиях», «был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант, посредственный скульптор». Документально подтверждено исполнение трех ролей: Оскольд в «Семире» Сумарокова, Марс в Прологе «Новые лавры» и Американец в музыкально-драматическом представлении с балетом «Прибежище Добродетели»

Московские театры – Университетский или Русский театр (1756), Петровский театр (1780-1805), Московский публичный театр (1766); Петербургские театры – Вольный театр на Царицыном лугу (1779), Немецкий театр, Российский публичный театр. Актеры- последователи Ф,Г. Волкова – И.А. Дмитриевский, Я.Д. Шумский, Т.М. Троепольская, А.М. Мусина-Пушкина. Возникновение провинциальных и крепостных театров. Мода на создание крепостных театров в конце XVIII- начале. театры XIX вв. Самые выдающиеся крепостные театры – графов Шереметевых, князя Н.Б. Юсупова, графа А.Р. Воронцова и др. Крепостная актриса **Прасковья Жемчугова- Ковалева**.

3. Драматургия, репертуар и актерское искусство второй половины XVIII в.

Жанровое разнообразие репертуара – сатирическая комедия, политическая трагедия, мещанская драма, слезная комедия. Тираноборческая (политическая) трагедия **Я. Княжнина** (1758-1815) - «Вадим Новгородский»), **Н. Николева** - «Сорена и Замир») Русский сентиментализм в театре. Первые представители слезной комедии и мещанской драмы– **В. Лукин**(1737-1794) («Мот, любовью исправленный»), **М. Херасков** (1733-1807) - «Венецианская монахиня»)

Развитие комедийного жанра. Создание достоверной картины русской жизни. Сатирическая комедия:

Д.И. Фонвизин (1745-1792) «Бригадир», «Недоросль». Фонвизин – родоначальник критического реализма в русской драматургии. Д.И. Фонвизин, по определению А.с. Пушкина -«друг свободы» и «сатиры смелый властелин». Драматург впервые в литературе и драматургии создал достоверную картину русской жизни.

Создание театров: театр на Царицином лугу (Петербург) 1779г., Петровский театр (Москва)1780г., Университетский театр(Русский театр) (Москва) 1759г.

Возникновение жанра русской комической оперы. Два направления жанра:

- реалистическое (представители - **А. Аблесимов** («Мельник –колдун, обманщик и сват»), **Я. Княжнин** («Несчастье от кареты». «Сбитенщик»), **Н. Николев** («Розанна и Любим»), **М. Попов** («Анюта»). **И. Крылов** («Кофейница»);

- идиллическое – **В. Майков** («Деревенский праздник или Увенчанная добродетель».

Формирование национальной исполнительской школы. Крупнейшие актерские имена конца XVIII в. – Яков Шущерин, Василий Померанцев, Петр Плавильщиков, Сила Сандунов и др.

«Раздел II . ТЕАТР ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

1. Российский театр и драматургия первой четверти 19 века

Война 1812 г., перелом в национальном самосознании людей. Процесс формирования гражданского общества. Разнообразие репертуара. Преобладание героико-патриотической темы в драматическом и оперно-балетном репертуаре. «Всеобщее ополчение» С. Висковатого, «Илья Богатырь» И.А. Крылова, «Дмитрий Донской» В.А Озерова

Владислав Александрович Озеров (1769-1816) Новаторство драматургии В. Озерова, равноправие героического и лирического в трагедиях Озерова. Продолжение и переосмысление поэтики аллюзионных ходов русской политической трагедии в созвучие сюжетов античной, скандинавской мифологии, русской истории с актуальными, современными, волнующими общество. Трагедии В.Озерова «Эдип в Афинах»(1804), «Фингал»(1805), «Димитрий Донской»(1807)

Комедийный жанр: сатирическая и «благородная» (светская) комедия
Представители сатирической комедии: **Иван Андреевич Крылов**(1769-1844) - «Модная лавка», «Урок дочкам», шутотрагедия «Подщипа». **Александр Александрович Шаховской** (1777-1846).Художественно-полемическая направленность комедий Шаховского.(«Урок кокеткам или Липецкие воды»). Комедия нравов А. Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Талантливый представитель «благородной» комедии **Николай Иванович Хмельницкий** (1789-1845). Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога, афористичность реплик, умение непринужденно и остро вести

действие («Нерешительный», «Светский случай») **Михаил Николаевич Загоскин** и его сатира на нравы русского общества - «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»

Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) – поэт, дипломат, драматург, *своим творчеством* обобщил достижения русской комедиографии первой четверти XIX века: его комедии «Молодые супруги», «Студент». Комедия «Горе от ума» - венец творчества А.С. Грибоедова. Рождение в российской драматургии положительного героя (Чацкий), несущего новую программу жизни – служение общественному долгу. История создания комедии (Рождение замысла – 1816г., завершение – 1825 г.)

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) Пушкин как теоретик драмы и театра. Глубокий интерес поэта к Шекспиру и его драматургии. Театрально - эстетические взгляды А.С. Пушкина. Занимательность и поучительность драмы, эмоциональное воздействие театра на зрителя; сочетание в драме трагического и комического. Пушкин о придворном и народном театре. Судьба человеческая – судьба народная. Драматургия А.С. Пушкина. «Драматургичность» романтических поэм «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Интерес Пушкина к истории «смутного времени». Источники трагедии «Борис Годунов». Общественно-политическая проблематика трагедии. Обобщенный, многообразный образ народа. Композиция пьесы, отказ от традиционных правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» - монументальная тетралогия, рисующая образ человека в трагическом мире. Глубина и тонкость психологизма. Сценическая история «Маленьких трагедий» «Неоконченная пьеса «Русалка» - романтическая сказка, которой присущ психологизм образов, сказочно-фольклорный сюжет.

Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму и романтизму. *Творчество Алексея Семеновича Яковлева.* Репертуар актера – «Оросман в «Заире», Магомет в «Магомете», Танкред в «Танкреде» Вольтера, Орест в «Андромахе», Йодай в «Гофолии» Расина. Лучшие роли актера» Дмитрий Самозванец в одноименной трагедии Сумарокова, Мейнау в «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу, Фингал в «Фингале» Озерова, Карл Моор в «Разбойниках» Шиллера, Яковлев и первые постановки Шекспира в России. Отелло – одна из лучших ролей актера. Романтическая трактовка образа Развитие эстетических традиций Яковлева в творчестве П.С. Мочалова. *Екатерина Семеновна Семенова* – царица русской сцены. Ученица И.А. Дмитриевского, величайшая трагическая актриса 1-й четверти 19в. Простота и естественность Семеновой в пьесах Коцебу. Первое выступление на профессиональной сцене в комедии Вольтера «Нанина»(роль Нанины). Роли в трагедиях Озерова, безошибочное чувство логики развития страсти. Успех в роли Ксении в трагедии «Дмитрий Донской». Знакомство Семеновой со стилем актерской игры м-ль

Жорж. Творческое соперничество актрис, Роли в трагедиях Расина (Ифигения, Гермиона, Есфирь, Федра), Шиллера (Амалия, Иоанна д'Арк)

2. Российский театр второй четверти 19 века

Декабрьское восстание 1925г. Возникновение реакции. Усиление цензуры. Поддержка властями драматургии «приверженных правительству писателей», представителей консервативного романтизма – Н.Кукольника, Н. Полевого. Распространение мелодрамы. Слезные драмы М. Хераскова и М. Веревкина. Схематизм образов, сочетание наравоучительных и примирительных начал, традиционность благополучных финалов. Популярность в России французской мелодрамы. Пьеса Кенье и д'Обиньи «Сорока-воровка или Палезосская служанка», мелодрама В. Дюканжа и М. Дино «Тридцать лет или жизнь игрока»(Расцвет романтизма и формирование реализма.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт и драматург. Театральные интересы молодого Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии из современной русской жизни. Драматургия М.Ю. Лермонтова. Ранние пьесы «Испанцы», «Люди и страсти», «Станный человек». Цензурная история «Маскарада» (1835). Трагедийный характер конфликта «Маскарада»- невозможность существования человека в обществе, основанном на зле. Мысль о бессилии добра, не вооруженного гневом. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения Лермонтова и Герцена. Воплощение в Неизвестном общественного зла и лицемерия. Значение стихотворной формы пьесы. Сценическая история «Маскарада» Лермонтов и традиции поэтической философской трагедии в русской драме.

Русский водевиль. Широкое распространение жанра в репертуаре театра второй половины XIX века. Влияние «натуральной школы» на водевиль. Театральность и сценичность водевиля. Комизм сюжетных положений, яркость сценических образов-масок, значение куплетов. Значение водевиля как школы актерского мастерства. Водевиль Д.Т. Ленского («Лев Гурыч Синичкин или Провинциальная дебютантка»). П.А. Каратыгина («Вицмундир»), Ф.А. Кони («Петербургские квартиры»).

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852) - великий русский писатель, драматург Взгляд Гоголя на театр как средство очищения мира от зла путем выявления и осмеяния общественных пороков. Теория «общественной комедии», разработанная Гоголем на основе традиции русской комедийной драматургии Фонвизина и Грибоедова. Комедия «Ревизор». Творческая история создания комедии, литературно-театральные источники сюжета .Особенности художественного метода Гоголя – преувеличение и сатирическое заострение раскрытия сути событий. Прием реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору». Мини- театр вокруг «Ревизора» («Театральный разъезд» и др.). Пьесы «Женитьба», «Игроки.»

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) Эстетические, литературно-театральные взгляды и художественный метод Тургенева-драматурга. Основные черты художественного метода Тургенева: тонкий психологический анализ внутреннего мира человека, сюжетная полифония, введение подтекста. Драматургия И.С. Тургенева. «Нахлебник» - драма «среднего» человека, в условиях социальной несправедливости и низкой оценки окружающими его личностных качеств. Комедия «Месяц в деревне» - пример новых приемов сценической выразительности, особых черт драматургической манеры (создание настроения, подтекст, значение пейзажа, характер ремарок).

Актерское искусство. Утверждение романтизма в актерском искусстве. Значение индивидуальности актера. Новый характер трагического героя. Образ человека, восстающего против жестокости и лживости мира. Исключительность характеров романтических героев. Напряженность страстей и мыслей. Выразительные средства романтического актера-подчеркнутая экспрессивность голоса. Движений, речи, мимики. Расцвет театральной жизни в Москве.

Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – актер московского театра. Дебют в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». Творческая манера Мочалова: отсутствие закрепленного рисунка, разнообразие мимики, интонаций. Стихийность вдохновения, глубокие переживания, возникающие на сцене, экспрессия речи и жеста, игра на контрастах. Романтические роли Мочалова - Карл Моор «Разбойники», Дон Карлос «Дон Карлос» Шиллера, Чацкий «Горе от ума» Грибоедова. Шекспировские роли –Отелло, Ричард III, король Лир, Ромео. Исполнение роли Гамлета.

Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853)– актер петербургского театра. Актерское искусство Каратыгина и эстетика Ф. Шеллинга об изображении характера в искусстве: проявление в действии сильных противоречивых страстей значение красоты формы как положительной силы, умеряющей и сдерживающей непосредственное выражение страстей. Дебют в роли Фингала в трагедии Озерова «Фингал». Преобладание в репертуаре пьес драматургов «ложно-величавой» школы – Зотов, Кукольник, Полевой. Роль Ляпунова в пьесе Кукольника «Князь Скопин-Шуйский», эффектные приемы игры в пьесах Шиллера. Шекспировские роли. Исполнение роли Гамлета. Лучшие роли актера – Гамлет, Карл Моор, король Лир. Сравнение актерской игры Каратыгина и Мочалова. Изменение актерской манеры на поздних этапах творчества: роль Велизария в «Велизарии» Э. Шенка, вторая версия роли Гамлета.

Создание императорских драматических театров (постройка новых театральных зданий): **1824** – Малый театр, Москва, Александринский театр - **1832г.**, Петербург.

Выдающиеся актеры «московской» школы:

Михаил Семенович Щепкин(1788-1863) – , актер, реформатор русской сцены. Первое выступление на профессиональной сцене в Курском театре. Встреча с артистом –любителем князем Мещерским. Изменение старой

манеры игры в сторону простоты и естественности исполнения. Щепкинская реформа актерского искусства. Поступление на московскую сцену. Сближение с передовыми деятелями культуры – Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым, Белинским и др. Две группы ролей, в которых наиболее отчетливо проявился талант Щепкина.

Василий Игнатьевич Живокини.(1805-1874) Амплуа комического водевильного актера. Связь актерского творчества Живокини с традициями народного комического театра. Лучшие роли – Лев Гурыч Синичкин в водевиле Д.Ленского Репетилон в «Горе от ума» Митрофан в «Недоросле».

Актеры Александринского театра:

Николай Осипович Дюр (1807-1839) – один из выдающихся комических актеров. Широкая одаренность актера, владение искусством трансформации. Роли повес, проказников, комедийных стариков. Роль Хлестакова в «Ревизоре». Оценка Н.В. Гоголя.

Варвара Николаевна Асенкова (1817-1841), Богатые сценические данные

актрисы, успех в водевилях с переодеваниями юнкер Лелев в «Гусарской стоянке», гусар Стружкин в «Шалостях корнета». Раскрытие драматического таланта актрисы в ролях «мирового» репертуара – Офелия («Гамлет»), Корделия («Король Лир»),

Иван Иванович Сосницкий. (1794-1871) - один из крупнейших представителей реалистического искусства. Разнохарактерное дарование – от водевиля до сатирической комедии. Исполнение роли Городничего в первой постановке «Ревизора» Оценка Н.В. Гоголя. Лучшие роли в классическом репертуаре – Тартюф («Тартюф»), Сганарель («Дон Жуан») Мольера.

Режиссура и оформление спектаклей в 1 половине 19 в. Развернутые режиссерские ремарки драматургов – Грибоедова, Гоголя, Тургенева.

Появление павильонной декорации, масляных светильников.

Раздел III.

РОССИЙСКИЙ ТЕАТР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В

Развитие русской общественной мысли в 50-70-е годы. Деятельность революционных демократов. Рост экономических сил, расширение промышленности. Появление драматургии с современным содержанием и новыми героями.

Александр Николаевич Островский (1823-1886) – драматург, организатор театрального дела, теоретик сценического искусства, театральный педагог. Внимание цензуры к ранним пьесам Островского. Запрет к представлению пьесы «Свои люди – сочтемся» («Банкрот».) Пьесы о купцах – хранителях заветов и преданий старой патриархальной Руси. («Бедность – не порок», «Не так живи, как хочется»). Комедии, обличающие самодурство купцов, продажность чиновников, бездуховность - «В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», драмы «Гроза», «Бесприданница». Исторические пьесы

Островского. Козьма Захарыч Минин-Сухорук», «Тушино», «Василиса Мелентьева» и др. Фантастическая сказка «Снегурочка».

Драматургия **Александр Васильевич Сухово-Кобылина** (1817-1903). Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Сценическая и цензурная истории «Дела» и «Смерти Тарелкина».

Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Отношение к театру. Оценка драматургии А.П. Чехова История постановки «Власть тьмы» Особенности композиции драмы «Живой труп». Сценическая и цензурная история «Живого трупа».

Провинциальные актеры России. Система обучения актеров. Система дебютов и бенефисов. Провинциальная антреприза – Медведев, Синельников, Собольчиков-Самарин. Артист Н.Х. Рыбаков

Актерское искусство Малого театра:

П. М. Садовский (1818-1872). Роли в гоголевских пьесах – Анучкин и Подколесин в «Женитьбе», Осип и Городничий в «Ревизоре, Замухрышкин в «Игроках». Роли в пьесах Островского. Русаков «Не в свои сани не садись», Любим Торцов «Бедность - не порок», Юсов «Доходное место», Брусков «В чужом пиру похмелье», Дикой в «Грозе. Садовский – первый исполнитель Расплюева в «Свадьбе Кречинского». Успех в западно-европейской драматургии – Журден в «Мещанине во дворянстве», Шут, Король Лир в трагедиях Шекспира.

Л.П. Никулина - Косицкая (1827-1868) - выдающаяся русская трагическая актрис. Дебют на сцене Малого театра в роли Парашы («Параша-сибирячка» Н. Полевого) Влияние Островского на развитие ее таланта. Роли в пьесах А.Н. Островского. Катерина в «Грозе» - вершина творчества Никулиной –Косицкой..

Актерское искусство Александринского театра:

Александр Евстафьевич Мартынов (1816-1860) роли в водевилях. Гоголевские образы Мартынова – Ихарев («Игроки»), Хлестаков («Ревизор») Исполнение роли Тихона в «Грозе» Островского.

Василий Васильевич Самойлов (1813-1887) – актер «школы представления», мастер перевоплощения.. Искусство трансформации, филигранная сценическая техника. Роли исторического репертуара – кардинал Ришелье. Роли в шекспировском репертуаре. Отзыв Аполлона Григорьева об исполнении роли короля Лира и Шейлока.

Последнее двадцатилетие XIX в. Бурное развитие общественных отношений. Потеря театром своей социальной значимости Отставание театра от литературы и общественной жизни. Необходимость театральной реформы.

Актерское искусство Малого театра.

Гликерия Николаевна Федотова (1846-1925). Дебют в роли Верочки в драме П. Бобрыкина «Ребенок» Роль М.С. Щепкина в развитии таланта актрисы. Поступление на казенную сцену: 1862 – Малый театр. Роли в пьесах Островского. Снегурочка и Василиса Мелентьева – роли. Написанные драматургом для Федотовой. Широта актерского диапазона Федотовой – от

трагедии – до острохарактерных ролей. Педагогическая работа Г.Н. едотовой. Роли в пьесах Шекспира. *Мария Николаевна Ермолова* (1853-1928) Особенности дарования. Дебют в роли Фаншетты в водевиле «Жених на расхват» Д. Ленского. Первый успех – Эмилия Галотти в одноименной пьесе Лессинга. Роли в пьесах Шиллера, Лопе де Вега, В. Шекспира. «Ермоловские женщины», роли в пьесах Островского – Катерина в «Грозе», Негина «Таланты и поклонники», Тугина «Последняя жертва», Кручинина «Без вины виноватые». В 1920г. присвоено звание Народной артистки республики. *Александр Павлович Ленский* (1847-1908) актер, педагог и режиссер. Дебют на провинциальной сцене в г. Владимире. Поступление на сцену Малого театра (1876). Роли первого десятилетия на казенной сцене. Продолжение героико-романтической линии театра в классическом репертуаре - Шекспир, Штллер, Лопе де Вега. Роль Уриэля Акосты в одноименной пьесе К. Гуцкова. Лучшие роли в пьесах Островского – Глумов («На всякого мудреца довольно простоты»), Дульчин («Последняя жертва»), «Паратов («Бесприданница»), Дудукин («Без вины виноватые») и др. Епископ Николас в драмах Г. Ибсена «Борьба за престол» – творческая вершина А.П. Ленского. Подготовка театральной реформы в Малом театре. *Александр Иванович Южин* (1857-1927) - актер, режиссер, драматург. Путь на сцену. Поступление в Малый театр (1882), дебют в роли Чацкого. Галерея образов мировой классики, созданная на сцене. Герои Гюго, Шекспира, Шиллера, Лопе де Вега, Грибоедова, Гоголя, Островского. Особенности дарования и творческой манеры А. Южина.

Актерское искусство Александринского театра.

Мария Гавриловна Савина (1854-1915) Работа в провинции, дебют в Александринском театре. Роль Вари в пьесе Островского- Соловьева «Дикарка». Дружба с И.С. Тургеневым, роли в его пьесах – Верочка, Наталья Петровна «Месяц в деревне». Акулина во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого. Общественная деятельность М.Г. Савиной. Создание в 1883-1884 Русского Театрального общества. Организация «Убежища для престарелых актеров». *Полина (Пелагея) Антиповна Стрепетова* (1850-1903). Работа в провинциальной антрепризе, московском театре А. Бренко. Приглашение в Александринку. Роли в пьесах Островского _Марья Андреевна» в «Бедной невесте», Юлия Тугина в «Последней жертве», пьесе Чехова «Иванов» - Сара. Роль Матрены во «Власти тьмы» Л. Толстого. Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского на провинциальной сцене. *Владимир Николаевич Давыдов* (1849-1915) Широта актерского диапазона – от водевиля до трагедии. Лучшие роли в пьесах Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Островского, Сухово-Кобылина: Фамусов, Городничий, Подколесин, Кочкарев, Расплюев, Хлынов, Мамаев, Кузовкин, Мошкин. *Константин Александрович Варламов* (1848-1915) – актер редчайшей одаренности. Вокальные данные (три октавы), абсолютный слух, образная музыкальная пластика (балетная партия Марцелины в «Тщетной предосторожности».) Работа в музыкальных спектаклях Александринского театра. Спектакль «Севильский цирюльник с Варламовым и Комиссаржевской. Ампула и

особенности творческой манеры Варламова в поздний период. Роли в пьесах Островского, Гоголя, Сухово-Кобылина, Тургенева, Чехова Тит Титыч Брусков, Курослепов, Юсов, Городничий, Осип, Чичиков, Собакевич, Муромский, Варравин, Сорин, Шамраев, Лебедев, Симеонов-Пищик. Роль Станареля в «Доне Жуане» Мольера в постановке Мейерхольда. Творческий путь великой русской актрисы *Веры Федоровны Комиссаржевской*. Новый драматический театр на Офицерской в Петербурге. Основные роли.

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, драматург. Новаторство его драматургии. Первое произведение – драма «Безотцовщина». Пьесы «малой формы» - «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Особенности его драматургии - подводные течения, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание финала в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации Постановка «Чайки» в Александринском театре. Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история чеховской драматургии в России.

Драматургия русских символистов:–

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919)- великий русский писатель и драматург. «Репертуарность» пьес Андреева в предреволюционное десятилетие. Тяготение драматургии Андреева к символизму, разнородность художественных приемов. Пессимистические мотивы в его драматургии.

(«Жизнь человека», «Савва», «Дни нашей жизни»), **Александр Александрович Блок** (1880-1921) – великий русский поэт. Театр Блока - явление в основном литературно-политическое, не получившее широкого выхода на сценические подмостки. Реальные социально-исторические противоречия эпохи, время кризиса, катастроф, свидетельствующее о близкой гибели старых форм общественного устройства. Отражение перелома мироощущения автора в сборнике «Лирические драмы: Балаганчик. Король на площади. Незнакомка». Особенности построения пьес, прием романтической иронии, близость к приемам балаганного театра и Комедии дель Арте. Проблема взаимоотношений народа и интеллигенции в «Песне судьбы». Трагический разрыв мечты и действительности в пьесе «Роза и крест». Сценическая история драматургии А.А. Блока..

Алексей Максимович Горький (Пешков) (1868-1936) – выдающийся русский писатель и драматург. («Старик», «На дне», «Васса Железнова», «Дачники», «Варвары», Враги»)

Выдающиеся театральные деятели России конца XIX в.-XX:

Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) (1863-1938) и **Владимир Иванович Немирович-Данченко** (1858-1943) биографическая информация, путь к реформированию русского театра. Историческая встреча в ресторане «Славянский базар». Программа нового театрального дела. Открытие МХТ 14 (27) октября 1898г. Эстетика первого спектакля «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. Репертуарный театр. 4 линии исторического развития МХТ. Постановки первого десятилетия по пьесам Чехова, Горького, Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Л. Толстого. Ибсена,

Байрона, Метерлинка, Шекспира. МХТ и Эдвард Гордон Крэг. Постановка «Гамлета». Художники МХТ – М. Добужинский, Н. Рерих, Б. Кустодиев, А. Бенуа и др. Студии МХТ. Студия на Поварской – попытка освоения символистской драматургии, работа Мейерхольда над пьесами Г. Гауптмана, М. Метерлинка. Влияние МХТ на императорские театры – Малый и Александринский. Студии Московского художественного театра.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1884-1940) Творческий путь. Работа в МХТ до 1902, гастроли на юге российской империи, образование «Товарищество новой драмы», приглашение Станиславским для опытов в области символизма в Студию на Поварской. Работа в театре на Офицерской с В.Ф.Комиссаржевской. Блистательный сезон 1906-1907г. Опыт символистского театра. Спектакли: «Жизнь человека» Андреева, «Балаганчик» Блока, «Чудо святого Антония», «Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелиссанда» Метерлинка, «Гедда Габлер» Ибсена и др. История взаимоотношений Мейерхольда и Комиссаржевской. Уход из театра. Работа в Александринском театре (1908-1918) Постановки: «У царских врат» Гамсуна, «Шут Тантрис» Хогарта, «Поклонение кресту» Кальдерона, «Дон Жуан» Мольера. «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, сотрудничество с художником А.Я. Головиным. Долголетие «Маскарада». Работа в студии на Бородинской и эксперименты Мейерхольда (Доктора Дапертутто) в области народного площадного театра (комедии дель арте) Издание журнала «Любовь к трем апельсинам». Опыты оперной режиссуры в Мариинском театре.

Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922). – великий русский режиссер. Биография, изучение системы Станиславского, работа в студиях и постановки: «Росмерсхольм» Ибсена, «Эрик XIV» Стриндберга в Первой студии, «Чудо Святого Антония» Метерлинка в Третьей студии, «Принцесса Турандот» Гоцци в Третьей студии, «Гадибук» С. Ан-ского(Семен Раппопорт) в еврейской студии «Габима». Основные творческие принципы режиссуры Вахтангова. Теория «фантастического реализма». Трагический гротеск Вахтангова. Создание на базе студии самостоятельного театра им. Е.Б. Вахтангова в 1926г.

Михаил Александрович Чехов.(1891-1955) – актер, теоретик и практик театра. Работа в МХТ. М.А. Чехов в роли Хлестакова, Гамлета, сенатора Аблеухова в «Петербурге» А. Белого, «Мальволио в «Двенадцатой ночи» У. Шекспира, Эрика в «Эрике XIV» А. Стриндберга. Уход из театра и отъезд из России в 1928г. Жизнь в Германии, Прибалтике, Англии, США. Работа «О технике актера».

Александр Яковлевич Таиров (Корнблит) (1885-1950) и **Алиса Георгиевна Коонен (1889-1974).** Работа Таирова в Свободном театре с А. Саниным, К. Марджановым. Постановка «Покрывало Пьеретты» Шницлера. Создание Камерного театра (1914) Основные принципы эстетики Камерного театра – яркая театральность, синтетический актер, полярные жанры – комедия и трагедия, актриса звезда, мелодика речи и «эмоциональный жест». Гастроли во Франции, Германии, Южной Америке. Спектакли:

«Адриенна Лекуверр» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и «Косматая обезьяна» О*Нила, «Мадам Бовари» по Г.Флоберу, «Жирофле – Жирофля» Леккока. «Принцесса Брамбилла» Гофмана, «Гроза» Островского, «Оптимистическая трагедия» Вс.Вишневского и др.

РАЗДЕЛ IV СОВЕТСКИЙ ТЕАТР (1917–1950)

1. Российский театр в годы октябрьской революции 1917г. и 20-е годы XX века

Отношение столичных театров к Революции. Театры и Советская власть. Дипломатия первого наркома просвещения А.В. Луначарского. Два направления в театральном процессе Советской России: академические театры (АКИ) и движение «Театрального октября». Новые формы революционного театра: площадные театрализованные действия, создание фронтовых театров. Постановка «Мистерии_Буфф» В. Маяковского В.Э. Мейерхольдом в 1918г.

Формирование советского театра 20-40-е годы XX в.

Создание новых театров (*БДТ, МГСПС и др.*), первые советские пьесы. В.Билль-Белоцерковский («Шторм»), Н. Эрдман («Мандат», «Самоубийца»), Вс. Иванов («Бронепоезд 14-69») А. Афиногенов («Машенька»). К. Тренев («Любовь Яровая»), М. Булгаков («Дни Турбинных», «Зойкина квартира» и др). Театральный авангард . Объединение ОБУРИУ. Пьесы Д. Хармса и А. Введенского. Авангардистские постановки Вс.Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. Создание Фабрики эксцентризма. (ФЭКС), С. Эйзенштейн. Агиттеатры. Создание ГОСЕТа(Государственного еврейского театра). Творчество и жизненный путь руководителя государственного еврейского театра Соломона Михоэлса. Деятельность Пролеткульта, РАПП(1925). Первый) Съезд писателей.(1935г.) Соцреализм как единственный творческий метод. Послереволюционная драматургия Горького. («Егор Булычов и другие», « Достигаев и другие», 2 вар. «Вассы Железновой..

В.Э. Мейерхольд и театр «социальной маски» Спектакли «Зори» Э.Верхарна, Д.Е.(«Даешь Европу»). Конструктивизм и биомеханика. «Великодушный рогоносец» Кроммелинка. Постановка классики: Островский «Доходное место», «Лес», «Ревизор» Гоголя, «Горе уму» Грибоедова. «Клоп», «Баня» Маяковского. Успех спектакля «Дама с камелиями» Дюма-сына. Участие Мейерхольда в Первой режиссерской конференция 1939г. Арест, расстрел в 1940.

Спектакли А.Я. Таирова в 30-е, 40-е годы. «Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. Политическое давление на Камерный театр. Критика Камерного театра за спектакль «Богатыри» Д. Бедного. Слияние трупп Камерного и Реалистического театра. Возвращение статуса. Уход А.Таирова и А. Коонен из театра. Концертная деятельность А. Г. Коонен после смерти А. Таирова.

МХТ после революции. Разделение труппы, скитания Качаловской группы за границей. Первые советские постановки. Успех спектакля «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова(пост. И. Судакова.)

Михаил Афанасьевич Булгаков (18 - 19) – великий русский писатель, драматург. Взаимоотношения Булгакова и МХАТа. История спектакля «Дни Турбинных» (пост. И. Судакова). Сценическая история пьес «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Кабала святош» (Мольер), «Бег». Работа Булгакова в качестве либреттиста в Большом театре.

Малый театр в послереволюционные годы. Успех советской пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева (пост. Платона и Прозоровского), творческая деятельность режиссера **Андрея Михайловича Лобанова** (1900–1959) – обучение в Шаляпинской студии, школе второй студии Художественного театра. Педагогическая деятельность в студии Ю. Завадского. Постановки в студии Р.Симонова – «Галанты и поклонники» А.Н. Островского», нетрадиционная постановка «Вишневого сада» А.П. Чехова. Легендарный спектакль «Таня» А. Арбузова с М. Бабановой в главной роли в театре Революции. Работа в театре им. Ермоловой. Постановка и успех пьесы Дж. Пристли «Время и семья Конвей». Работа во фронтовых театрах. Руководство театром им. Ермоловой (1946–1957). Успех «тихих» спектаклей А. Лобанова по пьесам Островского, Горького, Трифонова. Последний спектакль А.М. Лобанова – «На всякого мудреца довольно простоты» Островского – триумф театральной Москвы.

Режиссерская деятельность **Алексея Дмитриевича Попова** (1892–1961). Работа в Художественном театре в качестве артиста, первая режиссерская работа – «Незнакомка» А. Блока в Мансуровской студии (незавершена). Социальные полотна 20-х годов – «Виринея» Л. Сайфуллиной, «Разлом» Лавренина. Работа в театре Революции. Лучшая постановка этого времени: «Ромео и Джульетта». Центральный театр Красной Армии. Лучшие спектакли: «Флаг адмирала» А. Штейна, «Поднятая целина» по М. Шолохову. Работа в развитии мастерства актера. Педагогическая деятельность А.Д. Попов.

Н.П. Акимов (и Ленинградский театр комедии). Репрессии 1937–39 годов. Судьбы режиссеров Вс. Мейерхольда, Л. Курбаса, С. Ахметелли, С. Михоэлса и др.

Драматургия А.Афиногенова («Машенька», «Страх»), А. Корнейчука («Фронт», «Платон Кречет»), Вс. Вишневского («Оптимистическая трагедия»), Е. Шварца («Обыкновенное чудо», «Золушка», «Дракон»), А. Арбузова («Таня», «Годы странствий»)

10. Советский театр в годы великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Драматургия: К.Симонов («Русские люди»), Л. Леонов («Нашествие»). Постановки патриотических пьес из классического репертуара, создание при театрах фронтовых бригад, влияние эвакуированных театров на культурную жизнь городов Сибири и Урала, Средней Азии. Документальная пьеса.

Политика государства в сфере театра в конце 40-х – начале 50-х. Бесконфликтная драматургия, лакировка действительности: А. Суров («Зеленая улица»), М. Софронов («Московский характер»). Борьба властей с «безродными космополитами»

Раздел V

11. Советский театр во второй половине XX века. (1950–1980)

50-60-е годы: Ослабление «железного занавеса». «Оттепель». Расцвет советской драматургии, развитие сценического искусства. Драматургия А. Арбузова, Е. Шварца, С. Алешина, А. Володина, И. Дворецкого, М. Рощина, В. Розова, А. Салынского, М. Шатрова Э.Радзинского. Обращение советских режиссеров к зарубежной драматургией. Постановки по А. Миллеру, Э. де Филиппо, У. Гибсону, Б. Брехту, Ф. Дюрренматту, Ж. Ануию. Открытие в Москве двух новых театров.

Творческая деятельность **Георгия Александровича Товстоногова** (1915–1989). Творческий путь режиссера: Тбилисский период, 1933г. первая постановка в Тбилисском русском ТЮЗе («Предложение» А.П. Чехова), с 1938 по 1946 – работа в Тбилисском русском драматическом театре. 1946-1949гг. работа в московских театрах. С1949г. – режиссер, затем главный режиссер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Этапные постановки- «Дорогой бессмертия» «по Ю. Фучику, «Гибель эскадры А.Корнейчука, «Гроза» А.Н. Островского, Оптимистическая Трагедия Вс. Вишневского. С 1956 – главный режиссер Большого Драматического театра (БДТ). Режиссерская манера Товстоногова – глубина и современное звучание содержания, смелость постановочных решений, умение создавать блестящий актерский ансамбль. Актеры Товстоногова – В. Стржельчик, К. Лавров, С. Юрский, Е. Копелян, З. Шарко, Т. Доронина, П. Лучпекаев, О. Басилашвили, Н. Трофимов, Е. Копелян, Л. Макарова. Постановки по М. Горькому- «Варвары», «Мещане», «Дачники». Постановка «Идиота» Ф.М. Достоевского с И.М. Смоктуновским в главной роли. Товстоногов руководил театром более трех десятилетий. Этапные спектакли БДТ – «Ревизор» Гоголя, «Ханума» Цагарелли, «Горе от ума» Грибоедова, «История лошади» по Л.Н. Толстому, «Тихий Дон» по Шолохову. Последний спектакль – «Визит старой дамы» Дюрренматта. Ученики Товстоногова по классу режиссуры – Л. Додин, И. Владимиров, Г. Яновская, К. Гинкас, В. Воробьев и др.

Андрей Александрович Гончаров (1918–2001) – выдающийся российский режиссер, педагог. Учеба в ГИТИСе на режиссерском курсе Н.М. Горчакова (1937–1941), фронт, после ранения – директор и режиссер Первого фронтового театра при ВТО. Постановки: - «Рузовский лес.» Финна, «Жди меня» Симонова, пьесы А. Островского. 50-е годы работа в театре Сатиры в качестве режиссера, педагогическая деятельность в ГИТИСе. Работа с А.М Лобановым в т-ре им. Ермоловой, с 1957 по 1965 гг. – Московский драматический театр на Спартаковской. Постановки: «Вид с моста» А. Миллера, «Аргонавты» Ю. Эддиса, «Визит дамы» Ф. Дюрренматта и др. С 1967 г. возглавил театр им. Вл. Маяковского. Знаменитые постановки – «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова, «Театр времен Нерона и Сенеки» Э. Радзинского, «Закат» И. Бабеля и др. Знаменитые ученики А.А. Гончарова: П. Фоменко, Е. Гротовский, Э. Някрошюс, А. Борисов и др.

Создание театра «Современник»(1956), эстетика театра, первые спектакли («Вечно живые» В. Розова и др.), актеры – Г. Волчек, И. Кваша, О. Табаков, Е. Евстигнеев Т. Лаврова и др.

Олег Николаевич Ефремов (1927-1999) – выдающийся русский артист, режиссер, видный театральный деятель. Творческий путь: актерская и режиссерская работа в Центральном детском театре. 1956- создание театра «Современник». Постановки: «Вечно живые», «Традиционный сбор», В поисках радости» В. Розова,»Назначение А. Володина, «Большевики» М. Шатрова. С 1970 – художественный руководитель и актер МХАТа. Первый спектакль «Дульсинея Тобосская». Приглашение во МХАТ актеров А. Калягина, И. Смоктуновского, Т. Лавровой, О. Табакова, Е. Евстигнеев, А. Вертинской. Лучшие постановки: «Заседание парткома» А. Гельмана, «Так победим!» М. Шатрова, «Три сестры» А. Чехова и др.

Любимов Юрий Петрович (р. 1917) – выдающийся русский режиссер, художественный руководитель театра на Таганке (Москва) Творческий путь- работа актером в театре им. Вахтангова(1947-1963) Создание Ю. П. Любимовым театра на Таганке (1964).

Первый спектакль «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта. Спектакли, определившие эстетику театра- «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Рида, «А зори здесь тихие» по Б. Васильеву, «Гамлет» У. Шекспира». Актеры – Н. Губенко, В. Золотухин, З. Славина, И. Бортник, А. Демидова, В. Высоцкий. Публицистичность спектаклей, живой разговор с современниками о времени, обществе, о нравственной позиции. человека. История спектакля «Борис Годунов» А. Пушкина. Конфликт режиссера с властью. Лишение Ю.П. Любимова советского гражданства. Работа в драматических и оперных спектаклях за границей. Спектакли последнего пятидесятилетия XX века и начала XXI века: «Пир во время чумы»(Маленькие трагедии») А. Пушкина, «Живой» Мозжухина, «Марат/Сад» П. Вайса, «Медея» Ж. Расина и др.

Анатолий Васильевич (Натан Исаевич) Эфрос (1925-1987) - выдающийся российский режиссер. В 1950г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Н.В. Петрова и М.О. Кнебель. Работал в Рязанском театре, в 1954 – гл. режиссер Центрального детского театра. Работа с актерами О. Ефремовым, Л. Дуровым, О. Табаковым. Постановки Эфроса по пьесам В. Розова – «В поисках радости», , «Неравный бой». С 1963г.по 1967г. – главный режиссер Московского театра Ленинского комсомола. Новаторство «негромкой» режиссуры Эфроса. Работа с артистами А. Збруевым, А. Ширвиндтом, Л. Дуровым, О. Яковлевой и др. Постановки в Ленкомте: «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Мой бедный Марат» А. Арбузов, «Мольер» М. Булгакова, «Чайка» Чехова С 1967 – очередной режиссер театра на Малой Бронной. Театр стили называть театром Эфроса. Легендарные постановки по русской и зарубежной классике: Три сестры», «Ромео и Джульетта»,»Женитьба», «Отелло»,»Дон Жуан», «Месяц в деревне». Современные пьесы с успехом поставленные Эфросом – «Сказки старого Арбата» А. Арбузова, «Человек со стороны» И. Дворецкого. Постановка «Вишневого сада» в театре на Таганке. 1984г. – назначение Эфроса главным

режиссером театра на Таганке после отъезда Ю. Любимова. Постановки: «На дне» Горького, «Мизантроп» Мольера. Конфликт с труппой.

Театр 70-х - 80 –х годов XX века. Драматургия: А. Арбузов, В. Розов, А. Вампилов. Э. Радзинский, Р. Ибрагимбеков, И. Друце. Феномен драматургии **А. Вампилова**. Постановки: «Провинциальные анекдоты» в «Современнике», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота», театре им. Ермоловой («Утиная охота») во МХАТе. **Драматургия «новой волны»**. Пьесы А.Гельмана, А. Галина, Л. Петрушевской Л. Разумовской, С. Злотникова, М. Варфоломеева, А. Дударева. Инсценировки повестей Б. Васильева «А зори здесь тихие..» (театр на Таганке), «В списках не значился» (Ленком); «Эшелон» М. Рощина (МХАТ) «Крутой маршрут» Е. Гинзбург («Современник»)

Марк Анатольевич Захаров (р.1933г.) – выдающийся российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». Работа в качестве актера в драматическом театре в Перми. Возвращение в Москву в 1959г., работа в театре им. Гоголя, Эстрадном театре миниатюр В. Полякова. Постановки в студенческом театре МГУ, работа в театре Сатиры. Постановки - «Доходное место» А. Островского, «Банкет» А. Арканова и Г. Горина. В 1973г. возглавил театр им. Ленинского комсомола (ныне Московский театр «Ленком») Успех постановок «Автоград», «Тиль» Г. Горина. Поэтическая и музыкальная направленность спектаклей «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось». Гастроли Ленкома в Париже. Лучшие спектакли – «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, «Поминальная молитва» Г. Горина по мотивам произведений Ш. Алейхема, «Варвар и еретик» по Ф. Достоевскому, «Чайка» А. Чехова, «Шут Балакирев» Г. Горина и др.

Лев Абрамович Додин (р.1944г.) - выдающийся российский режиссер. Окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа, класс Б.В. Зона. Режиссерский дебют Додина в 1966г. – телеспектакль «Первая любовь» по повести И.С. Тургенева Постановки в театрах России и за рубежом. Среди них «Недоросль» Д. Фонвизина (Ленинградский театр комедии), «Кроткая» по Ф.М. Достоевскому (БДТ и МХАТ), «Господа Головлевы» Ф.М. Достоевский (МХАТ), постановка оперных спектаклей в Амстердаме, Флоренции, Милане, Париже. Сотрудничество с Малым драматическим театром началось в 1975г. «Разбойником» К. Чапека. С 1983г. Л. Додин – художественный руководитель Малого Драматического театра. Легендарные спектакли Додина: «Дом», «Братья и сестры» по , Ф. Абрамову, чеховская тетралогия – «Вишневый сад», «Пьеса без названия», «Чайка», «Дядя Ваня»; «Бесы» по Достоевскому», «Чевенгур» по А. Платонову. В 1998 г. МДТ получил статус Театра Европы, третьим после парижского театра Одеон и Пикколо театро ди Милано Джорджо Стрелера. Преподавательская деятельность в Санкт-етербургской Академии рального искусства, мастер-классы в Великобритании, Франции, Японии, США.

Анатолий Александрович Васильев (р.1942г.) известный российский режиссер. Выпускник 1972г. режиссерского факультета ГИТИСа,

мастерская А. Попова и М. Кнебель. В 1973г. ставит во МХАТе ставший легендарным спектакль «Соло для часов с боем» О. Заградника В 1977г. начинает работать в Московском театре им. Станиславского и выпускает «Первый вариант «Вассы Железновой» М. Горького и «Взрослую дось молодого человека» В. Славкина. Спектакль «Серсо» В. Славкина признан лучшим спектаклем сезона. В 1987г. открытие театра А. Васильева «Школа драматического искусства Премьера пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора. С 1987г. путешествия театра по странам мира, участие в театральных фестивалях Мировое признание театра А. Васильева. Постановки Васильева в Париже, Будапеште, Веймаре. Выдающиеся постановки А. Васильева в «Школе драматического искусства: «Плач Иереммии», «А.С. Пушкин. Дон Жуан или «Каменный гость» и другие стихи», «А С. Пушкин. К***», «Моцарт и Сальери», «Медея Материал» Х. Мюллера. В 2001г. театр «Школа драматического искусства» получил статус Театра Европы, в этом же году состоялось открытие нового театрального здания театра на Сретенке.

ман Григорьевич Виктюк (р. 1936г.) – известный российский режиссер. В 1956 окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в театрах Советского Союза, поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова, «Валентин и Валентина» М. Рождина. В 80-е годы ставит в Москве: «Уроки музыки» Л. Петрушевской, ««Квартира Коломбины» Петрушевской в Студенческом театре МГУ, «Царскую охоту» Л. Зорина в театре им. Моссовета, «Татуированную розу» Т. Уильямса во МХАТе. В 1991г. спектаклем «М. Батерфляй по пьесе Д.Г. Хуана открылся Театр Романа Виктюка». Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени – эстетизм, сопряженный с философией духа, поиск гармонии. Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в театре «Сатирикон». Постановки в Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиле. Неоднозначность оценки творчества Р. Виктюка.

Кама Миронович Гинкас (р. в 1941г.) известный российский режиссер, педагог. Начал обучение в 1959 г. в Вильнюсской консерватории, с 1962г. – на режиссерском факультете ЛГИТМи Ка класс Г.А. Товстоногова. Режиссерский дебют – спектакль «Традиционный сбор» В. Розова в Рижском театре русской драмы. В 1970-72гг. возглавлял Красноярский ТЮЗ. Постановки: «451 по Фаренгейту» Р. Бредбери, «Гамлет» Шекспира, и др. После Красноярска работал в Ленинграде. Наиболее известные спектакли этого периода – «Монолог о браке» Э. Радзинского, «Похожий на льва» Р. Ибрагимбекова, «Царствие земное» Т. Уильямса, «Пушкин и Натали». С 1981г. – московский период творчества К. Гинкаса – «Пять углов» С. Коковкина, «Вагончик» Н. Павловой. С 1988г. Гинкас работает в Московском ТЮЗе. Постановки: «Играем преступление», «К.И. из «Преступления и наказания», «Записки подпольного человека» по Достоевскому, «Казнь декабристов», «Пушкин. Дуэль. Смерть», «Счастливый принц» О. Уайльда. В 1985г. начал преподавательскую

деятельность в ГИТИСе, затем в Школе-студии МХАТ, на Высших режиссерских курсах.

Петр Наумович Фоменко (р.1932г.)- выдающийся российский режиссер, руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко. Творческий путь. Работа в Ленинградском театре комедии. Постановки в театрах России и за рубежом – «Этот милый старый дом» А. Арбузова во Вроцлаве, «Калигула» А. Камю в театре им. Моссовета, «Великолепный рогоносец» Кроммелинка в театре «Сатирикон, «Без вины виноватые» А. Островского, «Пиковая дама» А. Пушкина в театре им. Вахтангова. Преподавательская работа в ГИТИСе. С 1992- художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» . Режиссерский стиль Фоменко – апология театральной игры, полноты жизни. Спектакли: «Волки и овцы» А. Островского, «Война и мир. Начало романа» Л. Толстого, «Лес» А. Островского, «Одна абсолютно счастливая деревня» Б. Вахтина, «Бесприданница» А.Островского и др. Постановка пьесы А. Островского «Лес» в театре Комеди Франсез.

Мирзоев Владимир Владимирович (р. 1957) – режиссер. В 1981 окончил факультет режиссуры цирка ГИТИСа, мастерская М. Местечкина, работал театральным журналистом. В 1989г. эмигрировал в Канаду, в 1990 г. основал в Торонто театральную компанию «Горизонтальная восьмерка». Поставил за 4 года 12 спектаклей по пьесам А.П. Чехова, О. Уайльда, А. Стриндберга, А. Камю и др. В 1993г. вернулся в Москву. Первый спектакль после возвращения – «Женитьба» Н.В. Гоголя в Московском драматическом театре им. К. Станиславского. Спектакли по пьесам Э. Ростана, Мольера, Г. Пинтера, Б. Шоу, У. Шекспира, О. Богаева, Л. Улицкой, Л. Петрушевской показывает широту театральных интересов и пристрастий режиссера. Неоднозначность оценок творчества В. Мирзоева.

Актерское искусство: А. Калягин, О. Табаков, О. Ефремов И. Смоктуновский, Т. Доронина, О. Даль, В. Гафт, М. Неелова, С. Любшин, А. Демидова, О. Борисов, К. Лавров, С. Юрский, А. Абдулов, Н. Караченцов, И. Чурикова, О. Янковский, О. Яковлева, Л. Полищук, А. Миронов, А. Папанов, А. Джигарханян, А. Вертинская, С. Юрский, К. Лавров, В. Стрельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, О. Янковский, А. Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина.
(Рефераты)

РАЗДЕЛ VI. Современный театр. Последнее десятилетие XXв. – начало XXI века.

Тенденции развития современного российского театра:

- прорыв театра в мировое культурное пространства (международные театральные фестивали, гастроли, участие в международных театральных проектах)
- сближение театра с массовой культурой в результате социальных и

- политических преобразований в стране
- кризис актерского искусства и исполнительской школы.
  - отсутствие крупных масштабных личностей—неоавангардистов, неоклассиков, представителей театрального поп-арта и т.п.
  - возникновение «новой драмы»
  - коммерциализация театра

РОССИЙСКИЙ ТЕАТР КОНЦА XX- начала XXI вв.

Политические и экономические изменения в жизни страны в середине 80 - начале 90-х годов XX века. Экономическая нестабильность, кризисные явления в театральном процессе. Разделение МХАТа, проблемы репертуара. Рост количества театров. Театр «У Никитских ворот» Марка Розовского, Театр «Около дома Станиславского» Юрия Погребничко, Театр «Модерн» Светланы. Враговой. Российские и Европейские театральные фестивали: Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, «Золотая Маска», «Балтийский дом», фестиваль “NET”, Авиньонский фестиваль и др.) Известный театровед Б. Зингерман утверждал, что конец театрального тысячелетия случился в России в конце 90-х годов XX века. Открытия, сделанные в сфере театрального искусства и создавшие славу российского театра в 50е - 80-е годы стали бременем для нового поколения. Обычно конец тысячелетия характеризуется неким упадком, минором с апокалиптическим оттенком(напр. рубеж XIX – XXвв). Нынешний рубеж тысячелетий н, напротив характеризуется активной энергетикой, громкой и шумной деятельностью, сближением театра с искусством эстрады (шоу-бизнес), попытками создать картину нововремени.

В 90-е годы XX века происходит взрыв интереса к актуальному театру, современной пьесе, так называемой «новой драме». Процесс омоложения сцены – постепенное отмирание советских театральных ценностей и авторитетов. Омоложение театра не принесло ожидаемого обновления эстетики. Исчезновение из театрального обихода понимание театра как особого духовного пути, как психофизической практики и актерского тренинга. «Новая драма» сумела занять опустевшие позиции, являясь самым экспериментальным и самым социальным явлением российского театра. Происхождение термина «новая драма». Основные приметы и особенности структуры пьес. Представители «новой драмы» - И. Вырыпаев, В. Сигарев, О. Мухина. бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, М. Курочкин, О. Богаев, П. Пряжко, К. Драгунская, А. Пулинович и др.

Драматургия Н. Коляды, «Коляда-театр» в Екатеринбурге.

Феномен театра Евгения Гришковца.

Театр doc. и английская технология «*verbatim*». Основатели театра DOC – Михаил Угаров и Елена Гремина. Театр doc основан в 2002г. в Москве. Первый громкий спектакль – «Кислород» И. Вырыпаева. В Театре doc. идут документальные тексты и пьесы «фикшн», близкие технике *verbatim*. Спектакли: «Война молдаван за картонную коробку» А. Родионова, «Труссы»

по П. Пряжко, «Синий слесарь» М. Угарова, «Большая жрачка» А. Вартанова и Р. Маликова и др.

Режиссура конца XX – начала XXI века.

Театральные авангардисты:

Серебренников Кирилл (р.1969) современный российский режиссер. В 1992 окончил физический факультет Ростовского университета. С 1990г. поставил в Ростове 20 спектаклей по классическим произведениям, работал на телевидении. В Москве – первая постановка «Пластилин» В. Сигарева в драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина. Известность получили постановки: «Откровенные полароидные снимки» М. Равенхилла, в театре им. Пушкина, «Терроризм» и «Изображая жертву» бр. Пресняковых, «Мещане» М. Горького, «Лес» А. Островского в МХТ им. Чехова, «Голая пионерка» в «Современнике», «Господа Головлевы» по Достоевскому, «Демон» с О. Меньшиковым и др.

Чусова Нина (р.1972). окончила режиссерский факультет Воронежского театрального института, а в 2001г. – режиссерский факультет РАТИ, курс Леонида Хейфеца. В учебном театре РАТИ поставила «Шинель» Н.В. Гоголя, «Гедду Габлер» в «Сатириконе», «Имаго» М. Курочкина вантрепризе П. Каплевича, «Мамапапасынсобака» Б. Србляновичи «Грозу» А.Н. Островского в «Современнике», «Тартюф» Мольера в МХТ им. Чехова и др.

Карбаускис Миндаугас (р.1972) – театральный режиссер. Окончил Театральную Академию в Вильнюсе как актер, в 2001 году окончил режиссёрский факультет РАТИ (мастерская Петра Фоменко)¹. За время учебы поставил «Русалку» А. С. Пушкина и «Гедду Габлер» Г. Ибсена. Работал в театре-студии п/р Олега Табакова. В этом театре поставил 8 спектаклей, в т. ч «Долгий рождественский обед» Уайлдера (2001), «Лицедей» Бернхарда (2002) «Когда я умирала» Фолкнера(2004) — «Дядя Ваня» Чехова(2004) «Рассказ о семи повешенных» Андреева (2005), «Рассказ о счастливой Москве» Платонова (2007), В В МХТ им. Чехова поставил в 2001 — «Старосветские помещики» Гоголя, в 2003 — «Копенгаген» Фрейна, в театре «Мастерская Петра Фоменко в 2005 г. поставил «Гедду Габлер» Ибсена. Последние постановки - 2010 — «Ничья длится мгновение» Ицхокаса Мераса]в Российском академическом молодёжном театре, лауреат премий им. К.С. Станиславского, «Триумф», «Хрустальная Турандот», «Золотая Маска»

Римас Туминас (р. 1952) театральный режиссер, Лауреат Государственной премии РФ, Лауреат Российской театральной премии «Золотая маска В 1974 г.г.окончил Литовскую Консерваторию, в 1978 г.окончил режиссерский факультет ГИТИСа (курс И.Туманова). Первым спектаклем - "Январь" Й. Радичкова (1978) в Театре драмы Литовской ССР, первая московская постановка - "Мелодия для павлина" О. Заградника (1979) в Театре им. К.С.Станиславского.. По словам рецензента журнала "Театр", характер режиссуры Туминаса "принадлежит литовской школе, неторопливый, без крика, без резких тонов, с ее любовью к мелочам, с ее

мягкостью или неожиданной взрывчатостью при внешней сдержанности, с ее умением создавать атмосферу спектакля, реальную и мистериальную одновременно". Отмечалось и отсутствие в постановках Туминаса актерских неудач, его умение работать с актерами. Римас Туминас поставил более 20 пьес в различных театрах Литвы и за границей. Из зарубежных работ - чеховские "Дядя Ваня" (1992) и "Чайка" (1993) в Финляндии, "Дон Жуан" Мольера в Исландии (1995). В 1990 г. Туминас основывает Малый театр Вильнюса. Здесь им были поставлены: "Вишневый сад" Чехова (1990), "Галилей" Б.Брехта (1991), "Улыбнись нам, Господи" Г. Кановичюса (1994), "Маскарад" М. Лермонтова (1997), гастролировавшие за рубежом (Финляндия, Швеция, Польша, Исландия и др.) Спектакли Туминаса - успешные участники фестивалей "Международная прибалтийская театральная весна", "Балтийский дом", "Life", "Контакт", "Международный театральный фестиваль им. Чехова" и др. После успешного показа в Москве в рамках III фестиваля им. Чехова спектакля "Маскарад" (критики отмечали "цельность эстетического пейзажа" и редкую степень свободы в обращении литовского режиссера с чужой классикой), ставшего лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший зарубежный спектакль 1998 года", Туминас был приглашен на постановку театром "Современник", где в 2000 г. выпустил спектакль "Играем...Шиллера!" по пьесе Фр. Шиллера "Мария Стюарт". В 2002 году на сцене Театра им. Евг. Вахтангова Римас Туминас поставил спектакль по пьесе Н.В. Гоголя "Ревизор", который критики назвали "самым скандальным и одновременно спорным спектаклем сезона".

В 2007 г. Римас Туминас возглавил Театр имени Евг. Вахтангова в качестве Художественного руководителя.

В 1999 г. Римасу Туминасу присвоено звание Лауреата Государственной премии РФ "В области просветительской деятельности" за международное культурное сотрудничество.

В 2010 г. награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие культурных связей.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы и ее учебному плану. Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

1. Первичные знания основных направлений изобразительных искусств.
2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения театра.
5. Знание отечественных и зарубежных авторов, актёров и режиссёров.
6. Знание профессиональной терминологии.
7. Знание основных периодов развития театра.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: оценка «5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать.

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

«2» («неудовлетворительно») - непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам
Обучение по учебному предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы активным участием всей группы учащихся.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
- просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;
- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);
- подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;
- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Список учебной и научной литературы по истории русского театра.

Обязательная литература:

1. «История русского драматического театра от его истоков до конца XX века» под редакцией Н.С. Пивоварова «ГИТИС» Москва, 2005
2. «Русский драматический театр» под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. Образцовой. М. «Просвещение» 1976
3. Давыдова М. «Конец театральной эпохи» «Золотая Маска. «О.Г.И. М. 2005
4. Крымова Н. Имена. Избранное: в 3-х книгах. М., 2005
5. Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия. Составители: Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И.. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
6. Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И. «Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Учебное пособие. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007

Дополнительная литература

1. Авангард и театр 1910–1920-х годов : антология. – Москва: Наука, 2008. – 704 с. – (Искусство авангарда 1910–1920-х годов).
2. Духанина, Любовь. Куклы и театр / Любовь Духанина. – Москва, 2002. – 120
3. Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. М.1998
4. История русской драматургии XXVII- первой половины XIXвека. Л. 1982г.
5. Куликова К. «Российского театра первые актеры» Лениздат 1991-
6. Марков П. О театре: в 4т. М. 1977
7. Мейерхольд в русской театральной критике. Сб. М. «Артист. Режиссер. Театр» 1997
8. Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века . М. «Артист. Режиссер. Театр» 2004
9. Моисеева Г.Н. Сб. Русская драматургия XVIII века М. «Современник» 1987
- 10.Моров А.Г. «Три века русской сцены» в 2-х томах М. «Просвещение» 1978
- 11.Народный театр. Сб. М. Советская Россия 1991
- 12.PRO SCENIUM.Вопросы театра/ Сост. И ответственный редактор В.А. Максимова.Изд.2-е испр.-М,: Издательство ЛКИ, 2007
- 13.Парадокс о драме. Перечитывая пьесы 20-х-20-х годов. Составитель Вишневецкая И.Л. М. Наука 1993
- 14.Русский авангард»: Изобразительное искусство. Литература. Театр: Хрестоматия. Составители: Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И.. М.: РАТИ-ГИТИС, 2007
- 15.Рудницкий К. Мейерхольд –М.: Искусство, 1981
- 16.Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. М. Искусство 1986

17. Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. М., 1999
18. Соловьева И. Ветви и корни. М. 1998
19. Соловьева И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. Москва. Издательство «Московский художественный театр» 2007
20. Старикова Л.М. Театр в России XVIII века. М., 1997
21. Театр Анатолия Эфроса. Сб. М., 2001
22. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: в 2-х кн. Л., 1988
23. Хайченко Г. Страницы Истории советского театра. М. Искусство 1983
24. Чехов М. Путь актера М. «Согласие» 2000
25. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М. «Книга» 1988
26. Эстетика. Словарь. М. Издательство политической литературы 1989
27. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1975
28. Макаров, С. М. От старинных развлечений к зрелищным искусствам. В дебрях позорищ, потех и развлечений / С.М. Макаров. – Москва: Либроком, 2010. – 208 с.
29. Абелюк Е., Таганка. Личное дело одного театра (+ DVD-ROM) / Е. Абелюк, Е. Леенсон. – Москва: Новое литературное обозрение, 2007. – 648 с.
30. Театр как социологический феномен. – Москва: Алетейя, 2009. – 520 с. (Социология и экономика искусства. Научное наследие).
31. Тихвинская, Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 гг. / Л. Тихвинская. – Москва: Молодая гвардия, 2005. – 528 с. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
32. Бобылева, А. Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков / А. Л. Бобылева. – Москва: Едиториал УРСС, 2000. – 168 с.
33. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков. Издательство: Университетская книга, 2009. – 288 с.
34. Авангард и театр 1910–1920-х годов : антология. – Москва: Наука, 2008. – 704 с. – (Искусство авангарда 1910–1920-х годов).
35. Немирович-Данченко, Владимир. Рождение театра. – Москва: АСТ, Зебра Е, ВКТ, 2009. – 672 с. – (Актерская книга).
36. «Табакерка». История театрального подвала, или 30 лет спустя : антология / Н. Каминская, А. Попов. – Москва: АСТ, Астрель, 2008. – 448 с. – (Жизнь за кулисами).
37. Якубовский А. Профессия: театральный критик. ГИТИС Москва 2008.
38. Додин, Л. Путешествие без конца / Лев Додин. – Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2009. – 480 с.
39. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков. Издательство: Университетская книга, 2009. – 288 с.

40. Авангард и театр 1910–1920-х годов : антология. – Москва: Наука, 2008. – 704 с. – (Искусство авангарда 1910–1920-х годов).
41. Русский драматический театр : энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001. – 568 с.
42. Мельникова, С. И. Коцебу в России / С. И. Мельникова. – Санкт-Петербург.: Изд-во СПб ГАТИ, 2005. – 220 с.: ил.
43. Титова, Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру: учеб. пособие для вузов / Г. В. Титова. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2006. – 176 с.: ил.
44. Русский театр: 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни / под ред. А. Мещерякова. – Москва: Мир книги, 2007. – 2-е изд. – 472 с.
45. Евреинов, Н. Н. Двойной театр / Н.Н. Евреинов. – Москва: Совпадение, 2007. – 303 с.
46. Олег Ефремов и его время. – Москва: МХТ, 2007.
47. Соловьева, И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи / Инна Соловьева. – Москва: МХТ, 2008.
48. Забалуев, Владимир. Новая драма: практика свободы / Владимир Забалуев, Алексей Зензинов // Новый мир. – 2008. – №4.
49. Перекресток. Новая драма. Кинотеатр.doc [Электронный ресурс] // Сеанс. – № 29/30. Триумф скорости. – Режим доступа: <http://seance.ru/category/n/29-30>.
50. Фестиваль «Новая драма 2008» [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2009. – № 3. – Пьесы: Михаил Дурненков: Хлам (пьеса) Михаил Дурненков: Искусство вечно! Ярослава Пулинович: Наташина мечта Ксения Драгунская: Пробка. – Режим доступа: <http://www.kinoart.ru/magazine/archive/03-2009>.
51. Михаил Угаров. Театр для всех. Беседу ведет Марина Шимадина [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2007. – № 3. – Режим доступа: <http://www.kinoart.ru/magazine/03-2007/review/fis0703>.
52. [Подборка материалов о «Новой драме»] // Искусство кино. – 2004. – № 2. – Пьесы: Александр Родионов: Борьба молдаван за картонную коробку Вечеслав и Михаил Дурненковы: Культурный слой Эссе: Иван Вырыпаев: Сентенции Пантелея Карманова Статья: Михаил Угаров. Красота погубит мир!
53. Кислова, Л. С. ТЕАТР.DOC: жизнь в режиме реального времени (проекты В. Леванова «Сто пудов любви», Е. Нарши «Погружение») // Филологический дискурс: вестник филологического факультета ТюмГУ. – 2007. – Вып. VI: Стратегии обновления в языке и культуре. – С. 21–30.
54. Болотян, И. О драме в современном театре: verbatim // Вопросы литературы. – 2004. – № 5. – <http://magazines.russ.ru/voplit/2004/5/bolo2-pr.html>

55. Забалуев, В. Время вербатима: От тоталитарного театра к поиску новой экзистенциальности / В. Забалуев, А. Зензинов // Современная драматургия. – 2004. – № 1. – С.
56. Забалуев, В. Между медитацией и «ноу-хау»: Российская новая драма в поисках себя / В. Забалуев, А. Зензинов // Современная драматургия. – 2003. – № 4. – С.
57. Липовецкий, М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Владимира и Олега Пресняковых // Новое литературное обозрение. – 2005. – № (73). – <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/li27.html>
58. Мамаладзе, М. Театр катастрофического сознания: о пьесах – философских сказках Вячеслава Дурненкова на фоне театральных мифов вокруг «новой драмы» // Новое литературное обозрение. – 2005. – № (73). – <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/mama28.html>
59. Вахтангов без купюр [отрывки из книги: Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства / ред.-сост. Владислав Иванов. – Москва: Индрик, 2011] // Экран и сцена. – 2010. – № 21, 22, 23. – 2011. – № 1.