

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____ **И.В.Коротков**

«_____» _____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Название дисциплины

Специальность

Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Форма обучения

очная

(очная, заочная)

Москва, 2023

Автор: Коростылева М.В., доцент

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО утверждённого приказом Министерства образования и науки № **1128** от «16» ноября 2017г.
по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство**
с учетом рекомендаций ОПОП

СОГЛАСОВАНО:

Декан актерского факультета _____ /Магар Е.Е.

Зам.руководителя учебного управления,
начальник отдела по методической работе _____ /Атаман В.В.

Зав.библиотекой _____ /Шипулина В.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

- 1.1 – Цели и задачи освоения дисциплины.
- 1.2 – Место дисциплины в ОПОП
- 1.3 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.1. - Структура и организационно-методические данные дисциплины.
- 2.2. – Содержание разделов дисциплины.
- 2.2.1 – Тематический план дисциплины.
- 2.2.2. – Содержание дисциплины.
- 2.2.3. – Занятия с применением инновационных форм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

- 3.1. – Обязательная литература.
- 3.2. – Дополнительная литература.
- 3.2. – Фильмография.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Фонд оценочных средств по дисциплине.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины – дать студентам представление о русском (от зарождения до современности) и зарубежном (в эпоху режиссерского театра, в XX – XXI веках) театральном процессе в его взаимодействии с другими видами искусства.

Задачи дисциплины:

- познакомить с театроведческой литературой, театральной терминологией, необходимой не только для изучения истории театра, но и других зрелищных искусств (в частности, для изучения истории и теории кино);
- помочь овладеть навыками анализа драматических текстов и театральных спектаклей;
- обозначить проблемы взаимовлияния театра и кинематографа.

1.2. Место дисциплины в ОПОП.

Дисциплина «История театра» согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства является обязательной в рамках базовой части ОПОП ВО. Данный курс предназначен для студентов специальности «52.05.01 Актерское искусство». В соответствии с Учебным планом ФГОС ВО по названной специальности данная дисциплина преподается студентам 3 курса (5 и 6 семестры), на изучение дисциплины отводится 3 зачетных единиц (108 академических часов). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 астрономическим часам.

Дисциплина «История театра» изучается во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Философия», «История религии», «История изобразительного искусства».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1- способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной	ОПК-1.1. знает историю культуры в широком контексте ОПК-1.2. знает историю и теорию искусства ОПК-1.3. умеет анализировать произведение

<p>деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>искусства в культурно- историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи ОПК-1.4. умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию ОПК-1.5. владеет методикой анализа произведения искусства ОПК-1.6. владеет профессиональной терминологией</p>
<p>ОПК-3- способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий.</p>	<p>ОПК-3.1. знает основные источники информации по истории и теории искусства ОПК-3.2. знает принципы работы с информацией ОПК-3.3. умеет осуществлять поиск необходимой информации в фондах библиотек, в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет ОПК-3.4. умеет анализировать и систематизировать полученную информацию ОПК-3.5. владеет навыками планирования и проведения исследовательской работы ОПК-3.6. владеет навыками использования информационно-коммуникационных технологий</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.

<p>Общая трудоемкость дисциплины</p>	<p>3 зач.ед</p>	<p>108 час.</p>		
<p>Вид учебной работы</p>	<p>Количество часов</p> <table border="1" data-bbox="836 1977 1493 2027"> <tr> <td data-bbox="836 1977 1031 2027"> <p>Всего по</p> </td> <td data-bbox="1031 1977 1493 2027"> <p>В.т.ч. по семестрам</p> </td> </tr> </table>		<p>Всего по</p>	<p>В.т.ч. по семестрам</p>
<p>Всего по</p>	<p>В.т.ч. по семестрам</p>			

	уч.плану	5	6
Практический блок			
<i>Работа с преподавателем (контактные часы)</i>	64	34	30
Лекции	64	34	30
<i>Самостоятельная работа</i>	8	2	6
Форма итогового контроля	36		Э (36)
Всего часов	108	36	72

2.2. Содержание разделов дисциплин.

2.2.1. Тематический план дисциплины.

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с Преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
3 курс, 5 семестр							
1	Тема 1. Истоки театрального искусства.	2	2				
2	Тема 2. Русский народный театр.	4	4				
3	Тема 3. Русский театр XVII века.	2	2				
4	Тема 4. Театр XVIII века.	4	4				
5	Тема 5. Театр XIX века	4	4				
6	Тема 6. Русский театр начала XX века.	4	4				
7	Тема 7. Театральный процесс первого послеоктябрьского десятилетия.	4	4				
8	Тема 8. Театр 1930-1950-х годов.	4	4				
9	Тема 9. Театр второй половины XX века и современный театральный процесс (1950 – по наст. время).	8	6				2
Итого за 5 семестр:		36	34				2
3 курс, 6 семестр							
10	Тема 10. Зарубежный театр рубежа XIX-XX вв.	6	6				
11	Тема 11. Зарубежный театр начала XX в.	6	6				
12	Тема 12. Зарубежный театр 1920-1930-х гг.	6	6				

13	Тема 13. Зарубежный театр 1940-1960-х гг.	6	6				
14	Тема 14. Зарубежный театр последней трети XX – нач. XXI в.	10	6				6
Экзамен		36					
Итого за 6 семестр:		72	30				6
Общая трудоемкость:		108	64				8

2.2.2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Истоки театрального искусства. (ОПК-1, ОПК-3).

Игра — основа театрального зрелища. Природа и значение игры как явления культуры. Главные признаки игры.

Театр как синтез искусств.

Спектакль как театральный текст.

Актер. Актер и персонаж. Основные способы изображения человека на сцене: маска – ампула – характер. «Школа переживания» и «школа представления».

Зритель. Отношение зрителя к театральному искусству. Функции театра в культуре повседневности. Типы взаимодействия сцены и зрителя. Психология зрителя: нормы поведения, социально-культурные типы, реакции зрителя.

Драматургия. Театр и драматическая литература: история взаимоотношений. Жанры драматургии: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль, фарс, трагикомедия, трагифарс и др.

Театр как пространственное искусство. Театральная архитектура и сценография. Устройство и семантика отдельных частей сцены и зрительного зала.

Режиссура. Различные типы режиссуры, возникшие в XX веке. Функции режиссуры. Споры о жизнеспособности режиссерского театра в конце XX – начале XXI вв.

Современные теории возникновения драмы и театра.

Истоки театрального искусства. Культ, ритуал, мистерия и их взаимосвязь с «игрой». Коллективный и синкретический характер обрядового действия.

Тема 2. Русский народный театр. (ОПК-1, ОПК-3).

Русский обрядовый календарный театр и календарный театр Западной Европы: сходство и различия. Театральные элементы в святочном, масленичном, пасхальном, троицком циклах. Театральные элементы зимних святок. Святочное ряжение. Колядование. Игрища. Славление Христа. Посевание изб. «Вождение козы». «Маланка». Театральные элементы масленичного обрядового цикла. Русская Масленица и западноевропейский карнавал.

Участие скоморохов в календарных обрядах. Театральные начала в русских «обрядках перехода»: свадьба, похороны. «Играть свадьбу». Свадебный обряд: система действующих лиц, роли действующих лиц, место и время обрядовых действий, последовательность (сценарий) обрядовых действий. Похороны, погребальные обряды. Плакальщицы, вытницы, плакуши – профессиональные обрядовые действующие лица. Игровые «похороны», «погребения», «приходы покойников». Скоморохи на свадьбе и похоронах.

Своеобразие театрального процесса в России. Театральные зрелища в Древней Руси. Теории появления скоморохов на Руси. Скоморохи как первые профессиональные актеры Руси. Оседлые и бродячие труппы: различия в репертуаре. «Смеховой мир» Древней Руси и скоморошество. Многообразие театральных жанров скоморошья искусства.

Зарождение народной драмы в XVII в., развитие репертуара народной драмы в XVIII в. Функционирование народной драмы в репертуаре низового театра XVIII—XIX вв. Виды народного кукольного театра. Театр Петрушки. Вертеп.

Новые формы площадных зрелищ в XIX в. Раек (или «потешная панорама»). Возникновение балаганов. Развитие балаганных представлений в течение XIX в.: устройство, репертуар, особенности актерского исполнения, сценическое оформление, костюм. Ранний кинематограф и культура площадного зрелища: раек, балаган, паноптикум.

Народный театр как театр масок, театр «намеренной условности» (П.Г. Богатырев). Функции народного театра: обрядовая (магическая), эстетическая. Близость зрителя и актера: вовлечение зрителя в действие. Сценическая площадка народного театра. Особенности хронотопа народного театра: постоянное нарушение единства места и времени, свободное перемещение в пространстве и времени. Театральный костюм и маски русского народного театра. Народный театр и русская народная картина (лубок).

Тема 3. Русский театр XVII века. (ОПК-1, ОПК-3).

«Храмовое действо как синтез искусств» (П.А. Флоренский) в средневековой Руси. Элементы театральности в церковной культуре XVI – XVII вв.

Исторические условия, способствовавшие учреждению театра при русском царском дворе во второй половине XVII в. Придворные развлечения.

Организация первого придворного театра в 1672 г. при дворе Алексея Михайловича. Устройство «комедийной хоромины» в селе Преображенском и в Кремле. Первый спектакль театра — «Есфирь, или Артаксерксово действо».

Зарождение школьного театра в России в конце XVII в. Деятельность школьного театра Киевской духовной академии. Вклад в развитие идей школьного театра Симеоном Полоцким /Самуилом Емельяновичем Петровским-Ситниановичем/ (1629 – 1680). Перенос центра школьного театра в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. Театр Московского госпиталя. Возникновение стихотворной драматургии. Комедии С. Полоцкого. Драматургическая деятельность ростовского митрополита Дмитрия /Д.С. Туптало/.

Элементы барочной культуры в школьной драматургии и театре. Театр как модель вселенной. Изображение особого, высшего, надчеловеческого мира. Жанр интермедий («междуречий»): дидактизм интермедий, использование приемов народного театра (снижение образа разоблачаемого персонажа, буффонада, потасовки, речевой комизм). Принцип фуги в театральном зрелище: освещение темы в разных аспектах, в различных перспективах.

Тема 4. Русский театр XVIII века. (ОПК-1, ОПК-3).

Театр первой четверти XVIII века. Преобразования Петра I в области культуры. Новые черты в идеологии русского общества и новые формы быта (ассамблеи, куртаги, маскарады, аллегорические шествия). Создание первого публичного театра в Москве в 1702 г. Постройка Комедиальной хоромины на Красной площади. Труппа И.-К. Кунста – О. Фюрста (1702 – 1706). Театр при дворе царевны Наталии Алексеевны. Русский школьный театр первой четверти XVIII в. Панегирическая драма. Интермедии русского театра. Трагедокомедия Ф. Прокоповича (1681 –1736) «Владимир» – наиболее значительное произведение школьной драматургии начала XVIII в. Развитие любительского театра «охочих комедиантов» в Петровскую эпоху.

Театр 1730 — 1750 гг. Придворный театр при дворе Анны Иоанновны: итальянская опера, французский балет, итальянская народная комедия масок (commediadel'arte), немецкий драматический театр К. Нейбер (1740). Знакомство с репертуаром французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б. Мольер). Театр при дворе Елизаветы. Зарождение классицизма в драме и театре.

Театр второй половины XVIII в. Развитие принципов классицизма в театре. Нормативный характер эстетики классицизма в драматургии, актерском искусстве, сценическом оформлении.

Драматургия. Теория драмы классицизма. Принцип триединства (единства времени, места и действия) как новый тип условности в драматическом и сценическом искусстве. Учение о жанрах в классицизме. Классицистическая «комедия характеров» и «комедия нравов». Функция ампула «резонера» в комедии. Развитие русской национальной драматургии

во второй половине XVIII в. Авторы классицистической драматургии: М.В. Ломоносов (1711 – 1765), А.П. Сумароков (1718 – 1777).

Актерское искусство. Эстетика актерской игры в классицизме: речевой характер спектакля, малоподвижность актера на сцене. Жесты-знаки как обозначение определенных эмоций (следование барочной традиции).

Архитектура русского театрального здания. Появление театров, отстроенных по образцу театральной итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Принципы оформления спектакля. Типы декораций для трагедий и комедий.

Возникновение русского публичного профессионального театра. Ярославский любительский, затем профессиональный общедоступный городской театр Ф.Г. Волкова (с 1750 г.). Переезд ярославцев в Петербург. Учреждение 30 августа 1756 г. первого постоянного государственного публичного профессионального театра. Классицистические спектакли театра. Формирование профессиональной актерской школы: Ф.Г. Волков (1729 – 1763), Я.Д. Шумский (г. рожд. неизв. – 1812), И.А. Дмитриевский (1734 – 1821).

Театр 1760 – 1790 гг. Место театра в русской городской и усадебной культуре. Особенности «театрализации» бытовой жизни второй половины XVIII в. Любительский театр второй половины XVIII в. Французская и немецкая труппы на петербургской сцене.

Возникновение и расцвет крепостного театра на рубеже XVIII и XIX в. Крупнейшие крепостные труппы (театры П.Б. Шереметьева, Н.Б. Юсупова и др.). Крепостные актеры.

Актеры профессионального театра конца XVIII века: П.А. Плавильщиков (1760 – 1812), Я.Г. Шушерин (1753 – 1813), А.М. Крутицкий (1754 – 1803), С.Н. Сандунов (1756 – 1820). Первые русские актрисы.

Сентиментализм в театре («слезная комедия» и «мещанская драма»). М.Н. Херасков как комедиограф русского сентиментализма. Нарастание реалистических элементов в драме. Просветительское начало в драме. Сатирические комедии Д.И. Фонвизина (1745 – 1823). «Бригадир», «Недоросль» (1783). Комедии В.В. Капниста (1757 – 1823), И.А. Крылова (1769 – 1844). Зарождение жанра политической трагедии в конце XVIII в. Комическая опера XVIII в. и ее влияние на развитие русской комедии. Принципы оформления спектаклей. Деятельность Д. Валериани. Преромантизм в театрально-декорационном искусстве П. Готтардо ди Гонзага. Русские театральные художники. Особенности театрального костюма, грима.

Тема 5. Театр XIX века. (ОПК-1, ОПК-3).

Сценическое искусство первой половины XIX века. Значение XIX века в развитии русского национального театра. Периодизация истории русского театра первой половины XIX века. Театр в системе досуга человека первой половины XIX века. Представление о театре как «празднике» и театре как «кафедре». Театральный быт первой половины XIX в.

Театр 1790 – 1825 гг. Организация театрального дела в начале XIX века. Формирование казенной сцены. Открытие Малого (1824) и Большого (1825) театров в Москве. Крепостные актеры и провинциальная сцена.

Репертуар и драматургия. Комедия начала XIX века: И.А. Крылов (1769-1844), А.А. Шаховской (1777 – 1846), М.И. Загоскин (1789 – 1852). Стихотворная комедия. Мелодрама. Водевиль. Комедийные актеры: И.И. Сосницкий (1749 – 1871), В.И. Рязанцев (1800 – 1831). Политическая трагедия начала XIX в. Творчество В.А. Озерова (1769 – 1816). Политическая трагедия декабристов (В.К. Кюхельбекер, К.Ф. Рылеев). Трагедийные актеры: А.С. Яковлев (1733 – 1817), Е.С. Семенова (1786 – 1849). А.С. Пушкин об игре Е.С. Семеновой. Драматургия А.С. Грибоедова (1795 – 1829). Комедия «Горе от ума» (1824). Черты классицистической, романтической и реалистической эстетики в «Горе от ума». Черты романтического героя в образе Чацкого. Своеобразие реализма комедии. «Горе от ума» и комедиография конца XVIII – нач. XIX вв. Трагическое и комическое в комедии. Стих комедии. Язык «Горе от ума». «Горе от ума» и русская критика: оценка комедии А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским, И.А. Гончаровым. Первые постановки «Горе от ума» на русской сцене (петербургская и московская версии).

А.С. Пушкин (1799 – 1837) и театр. Взгляды А. С. Пушкина на драму и театр. Драматургия А.С. Пушкина. «Борис Годунов» (1825): источники драмы, особенности конфликта, система образов. Исторические хроники В. Шекспира и «Борис Годунов». «Борис Годунов» и историческая драма XIX в. Сценическая судьба «Бориса Годунова». «Маленькие трагедии» (около 1830 г.). Психологизм, малая драматическая форма, лаконизм художественных средств (эскизность). Использование «вечных сюжетов». Значение драматических произведений и театральной эстетики Пушкина для развития русской драмы и русского театра.

Театр 1825 – 1850 гг. Общественные условия эпохи и театр. Цензура в области драмы и театра. Открытие Александринского театра в Петербурге (1832). Петербургская драматическая труппа. Московская драматическая труппа. Дальнейшее формирование искусства Малого театра.

Романтизм в сценическом искусстве. Основа романтической театральной эстетики — воображение и чувство. Изображение противоречивых контрастных сторон жизни.

Драматургия. Западноевропейская романтическая драма на сцене русского театра. Увлечение мелодрамой. Зрительская реакция на мелодраму. Переводы шекспировских пьес, сделанные писателями-романтиками, и их постановки на русской сцене.

Драматургия М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841). Юношеские драмы М.Ю. Лермонтова. Романтическая драма «Маскарад» (1835-1836). Идеино-философская проблематика драмы. Особенности романтического конфликта. Система образов. Арбенин как романтический герой. «Маска», «маскарад», «игра» в понимании М.Ю. Лермонтова. «Маскарад» и «Горе от ума». Шекспировские мотивы в драме («Маскарад» и «Отелло»). Редакции пьесы. Стих «Маскарада». Язык драмы.

Н.В. Гоголь (1809 – 1852) и театр. Взгляды Гоголя на драматургию и театр. Творчество Н.В. Гоголя-комедиографа. Замыслы ранних драм Гоголя. История создания «Ревизора» (1836). Страх как движущая сила интриги. Ситуация «ревизора». «Миражная интрига» (А.А. Григорьев). Финальная немая сцена. Гоголевское самоистолкование комедии. Две линии интерпретации гоголевского «Ревизора» в критике. Сценическая судьба «Ревизора». Первые постановки в Москве и Петербурге. Комедии Гоголя «Женитьба» и «Игроки».

Драматургия И.С. Тургенева (1818 – 1883) и «натуральная школа». Комедия «Месяц в деревне» (1850). Психологизм драмы: развернутая характеристика героев, эпические отступления, психологические ремарки, подтекст в драме Тургенева. Французская драматургическая литература XIX в. и Тургенев.

Водевиль 1830–1840 гг. Авторы водевилей (Ф.А. Кони, П.А. Каратыгин, Д.Т. Ленский и др.). Проблематика, круг сюжетов. «Маленький человек» как герой водевиля. Водевиль в оценке зрителей-современников. Водевиль - школа актерского мастерства.

Актерское искусство. Романтизм в актерской игре. Изменение соотношения декламации и пластики в романтическом театре. Театр «многожестия», экспрессивного актерского движения. Замена напевной стилизованной классицистической декламации на разговорную речь.

Творчество П.С. Мочалова (1800 – 1848). Романтизм актерской игры П.С. Мочалова: показ жизни «в ее напряженности, лихорадке». Романтический субъективизм игры: «переводя в жизнь представляемого лица, играть все-таки собственную душу». Расцвет мочаловского творчества в 1835 – 1840 гг. («мочаловское пятилетие»). Мочалов и В.А. Каратыгин (1802 – 1853): сходство и различия в актерской игре.

Актеры водевиля (Н.О. Дюр, В.Н. Асенкова, В.И. Живокини и др.).

Возникновение «натуральной школы» и ее влияние на сценическое искусство. М.С. Щепкин (1788 – 1863) — реформатор русской сцены. Творческий путь Щепкина. Характер игры Щепкина: актер — защитник персонажей. Мелодраматический репертуар Щепкина. Оценка творчества Щепкина В.Г. Белинским. Педагогическая деятельность Щепкина. Ученики М.С. Щепкина.

Актерское творчество А.Е. Мартынова (1816 – 1860).

Элементы режиссуры в спектаклях середины XIX века. Актерская и драматургическая режиссура. Эволюция оформления спектакля: переход от кулисной системы к павильонной. Театральные художники первой половины XIX века. Работы А.А. Роллера в драматическом театре. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров.

Русский театр второй половины XIX века. Исторические условия развития театра второй половины XIX века. Развитие реалистических традиций в драматургии и актерской игре.

Театр 1850 – 1870 гг. Драматургия. А.Н. Островский (1823 – 1886) – создатель русского национального репертуара. Драматургия и театральная деятельность Островского. Театральная эстетика Островского и его

театрально-организационная деятельность. Наследование театральных идей Островского К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.

Развитие жанра сатирической комедии во второй половине XIX в. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826 – 1889). Комедия «Смерть Пазухина» (1857) и драматическая сатира «Тени» (1862). Особенности сатиры Салтыкова-Щедрина. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817 – 1903). Судьба драматурга. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского» (1857), «Дело» (1861), «Смерть Тарелкина» (1862). Автобиографические мотивы, театральные и философские влияния в трилогии Сухово-Кобылина. Сухово-Кобылин и традиции гоголевской комедии-фантазмагии.

Место исторической драматургии в репертуаре этого времени. Драматическая трилогия А.К. Толстого (1817 – 1875): «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1870), «Царь Борис» (1870). Создание А.К. Толстым жанра историко-психологической драмы. Сценическая судьба трилогии Толстого.

Актерское искусство. Актерское искусство Малого театра. Труппа Малого театра. Актерская династия Садовских: П.М. Садовский (1818 – 1872), О.О. Садовская (1849 – 1919), М.П. Садовский (1847 – 1910). Л.П. Никулина-Косицкая (1827 – 1868) и русская реалистическая драма 1840–1860-х гг. (И.С. Тургенева, А.Н. Островского). Никулина-Косицкая – Катерина («Гроза»). Г.Н. Федотова (1846 – 1925) – ученица и продолжательница щепкинских традиций.

Актерское искусство Александринского театра: сходство и отличия от «московской» школы актерской игры. Две линии актерского искусства: «школа представления» и «школа переживания». Особенности репертуара Александринского театра. Творчество И.Ф. Горбунова (1813 – 1895), П.В. Васильева (1839 – 1879), В.В. Самойлова (1813 – 1887).

Театр 1870 – 1890 гг. **Драматургия.** Последователи Островского и бытовая драма конца XIX в. (А.Ф. Писемский, В.А. Крылов, И.В. Шпажинский, А.А. Потехин). Драматургия Л.Н. Толстого (1828 – 1910). Новые черты в драматургии Толстого.

Театральное дело и актерское искусство. Отмена театральной монополии в Петербурге и Москве (1882). Возникновение частных театров в двух столицах. Идея создания театра для народа: просветительские цели народных театров. Театральное меценатство. Театральное любительство. Рождение профессионального частного оперного театра — Московской частной русской оперы (Мамонтовской оперы) и ее роль в развитии русского сценического искусства. Алексеевский театральный кружок.

Лучшие провинциальные актеры: Н.Х. Рыбаков (1811 – 1876), М.И. Писарев (1844 – 1905), Н.И. Синельщиков (1855 – 1935), Н.И. Соболев-Самарин (1868 – 1945) – и их участие в столичной театральной жизни.

Малый театр в 1870 – 1890-х гг. М.Н. Ермолова (1853 – 1928). Ермолова как неоромантическая актриса. А.П. Ленский (1847 – 1908) как актер, театральный деятель, педагог, режиссер. А.И. Сумбатов-Южин (1857–1927), реалистические и романтические черты актерского искусства Сумбатова-Южина. Актер – драматург.

Александринский театр 1870–1890-х гг. Труппа Александринского театра. Актерские работы В.Н. Давыдова (1849–1925). П.А. Стрепетова (1850–1903). М.Г. Савина (1854 – 1915). К.А. Варламов (1848 – 1915) – актер-комик.

Театрально-декорационное искусство. Приемы оформления спектакля. Усиление реалистических тенденций, стремление к созданию декораций, исторически соответствующих изображаемой эпохе. Крупнейшие художники – декораторы казенных театров: М.А. Шишков (1837 – 1892), М.И. Бочаров (1831 – 1895), С.А. Исаков (1823 – 1881). Приход в театрально-декорационное искусство станковых живописцев: В.М. Поленова, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, В.А. Серова и др. К.А. Коровин и театр.

Тема 6. Русский театр начала XX века. (ОПК-1, ОПК-3).

Общая характеристика состояния театрального искусства на рубеже веков. «Кризис искусства» и пути его преодоления. Традиционализм и поиск новых театральных форм. Западноевропейская «новая драма» и ее влияние на русскую драматургию. Начало режиссерской эпохи в театре. Значение гастролей мейнингенской труппы (Германия) для русского театра.

Театр 1898 – 1907 Драматургия. Многообразие драматургических поисков конца XIX – начала XX вв. А.П. Чехов (1860–1904) как создатель нового типа драмы: психологической драмы. Чехов и его значение в развитии мировой драматургии и сценического искусства. Современные театральные интерпретации чеховской драматургии.

Социально-бытовая драма начала XX в. Драматурги литературно-художественного общества «Знание» (Максим Горький, Л.Н. Андреев, С.А. Найденов и др.). Драматургия Максима Горького (1868–1936).

Начало режиссерской эпохи русского театра. Открытие Московского Художественного общедоступного театра (1898) – начало русского режиссерского театра. Программа театральной реформы К.С. Станиславского (1863 – 1938) и В.И. Немировича-Данченко (1858 – 1943). Идеино-эстетические и этические принципы МХТ. Первые сезоны МХТ и ориентация театра на принципы мейнингенской труппы. Чеховские спектакли: от «Чайки» (1898) к «Дяде Ване» (1904).

Возникновение психологической режиссуры: всесторонний показ человеческой жизни в ее внешних и внутренних проявлениях. Ранняя режиссура МХТ как режиссура, «умирающая в актере». Организаторские функции режиссера в МХТ. Стилистический диапазон раннего МХТ. Первое поколение актеров-мхатовцев. Значение художественного оформления спектаклей. В.А. Симов (1858 – 1935) — художник раннего МХТ. К.С. Станиславский — педагог. Начало театрального студийного движения.

Творчество В.Э. Мейерхольда (1874 – 1940). Мейерхольд — актер МХТ. Начало режиссуры. Разработка принципов режиссуры условного театра. Студия на Поварской (1905). Работа Мейерхольда в театре В.Ф. Комиссаржевской (1906 – 1908).

Актерское искусство. В.Ф. Комиссаржевская (1846 – 1910) – актриса рубежа веков. Организация Комиссаржевской Театра в Пассаже (1902 – 1904). Программа театра. Работа с Мейерхольдом. Идея «неподвижного театра».

Театрально-декорационное искусство. Изменение роли театрального художника в сценическом искусстве начала XX века. Приход художников «Мира искусства» в театр.

Театр 1908 – 1917 гг. Общественные условия существования театрального искусства. Театр как центр художественной жизни 1910-х гг. Многообразие типов театров десятых годов. «Человек пластический» как театральная проблема начала XX века. Свободный танец А. Дункан и русские «дунканистки».

Драматургия. Споры о судьбе драматургии в театре этого времени. Драматургия и психологическая режиссура.

Символизм в драме. Символистские театральные теории (В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Вяч. Иванов). Драматургия А.А. Блока (1880 – 1921). Лирическая трилогия Блока (1906): «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка» и их связь с блоковской лирикой.

Символизм и акмеизм: полярность театральных взглядов. Поэтический театр И.Ф. Анненского (1855-1909). Драматургия Н.А. Гумилева (1886-1921). Экспрессионизм в русской драме десятых годов. Драматургическое творчество Л.Н. Андреева (1878 – 1919).

Театральная деятельность футуристов, участие футуристов в спорах о театре. Различия между итальянской и русской театральной концепцией футуризма. Драматургия В.В. Хлебникова (1885-1922). Ранняя драматургия В.В. Маяковского (1893–1930). Трагедия-монодрама «Владимир Маяковский» (1913).

Режиссура. Режиссура МХТ между двумя революциями. Символизм на сцене МХТ. Спектакль «Гамлет» Г. Крэга, К.С. Станиславского, Л.А. Сулержицкого (1912). Гамлет – В.И. Качалов. Спектакли В.И. Немировича-Данченко по Ф.М. Достоевскому. Значение МХТ для театрального искусства начала XX века как академии театрального искусства. Мировое значение МХТ. Труппа театра как творческий коллектив единомышленников.

Студийный архипелаг МХТ. Первая студия МХТ (1913). Л.А. Сулержицкий (1872 – 1916) – основатель Первой студии. Первая студия – лаборатория К.С. Станиславского. Занятия по «системе». Творчество Е.Б. Вахтангова (1883 – 1922) в Первой студии. Начало творческого пути М.А. Чехова (1891 – 1955).

Режиссура Мейерхольда. Статья «К истории и технике театра» – выработка принципов условного театра. Poleмика с театральным натурализмом. Форма символистского спектакля, выработанная Мейерхольдом. Театрально-педагогическая работа режиссера. Студия Вс. Мейерхольда на Бородинской (1913 – 1918). Основа программы студии. Мейерхольд как режиссер казенной

сцены (1908 – 1917). Оперная режиссура Мейерхольда в Мариинском театре. Мейерхольд – режиссер Александринского театра.

Режиссура А.Я. Таирова (1885 – 1950). Начало режиссерской деятельности Таирова в Свободном театре К.А. Марджанова. Открытие Московского Камерного театра (1914). А.Г. Коонен (1889-1974) — ведущая актриса МКТ. Театральная режиссура Н.Н. Евреинова (1879 – 1953), Ф.Ф. Комиссаржевского (1882 – 1954). Н. Н. Евреинов как теоретик театра.

Театры «малых форм».

Спектакль-манифест футуристического театра (1913) – опера «Победа над солнцем» на либретто А.Е. Крученыха и В.В. Хлебникова (сценография и костюмы К.С. Малевича) и трагедия «Владимир Маяковский» (сценография П.Н. Филонова).

Театрально-декорационное искусство. Театрально-декорационное искусство и художественный авангард. Значение парижских «Русских сезонов» С.П. Дягилева для пропаганды русского театрально-декорационного искусства за рубежом.

Русский театр начала XX века и ранний кинематограф. Использование ранним кинематографом традиций и приемов народного театра и искусства (балаган, лубок и т.п.).

Тема 7. Театральный процесс первого послеоктябрьского десятилетия. (ОПК-1, ОПК-3).

Основные тенденции театрального процесса первого послеоктябрьского десятилетия. Периодизация истории советского театра 1917–1927 гг. Политическая и эстетическая программа «Театрального Октября». Гражданская война на театре. Борьба «левых» и «правых» (академических) театров.

Академические театры и революция. Новый зритель и академическое искусство. Восприятие классики новой аудиторией. Позиция «правого» фронта искусств как позиция охранительская, традиционалистская.

МХТ и студии в первые послеоктябрьские годы. Кризис МХТ. Возрождение МХТ в середине 1920-х гг. Книга К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (1926) и ее оценка в современной прессе.

Работа Е.Б. Вахтангова в Первой студии Художественного театра в послереволюционные годы.

Возникновение МХАТ–2. Режиссерские и актерские работы М.А. Чехова. Роли М.Чехова во МХАТ–2. Обобщение актерского опыта в книге «Путь актера». Дальнейшая судьба М.Чехова. Влияние его театрально-педагогической системы на развитие русского и зарубежного театра и кино.

Создание новых профессиональных театров. Возникновение революционно-романтического театра – Большого драматического театра в Петрограде (1919). Московский Камерный театр. Продолжение в режиссуре Таирова театральных поисков предреволюционных лет. Трагедия и арлекиада на сцене МКТ. «Записки режиссера» Таирова – творческий

манифест режиссера. «Театр одной актрисы». Роли А.Г. Коонен в спектаклях МКТ.

«Левый театр». Самодеятельный театр первых послеоктябрьских лет. Театр на фронтах гражданской войны. Агитационный театр и деятельность Пролеткульта. Массовые празднества. Новый зритель и агитационный театр. «Мистерия-буфф» (1918) В.Маяковского – первая советская пьеса. Мейерхольд и Маяковский. Два варианта «Мистерии-буфф» (первые постановки в Петрограде и Москве). Мейерхольд в первые послереволюционные годы. Педагогическая деятельность Мейерхольда (ГВЫРМ – ГВЫТМ – ГИТИС). Биомеханика как система воспитания актера нового типа.

«Левая режиссура» двадцатых годов: постановки С.М. Эйзенштейна, Н.М. Фореггера, С.Э.Радлова, Ю.А. Анненкова и др.

Театр и кинематограф: взаимовлияние. «Монтажность» построения пьес «левого театра». Использование пьес классического репертуара как материала для новых «монтажных» пьес. Работа актеров разных театральных школ в кинематографе.

Драматургия. Социальный заказ на современные пьесы. Пьесы, возникшие в канун 10-летия Октября. Драматургия К.А. Тренева, В.В. Вишневского, Б.Л. Лавренева, В.Н. Билль-Белоцерковского, Л.Н. Сейфулиной. Творчество Н.Р. Эрдмана (1900-1970). Комедии В.В. Маяковского «Клоп» (1928), «Баня» (1929). Драмы М.А. Булгакова (1891-1940). Развитие традиций «левого театра» в драматургии обериутов.

Театрально-декорационное искусство. Реализм оформления спектаклей МХАТ: В.А. Симов, Н.П. Крымов, А.Я. Головин. Экспрессионизм в сценографии: оформление И.И. Нивинским спектакля «Принцесса Турандот». Театральный конструктивизм. Работы А.А. Веснина, Г.Б. Якулова, бр. В.А. и Г.А. Стенбергов в МКТ. Конструктивистское оформление В.В. Дмитриева, Л.С. Поповой, С.М. Эйзенштейна для «левого» театра. Декорация как станок для демонстрации мастерства актера-мима, актера-акробата. Урбанизм декораций. Показ механистичности жизни. Использование разных типов сценической площадки: открытая сцена, сцена-арена, многоярусная сцена и т.д. Театральный костюм. Грим.

Тема 8. Театр 1930-1950-х годов. (ОПК-1, ОПК-3).

Изменение социально-политической ситуации в начале 1930-х гг. и театр. Разгром «левого» искусства (1927 – 1928). Установка на «реализм»: равнение на МХАТ. Репрессии 1930 – 1950 гг. и театр. Театр ГУЛАГа. Театр Русского Зарубежья: Прага, Париж, Нью-Йорк, Харбин.

Театр 1930 – 1941 гг. Драматургия. Театральный соцреалистический канон. «Неоклассицистические» тенденции советской драматургии 1930 – 1950 гг. Советская героическая драма 1930-х гг. Новый этап в развитии героико-революционной темы. «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского (1933): героическая патетика, напряженность социального

конфликта, присутствие авторского начала. Пьесы Н.П. Погодина «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг». Проблема положительного героя и перевоспитания человека («Аристократы», цикл пьес о В.И. Ленине). Драматургия Максим Горького 1930-х гг. Мелодрама на советской сцене: «Машенька» А.Н. Афиногенова, «Таня» А.А. Арбузова. Коллективная драматургическая работа – пьеса «Город на заре» (1939), поставленная арбузовской студией. Драматургия Е.Л. Шварца (1896-1958). Драмы, оставшиеся в тридцатые годы за пределом театра (М.А. Булгаков, Ю.К. Олеша, А.А. Платонов и др.). Создание нормативной драматургической эстетики. Споры о «потолочной» и «беспотолочной» драматургии. Теория «бесконфликтности». Система героев. Возникновение новых «социальных амплуа».

Режиссура. Основные черты режиссуры тридцатых годов. Режиссура МХАТ. Работа К.С. Станиславского над спектаклями «Мертвые души» (1932), «Тартюф» (1935). Творчество В.И. Немировича-Данченко: «Воскресение» (1930), «Три сестры» (1936), «Анна Каренина» (1937). Сравнение двух трактовок «Трех сестер» (постановки 1901 и 1936 гг.). В.Э. Мейерхольд и его режиссерские работы этого времени. Судьба ГосТИМа и его художественного руководителя – В.Э. Мейерхольда. Режиссура А.Я. Таирова. Режиссура А.Д. Попова (1892 – 1961). Работа в Московском Театре Революции. Режиссура Н.П. Охлопкова (1900-1967) в театре им. В. Маяковского. Режиссеры театра им. Е.Б. Вахтангова. Режиссура А.М. Лобанова, М.О. Кнебель: особенности режиссерского почерка. Ленинградская режиссура. Комедийные спектакли Н.П. Акимова 1930-х годов.

Актерское искусство. Особенности актерского искусства 1930-х гг. Актерское творчество А.А. Остужева (1874 – 1958). Остужев – Гамлет. С.М. Михоэлс (1890 – 1948) – актер ГОСЕТа. С. Михоэлс – Лир. Театр во время Великой Отечественной войны (1941 – 1945). **Драматургия.** Военно-патриотические пьесы К.М. Симонова, Л.М. Леонова, Б.Л. Лавренева, Б.М. Горбатова, А.Е. Корнейчука.

Особенности театрального процесса. Фронтные театральные бригады и фронтовые театры. Театр осажденного Ленинграда. Эвакуация творческих коллективов. Театральная деятельность в тылу. Возвращение театров в родные стены. Возрождение театров «малых форм».

Режиссура. Постановки пьес на военную тему. Создание историко-патриотических спектаклей. Обращение к гуманистическим принципам русской классической драмы. Классика в постановках Н.П. Акимова, Ю.А. Завадского. Комедийные спектакли военного времени.

Театр 1950-х гг. Социальная ситуация и театр. Закрытие Московского Камерного театра (1950). Появление в середине 1950-х гг. «живого человека» в драме. Режиссура начала 1950-х годов. Единообразие сценического метода, ограниченность репертуара, натурализм и бытовизм в показе жизненных явлений.

Тема 9. Театр второй половины XX века и современный театральный процесс (1950 – по настоящее время). (ОПК-1, ОПК-3).

XX съезд и культурная «оттепель». Оживление театральной жизни: образование новых театров, появление режиссеров-лидеров (Ю.П. Любимов, А.В. Эфрос, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов). Злободневность, публицистичность театра.

Театр 1960-х гг. *Драматургия.* Появление новых драматургических имен: В.С. Розов, А.М. Володин, Э.С. Радзинский, Л.Г. Зорин, М.Ф. Шатров, М.М. Рошин и др. Взаимовлияние кинематографа и театрального искусства. Драматургия В.С. Розова (1913-2004). «Тихие пьесы» А.М. Володина (1919-2001). Публицистические драмы М.Ф. Шатрова. Лениниана Шатрова.

Режиссура. Возрождение студийного движения в конце 1950-х гг. Возникновение новых профессиональных театров из студийных коллективов. Открытие московского театра-студии «Современник» (бывш. студии МХАТ) в 1956 г. спектаклем «Вечно живые» по пьесе В.С. Розова. «Коллективная режиссура» театра «Современник» (О.Н. Ефремов, О.П. Табаков, Г.В. Волчек). Актерский ансамбль «Современника» Значение «Современника» для театральной жизни 1960-х гг. Воскрешение традиций театра 1920-х годов (Е.Б. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда) в Московском театре драмы на Таганке (открытие в 1964 г.). Режиссура Г.А. Товстоногова (1915-1989) в АБДТ им М. Горького (Ленинград). Психологический театр А.В. Эфроса (1925–1987). Театр и телевидение: взаимовлияние и соперничество. Появление жанра «телевизионного спектакля». Участие театральных режиссеров в создании телеспектаклей (А.В. Эфрос, Ю.П. Любимов и др.). Радиотеатр.

Театр 1970 – 1980-х гг. Расширение театральных контактов между республиками и регионами СССР. Фестивальная жизнь. Возникновение общего художественного пространства: одновременное ощущение стилистического единства и национальной «самости». Активизация театральной жизни провинции.

Драматургия. Развитие традиций драматургии «шестидесятников» в творчестве А.В. Вампилова (1937-1972). Поствампиловская драматургия 1980-х годов. Драматургия «новой волны» 1980-х гг. (Л.С. Петрушевская, В.К. Арро, В.И. Славкин, А.М. Галин и др.).

Режиссура. Развитие студийного движения в конце семидесятых годов. Спектакли на малых сценах московских и ленинградских театров. Студийная режиссура М.Г. Розовского, В.А. Малышицкого, Ю. Погребничко, В.Р. Беляковича (студия на Юго-Западе). Студия «Человек». Фестивали студийных театров в Лефортове. Студенческие самодеятельные театры. Режиссура О.Н. Ефремова (1927-2000) во МХАТ. Театр на Таганке – «эпицентр свободомыслящей интеллигенции». «Эзопов язык» театра. «Монтаж аттракционов» как способ метафоризации спектаклей.

Режиссура Г.А. Товстоногова 1970–1980- х гг. Музыкальный спектакль на сцене АБДТ: водевиль «Ханума» (1972), мюзикл «История лошади» (1975), опера-фарс «Смерть Тарелкина» (1984). Режиссура Л.А. Додина в Малом драматическом театре (Ленинград). Творчество М.А. Захарова в Театре Ленинского комсомола. Театр Ленкома как сцена молодежной субкультуры. Режиссура К.М. Гинкаса и Г.Н. Яновской на сцене МосТЮЗа. К.М. Гинкас как современный режиссер трагического театра. Театральные

поиски А. Васильева. Открытие театра-лаборатории «Школа драматического искусства» (1987). Театральная педагогика А.А. Васильева. Ориентация на международные театральные экспериментальные центры (А.А. Васильев и Е. Готовский).

П.Н. Фоменко – режиссер и педагог. Театр «Мастерская П.Н. Фоменко» (открыт в 1993 г.).

Режиссура Р.Г. Виктюка. «Служанки» Ж. Жене (театр «Сатирикон», 1998).

Режиссура О.П. Табакова. Московский Театр-студия п/р О.П. Табакова («Табакерка», открыт в 1987 г.). Приход О.П. Табакова в Московский Художественный театр им. А.П. Чехова в качестве художественного руководителя в 2000 г. Режиссура В.В. Фокина. Открытие Центра им. В.Э. Мейерхольда (2001). В.В. Фокин – художественный руководитель Александринского театра (с 2002 г.).

Театрально-декорационное искусство. Сценографическая революция 1970 – 1980-х гг. Принцип «пустой сцены», «открытого пространства». Метафорический характер оформления. Космизм сценографии. Соавторство и диалог сценографа и режиссера, лидерование сценографии. Вклад Д.Л. Боровского, Э.С. Кочергина, Э.Г. Стенберга, С.М. Бархина, М.Ф. Китаева в развитие сценографии этого времени. Театр в новых социальных условиях девяностых гг. Появление «коммерческого искусства». Развитие шоу-бизнеса. Судьба традиционных театров и экспериментальных студий. Взаимоотношение зрительного зала и сцены. «Театры для всех» и «театры для избранных».

Открытое мировое театральное пространство. Обмен актерами и режиссерами между разными национальными школами. Вклад русских театральных деятелей в мировой театр конца XX века (Ю.П. Любимова, Л.А. Додина, А.А. Васильева и др.). Участие европейских режиссеров в русском театральном процессе 1990-х гг. Национальный ежегодный фестиваль «Золотая маска». Новые фестивали 1990-2000-х гг. Концептуализм и театр. Спектакль, перформанс, акция. Постмодернизм и театр. «Театр художника» (Д.А. Крымов, И.М. Эпельбаум, театр «АХЕ»). Кинофикация театра и театрализация кино. «Театр звука» (опыты А. Бакши). Новейшие технологии и театр. Движение «новой драмы». Документальный театр (театр.doc и драма.doc) в России (Театр.doc, театр «Практика» и др.). Современные концепции будущего театра XXI века.

Тема 10. Зарубежный театр рубежа XIX-XX вв. (ОПК-1, ОПК-3).

Возникновение режиссуры и «новая драма».

Эстетические предпосылки возникновения режиссуры в европейском театре. Двойственная природа натурализма как одновременно почвы для рождения режиссуры и тормоза, препятствия для ее развития.

Состояние драматургической литературы в середине XIX в.

Романтические штампы в актерской игре и в оформлении спектаклей. Система «звезд», отсутствие актерского ансамбля.

Писательские манифесты, требующие театральной реформы. *Эмиль Золя* как театральный критик и теоретик. Манифест Э. Золя «Натурализм в театре» (1881).

Возникновение «независимых», «свободных», «художественных» театров в Европе — первый этап режиссерского театра.

Возникновение в Англии идей о режиссере – организаторе спектакля в 1850 – 1860 гг. Режиссерская деятельность *Чарльза Кина* в шекспировских постановках. Прерафаэлитская художественная культура и театр. Лондонский театр «Лицеум» *Генри Ирвинга* (1878—1902). Актерское искусство Г. Ирвинга и *Элен Терри* (1847—1928).

Академический французский театр (Комедифрансез). Актерское творчество *Констана-Бенуа Коклена-старшего* (1841—1909), *Жана Муне-Сюлли* (1841—1916), *Сары Бернар* (1844—1923).

Борьба за реализм во французском театре. Программа натурализма в литературе, живописи и на сцене. Деятельность *Андре Антуана* (1858–1943) как руководителя «Свободного театра» в 1887 – 1896 гг. Актерские работы А. Антуана. Эволюция А. Антуана в контексте общих перемен в художественном сознании 1880 –1890-х годов.

Придворный театр герцога Георга II Саксен-Мейнингенского (1874 – 1890) в Германии. Шекспировские постановки «мейнингенцев». Режиссер мейнингенской труппы — *Людвиг Кронек*. Режиссерские принципы мейнингенского театра.

Основание Свободного театра в Берлине (1889). Свободный театр и натуралистическая драма. Режиссура *Отто Брама* (1856 –1912).

Джеб Томас Грейни лондонский Независимый театр. «Сценическое общество» *Харли Гренвилла-Баркера* и Театр Корт (1904–1907).

Юхан Август Стриндберг (1849 – 1912) и шведский театр. Режиссерская деятельность А.Стриндберга на рубеже веков и в начале XX века.

От натурализма к символизму. Возникновение условного театра.

Споры о театральности в 1890-х гг. Борьба нового поколения театральных деятелей с жизнеподобием. Два пути нереалистического театра рубежа XIX и XX вв. Взаимосвязь театрального искусства и живописи. Потребность в искусстве, свободно оперирующем категориями пространства и времени.

Взаимодействие нового вида искусства – кино с традициями сцены. Бунт кинематографа против старых театральных условностей. Связь нового театрального и кинематографического искусства с народными зрелищами.

Символизм в искусстве 1890-х гг. и театр. Символистские идеи переустройства мира с помощью театра. Влияние теоретических взглядов и опыта режиссерской практики Р. Вагнера на театральную символистскую эстетику. Трактат Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» и символистский театр. Попытки осуществления «мистериального театра» в практике символистов.

Организация первого символистского театра во Франции. Художественный театр *Поля Фора* в Париже (1890 – 1892).

Театр *Орельена Люнье-По* (1869–1949) «Творчество» (Л’Эвр) в Париже в 1893–1914 гг.

Театральная утопия швейцарского режиссера *Адольфа Аппиа* (1862 – 1928).
Театральные теории Р. Вагнера и их воплощение в постановках вагнеровских драм, осуществленных А. Аппиа.

Программа обновления немецкого театра и режиссура *Макса Рейнхардта* (1873 – 1943).

Режиссура *Георга Фукса* в Мюнхенском Художественном театре. Идея рельеф-сцены, роль просцениума в спектаклях Г. Фукса.

Театральная Вена конца XIX века.

Елизаветинское сценическое общество (1895) и идея «реконструктивного театра» в Англии. Попыты воссоздания шекспировских постановок елизаветинской эпохи режиссером *Уильямом Поулом*.

Театральная деятельность *Эдварда Гордона Крэга* (1872 – 1966) и английская сцена. Г. Крэг и искусство танца *Айседоры Дункан* (1877 — 1924).

Театральные концепции Г. Крэга как концепции символизма.

Театральные идеи Г. Крэга и сцена XX столетия.

Тема 11. Зарубежный театр начала XX в. (ОПК-1, ОПК-3).

От символизма к авангарду.

Переосмысление требований натуралистической поэтики в европейском театре первого десятилетия XX века. Интерес к восточному традиционному театру (японскому, китайскому и др.). Создание «открытого» межнационального театрального европейского пространства. Влияние ранней русской режиссуры на театральные эксперименты Европы. Рождение камерных сцен и камерных театров. Студийное театральное движение в Европе и Америке. Движение театров *Sabarets* (кабаре) и *berbrettl`ей* («театров свержподмостков»).

Учение З. Фрейда и театр. Влияние психоанализа на драматургию и сценическое искусство.

Французское академическое искусство. «Комедифрансез»: традиции и новаторство.

Коммерческий театр. Актеры бульварных театров: *Саша Гитри* (1885 – 1957), *Арлетти* (1898 – 1974) и др.

Дягилевские балетные «Русские сезоны» в Париже (1909–1913). Дягилевская труппа в Париже. Их влияние на французский театр.

«Театр искусств» *Жака Руше*.

Театральная деятельность *Жака Копо* (1875 – 1949).

Открытие Жаком Копо «Театра Старой голубятни» в Париже (1913). Педагогическая система Ж. Копо. «Копоисты» и их вклад во французский театр XX века. Лаборатория исследований драматического творчества, открытая Ж. Копо в Бургундии (1925 – 1929), и ее спектакли для деревенского зрителя.

Первые шаги театрального авангарда.

Кубизм и театр. Коллажно-игровой характер кубистического оформления спектаклей.

Антропософское учение *Рудольфа Штейнера* и театр. Эвритмия Р. Штейнера, сложившаяся при исполнении мистерий в Дорнахе, и ее судьба в двадцатом столетии.

Открытие института *Эмиля Жак-Далькроза* в Хеллерау (1911). Система ритмического воспитания человека по Жак-Далькрозу. Совместная работа А. Аппиа и Жак-Далькроза над массовыми театрализованными представлениями.

Два центра немецкой художественной культуры: традиционный центр – Мюнхен и новый центр – Берлин. Распределение ролей этих центров в театральной жизни Германии.

Режиссура и драматургия *Харри Гренвилла-Баркера* — лидера обновления британской сцены.

Традиционный итальянский театр и эксперименты театрального авангарда. Итальянский футуризм. Футуристический манифест *Томмазо Маринетти* (1876-1944) «Манифест театра-варьете» (1913) и «Манифест футуристического синтетического театра» (1915).

Итальянский футуристический «театр художника». Манифесты 1914–1915 гг. *Дж. Балла, Ф. Делеро, Э. Прампolini*. Визуальная драматургия Ф. Делеро. Театр футуристических марионеток.

Драматургия *Станислава Выспянского* (1869–1907) и неоромантические тенденции польской сцены.

Тема 12. Зарубежный театр 1920-1930-х гг. (ОПК-1, ОПК-3).

Первая мировая война и европейская культура. Отзвуки русской революции 1917 г. в духовной культуре Европы 1920–1930-х гг. Социальные утопии и их влияние на театральную жизнь. Усиление идей «децентрализации» театра, «политизации» театра. Интерес к массовым театральным действиям. Тенденция к «эпизации» театра. Тяготение к инсценировкам прозы, драматургическим циклам.

Расширение представлений о назначении театра. Теории психотерапевтических возможностей драматической игры. Венская психиатрическая школа и театр. Изобретение в 1920-е гг. психиатром Ж. П. Морено техники психодрамы.

Театральный конструктивизм. Принцип функциональности в конструктивистских декорациях. Единая установка как новая форма сценического изображения конкретных мест действия. Появление «монтажной драмы».

Театр и кинематограф. Экраны на сцене (различные типы кинопроекции по их функции в спектакле: учебные, игровые, комментаторские и др.).

Первые шаги французского народного театра. Создание Национального народного театра *Фирменом Жемье* (1920).

«Картель четырех» (организован в 1927 г.) – некоммерческое объединение режиссеров Луи Жуве, Шарля Дюллена, Жоржа Питоева и Гастона Бати.

Луи Жуве (1887–1951) – директор театра Комеди де ШанзЭлизе («Комедия Елисейских полей») с 1922 г. Открытие драматургии Жана Жироду (1928).

Шарль Дюллен (1885–1949). Актерская работа Ш. Дюллена в «Театре Старой Голубятни» Ж. Копо. Театр «Ателье» (с 1922 г.). Шарль Дюллен – воспитатель актеров.

Жорж Питоев (1885 –1939). Русские корни его театрального творчества. Открытие для французского зрителя драматургии А.П.Чехова и традиций русского психологического театра. «Дядя Ваня», «Чайка» (оба 1921 г.), «Три сестры» (1929). Интернациональный репертуар театра Ж. Питоева. Актерский и режиссерский союз Жоржа и Людмилы Питоевой.

Гастон Бати (1885 –1952). Открытие театра «Барак Химеры» (1921). Студия на Елисейских полях. 1930 г. — открытие театра «Монпарнас-Бати». «Трехгрошовая опера» Б. Брехта (1930/1931).

Дадаизм и театр. «Манифест ДАДА 1918 года» *Тристана Тцара* и его театральные позиции. Дадаизм и сценография. Дадаистские акции с участием зрителей – первые хэппенинги в истории авангарда. Участники дадаистских акций в Париже, Берлине, Риме.

Театральная утопия *Антонена Арто* (1896 –1948). А. Арто и сюрреализм. Теория «театра жестокости» или «тотального театра» А. Арто. А. Арто и кинематограф. Влияние театральных взглядов А. Арто на сценическое искусство XX века.

Лаборатория «Ар и аксьон» («Искусство и действие»), театральные эксперименты *Эдуарда Отана* и *Луиз Лара*.

Экспрессионизм в Германии. Формирование экспрессионизма, в первую очередь, в изобразительном искусстве (художественные группировки «Мост» и «Синий всадник»). Экспрессионизм как «философия крика». Социальная почва экспрессионизма – отчаяние и растерянность после поражения в первой мировой войне. Теоретические основания экспрессионизма. Политические лозунги экспрессионизма – пацифизм, идея всечеловеческого братства, призыв к «революции духа» – примирению классов и моральному перевоспитанию человечества.

Основание в 1919 г. театра «Трибуна» в Берлине. Переустройство сцены как начало театральной революции. Попытки уничтожения разделения на сцену и зрительный зал.

Экспрессионистические тенденции в ряде спектаклей М. Рейнхардта 1920-х гг. Экспрессионистская режиссура *Леопольда Йесснера* (1878–1945) на сцене Берлинского государственного театра, *Юргена Фелинга* (1885–1968), *Карлхайнца Мартина* (1888 –1948).

Упадок экспрессионизма в Германии во второй половине 1920-х гг.

Немецкий механический театр. «Фигуративный кабинет» и «Триадаический балет» *О. Шлеммера* (1922). Спектакли марионеточного театра *Л. Шрейера* (Берлин, Гамбург, Веймар, Баухауз) в 1923 г. Другие эксперименты театральной мастерской Баухауза (Института художественно-промышленного искусства).

Интерес в Германии к современной русской театральной культуре. Гастроли русских театров 1920–1930-х гг. в Берлине и их отзвуки в

спектаклях немецких театров. Взаимообмен театральными идеями между русской и немецкой сценой (Мейерхольд – Пискатор – Брехт).

Социальная ситуация в Германии второй половины 1920-х гг. Выражение этой ситуации в искусстве. Самодеятельные рабочие театральные организации в Германии 1920-х гг.

Политический театр *Эрвина Пискатора* (1893–1965). Спектакли Э. Пискатора 1920-х гг..Поэтика немецкого политического театра 1920-х гг. Ревю, монтажи, дидактические пьесы политического театра. Работа Э. Пискатора с актером. Проект «тотального театра» (архитектор В. Гропиус) для Э. Пискатора (1927). Эмиграция Э. Пискатора перед национал-социалистическим переворотом. Деятельность Э. Пискатора во время войны и после возвращения в Западную Германию в 1947 г.

Драматургия и режиссерская деятельность *Бертольта Брехта* (1898 – 1956). Формирование теории «эпического театра» Б. Брехта в 1930-е гг. Требования Б. Брехта к актеру «эпического театра». Возвращение Б. Брехта из эмиграции в Германию после окончания второй мировой войны. Создание театра «Берлинер Ансамбль» (1949). (Восточный Берлин). Режиссура *Эриха Ангеля* (1891–1966) в «Берлинер ансамбль». «Эпический театр» Б. Брехта и его роль в развитии теории и практики мирового театра второй половины XX в.

Эстетика массовых представлений в Германии 1920–1930-х гг. Отличие массовых празднеств в России и Германии.

Место театра в идеологии Третьего Рейха.

Режиссура Л. Пиранделло. Влияние Л. Пиранделло на дальнейшее развитие итальянской драмы, драму Б. Брехта, французскую интеллектуальную драму (опыт театра отчуждения).

Творчество *Федерико Гарсиа Лорки* (1899–1936). Ф. Г. Лорка - поэт. драматург, режиссер.

Коммерческая система в театральной жизни США. Вытеснение постоянных театров европейского типа. Американский принцип длительного показа одного спектакля со специально набранными труппами («бродвейские театры»). Развитие жанра мюзикла на американской сцене 1920-х гг.

Появление «малых театров» в США. Их роль в развитии американской «новой драмы».

Театр «Провинстаун» (1915–1929) и современный американский репертуар. Театр «Гилд» и развитие на американской сцене новых методов актерской игры и постановочных приемов на основе европейского и американского репертуара. Расцвет «Гилда» во второй половине 1920-х годов. «Гражданский репертуарный театр» (1926–1932) *Евы Ле Гальенн*. Театр «Груп» (1931–1941). Руководство театра: *Ли Страсберг* (1901–1982), *Гарольд Клерман* (1901–1980), *Черил Кроуфорд*.

Театральная школа *Михаила Чехова* (1891–1955). Театрально-педагогическая система М.А. Чехова и американский театр и кинематограф.

Режиссура *Эмиля Буриана* в пражском театре «Д 34».

Тема 13. Зарубежный театр 1940-1960-х гг. (ОПК-1, ОПК-3).

Временное сужение открытого европейского театрального пространства после второй мировой войны. Распространение «системы Станиславского» в мировом сценическом искусстве. Ее модификации в европейском и американском театре. Расширение возможностей психологического театра.

Идеи «эпического театра» Б. Брехта и послевоенное театральное сценическое искусство.

Развитие форм «условного театра». «Антитеатр» и «антидрама». Появление новых направлений в авангардном театральном искусстве (театр абсурда и др.). Возникновение в 1950-е годы новой театральной формы: хэппенинга, спектакля импровизационного характера, в действие которого зрители вовлекаются как участники. Успех, выпавший на долю хэппенингов в 1960-е гг.

Театр и кинематограф: новый этап соперничества. Появление телевидения как новой формы массовой информации и новой формы зрелищного искусства. Театр и телевидение: борьба возможностей. Телевизионный театр и телевизионная драма.

Расцвет театрального искусства во Франции после второй мировой войны. Развитие идей народного театра. Национальный народный театр (TNP) во дворце Шайо под руководством Жана Вилара (с 1951 по 1963 г.). *Жан Вилар* (1912–1971) как режиссер и актер.

Организация Авиньонского фестиваля (1947). Волна театральных фестивалей во Франции 1950-х годов. Создание областных народных театров во Франции (режиссура *Роже Планшона*, *Марселя Марешаля* и др.)

Режиссерская и актерская деятельность *Жана-Луи Барро* (1910–1994). Парижская труппа «Компани Мадлен Рено – Жана-Луи Барро» (с 1946 г.). Режиссура *Андре Барсака* (1909 –1973), ученика Ш. Дюллена. Театр «Ателье» и русская классика.

Возникновение театра абсурда во Франции (1950–1960-е годы).

Театральные теории и режиссерская деятельность Ф. Дюрренматта.

Театры малых форм и уличные театры конца 1960-х – начала 1970-х гг.

Судьба итальянского искусства в эпоху второй мировой войны и после ее завершения. Расцвет итальянского кино. Неореализм как широкое движение во всех областях итальянского искусства: его исторические корни и демократический характер. Итальянский театр послевоенных десятилетий и традиции комедии дель арте.

Режиссура *Джорджо Стрелера* (1921–1997). «Силуэтные сцены» Д. Стрелера и их связь с традицией венецианской гравюры и итальянским кинематографом (Ф. Феллини, Л. Висконти).

Оживление и обновление английского театра во второй половине 1950-х гг. Появление молодых режиссеров: *Питера Брука*, *Тони Ричардсона*, *Джоан Литтл*, *Линдсея Андерсона* и др.

Специфика театральной жизни в США. Отсутствие государственных театров и постоянных театральных коллективов. Высокое театральное искусство и массовая культура. Бродвейские и внебродвейские театры.

Режиссура *Элиа Казана* (род. в 1909 г.), последователя К.С. Станиславского. Организация «Актерской студии» (1947). Воспитанники Студии: *Марлон Брандо, Род Стайгер, Джулия Харрис, Морин Степлтон, Джейн Фонда* и др.

Создание Репертуарного театра Линкольновского центра искусств (1964). Крупнейшие внебродвейские театры Нью-Йорка: Передвижной театр, «Театр 4-й улицы», Ливинг Тиэтр.

Ливинг Тиэтр (1951) *Джулиана Бека* (род. в 1947 г.) и *Джудит Малины* (род. в 1926 г.) как “авангардный” нью-йоркский театр. Эстетика «театра жестокости» и приемы хэппенинга.

Вашингтонский театр «Арена Стейдж» (существует с 1950 г.).

Политический театр. «Мобильтиэтр» *Джозефа Паппа* (создан в 1964 г.), «Брэд энд паппет» *Питера Шуманна* (создан в 1961 г.), «Оупэнтиэтр» *Джозефа Чайкина*. «Перформанс групп» Ричарда Шехнера. Спектакль «Дионис 69» (1969).

Возникновение в американском авангарде теории и практики невербального театра.

Начало театральной деятельности шведского режиссера *Ингмара Бергмана* (1918–).

Творчество польского режиссера *Ежи Гротовского* (1933–1999). Теория «бедного театра» Ежи Гротовского. Актерский тренинг.

«Театр художника»: практики Тадеуша Кантора, Йозефа Шайны, Йозефа Свободы, Питера Шуманна, Ахилла Фрайера, Роберта Уилсона, Лешека Мондзика.

Тема 14. Зарубежный театр последней трети XX – нач. XXI в. (ОПК-1, ОПК-3).

Свобода интерпретаций классических текстов. Множественность интерпретаций как установка театрального искусства 1970–2000-х годов. Возрождение интереса к психологическому театру. Волна постановок пьес А.П. Чехова.

Шекспир и «молодой театр» Европы 1970–2000-х гг.

Мифологизация и канонизация театра абсурда в сценической жизни последних двух десятилетий.

Европейская тенденция к созданию театров-лабораторий. Театр как место лабораторного эксперимента. Организация театра по принципу самодостаточного студийного братства. Театральная коммуна конца 1970-х гг., созданная Лукой Ронкони в тосканском городке Прато.

Дискуссии о «театре без рампы», «театре-медиуме».

Паратеатральные поиски.

Концептуальное искусство и театр. “Искусство действия» концептуалистов как синтез изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, фотографии, театра и др. Перформанс как одна из форм «искусства действия», состоящая в исполнении определенных, заранее спланированных действий перед собравшейся публикой.

Постмодернизм в драматургии и сценическом искусстве.

Черты новой режиссуры. Диалог культур как осознанный театральный язык. Возрождение интереса к традиционному театральному искусству. Использование форм восточного театра. Возвращение к театральному опыту предшествующих эпох. Синкретизм действия.

«Движение к всемирности» — один из важнейших атрибутов искусства XX века. (А.В. Бартошевич.) Космополитизация театра. Международные театральные проекты: Международный институт-лаборатория при Театре Наций с 1975 г., «Театр Европы» (создан в 1982 г. на основе «Пикколо театра» и «Комедифрансез») и др. Сеть театральных фестивалей. Международная театральная премия «Европа – театру». Международные труппы. Опыт постановки спектаклей приглашенными режиссерами. Международные театральные школы.

Соединение Запада и Востока — эстетический прообраз человеческого сообщества будущих столетий. «Межкультурный театр» *Тадаши Сузуки* (род. в 1939 г.) (Шизуоки, Япония). Ассоциация исследований актерских традиций (ARTA, Париж, с 1988 г.), Фондационе Понтедера Театр (с 1986 г.).

Рождение феномена Всемирных Театральных Олимпиад — смотра мировых сил. Авторы-инициаторы Олимпиад: А.В. Васильев, Т. Терзопулос, Т. Сузуки. Программа Третьей Олимпиады в Москве «Театр для людей»: международный фестиваль А.П. Чехова, фестиваль уличных театров, карнавалов и клоунады п/р В. Полунина, «Форум» (программа, посвященная проблемам театрального образования и эксперимента), «Узкий взгляд скифа» (мистерии, священный театр, ритуал, фольклорно-обрядовые традиции в границах евразийского пространства и их место в современном театральном процессе).

Новый этап дискуссий о режиссере и актере. Вновь возникший интерес к актеру как центру спектакля. Интерес к жанру моноспектакля.

Цирк и театр. Движение «нового цирка» в Европе — поиски новых синтетических зрелищных форм. Конный театр «Зингаро» (Франция, реж. — *Бартабас*/род. в 1957 г./).

Жанр мегамюзикла: установка на сверхзрелищность и использование всевозможной сценической техники (управляемого компьютером освещения, мощной звукоусилительной аппаратуры и пр.). Влияние эстетики мегамюзикла на театральный процесс 1970-2000-х гг. (прежде всего на представления под открытым небом).

Возрождение карнавалов как зрелищной формы. Движение уличных театров. Театрализованные праздники.

Театр и новые формы зрелищного искусства (видеоарт, медиа-арт и др.). Театр и “виртуальная реальность”.

Студенческие выступления во Франции в мае 1968 г. Конфронтация поколений. Отражение в театральном искусстве этих событий: отрицание традиционных ценностей старой цивилизации Запада, ломка традиционных основ и канонов, протест и непочтительное отношение к предшествующей культуре.

Стремление театрального искусства к выходу из театра-коробки, возвращению к уличным формам.

Особая роль драматического искусства в молодежном движении: идея слияния вымысла и жизни, требования политической, идейной и эстетической ангажированности художника.

Политизация театра конца 1960-х – начала 1970-х гг. Тема роли искусства в политических событиях как одна из основных тем театра этого времени. Уменьшение роли слова в драматическом искусстве. Появление невербального театра. Логическое завершение идей театра абсурда.

Метод коллективного творчества во французском театре этого времени. Карнавальность сценического французского искусства начала 1970-х гг.

Парижский «Театр дю Солей» (организован в 1964 г.) Арианы Мнушкин (род. в 1939 г.). «Поствиларовское поколение» режиссеров (*Патрис Шеро, Антуан Витез* и др.). Возвращение к классическому репертуару в поисках ответов на вечные вопросы.

Париж как международный театральный центр.

Творчество *Питера Брука* (род. в 1925 г.).

Маттиас Лангхофф – режиссер немецкого зарубежья. М. Лангхофф и традиции театра В.Э. Мейерхольда.

Воссоединение Германии в 1990-е гг. Возвращение к единой Германии и влияние этого политического события на театральную жизнь.

Новое режиссерское поколение 1970-х гг.: Петер Штайн, Петер Цадек, Клаус Михаэль Грюбер, Клаус Пайманн и др.

Режиссура *Петера Штайна* (род. в 1937 г.). Театральная деятельность *Хайнера Мюллера* (1929–1995). Режиссерские работы Х. Мюллера.

Невербальный театр *Хайнера Геббельса* (род. в 1952 г.). Спектакль «Хаширигаки» (театр «Види-Лозанн», Швейцария, 2000).

Экспериментальный характер режиссуры *Кристофа Марталера* (цюрихский театр «Шаушпильхаус») и *Франка Касторфа* (берлинский театр «Фольксбюне»). «Театр художника» *Роберта Уилсона* (род. в 1941 г.).

Творчество *Дарио Фо* (род. в 1926 г.), актера, драматурга, режиссера. Политический театр Д. Фо и его связь с традицией комедии дель арте.

Появление в середине 1970-х гг. первого итальянского режиссерского театрального авангарда: эксперименты Кармело Бене, Луки Ронкони, Марио Миссироли, Меме Перлини и др.

Режиссура *Луки Ронкони* (род. в 1933 г.). Театральные реформы Л. Ронкони как театральные утопии 1970–1990-х годов. *Кармело Бене* (род. в 1934 г.) — актер, режиссер, драматург. Молодая итальянская режиссура рубежа тысячелетий: Пиппо Дельбоно, Ромео Кастелуччи.

Современный театр Англии. Режиссура *Деклана Доннелана* (род. в 1953 г.).

Уход *Ингмара Бергмана* из кинематографа. Возвращение И. Бергмана в театр. Постановки И. Бергмана 1980–1990-х гг. на сцене Королевского драматического театра («Драматен») в Стокгольме.

Режиссура *Теодороса Терзопулоса*. Работа с Хайнером Мюллером в «Берлинер Ансамбль» (1970-е гг.). Театр «Акторионес» (Афины) режиссера *Вассилиса Лагоса*.

Театральная деятельность *Анджея Вайды* (род. в 1926 г.). Творчество польского режиссера и художника *Тадеуша Кантора*. Творческий путь

Йозефа Шайны. Новый этап в поисках вроцлавского Театра – Лаборатории Института мастерства актера *Ежи Гротовского*. Паратеатральные проекты Е. Гротовского 1970–х г. Е. Гротовский как руководитель международных проектов. Е. Гротовский и мировой театр. Е. Гротовский и его последователи (датский «Один–театр» *Эудженио Барбы*, «Школа драматического искусства» *Анатолия Васильева* и др.). Центр театральной практики «Гардзенице» *Влодзимежа Станевского*. Режиссура *Кристиана Люпы* (род. в 1943 г.) в краковском Старом театре и Театре имени Норвида в Зеленой Гуре. «СтудиумТеатралне» *Петра Боровского*, бывшего актера «Гардзенице» и «Рабочего центра» Ежи Гротовского в Понтедере.

Театр Болгарии. Режиссура *Александра Морфова* (род. в 1960 г.), художественного руководителя Национального театра им. Ивана Вазова, и *Стефана Москова*, основателя театра «Ла Страда» («Улица») (1991). Театр «Сфумато» *Ивана Добчева* и *Маргареты Младеновой*.

Театр бывших советских республик. Режиссура *Эймунтаса Някрошюса* (род. в 1952 г.). Творческая деятельность *Роберта Стуруа* (род. в 1938 г.).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.

Наименование раздела дисциплины (темы лекций, семинаров, практических занятий и др.)	Вид занятий, количество часов				Активные и интерактивные формы обучения (описание)
	лекции	Практическое	Лабораторные	Индивидуальные	
Тема 1. Истоки театрального искусства	2				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 2. Русский народный театр	4				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 3. Русский театр XVII века	2				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 4. Театр XVIII века	4				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 5. Театр XIX века	4				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 6. Русский театр начала XX века	4				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 7. Театр первого послеоктябрьского десятилетия	4				<i>Лекции, видеолекция Консультирование посредством электронной почты</i>
Тема 8. Театр 1930 –	4				<i>Лекции, видеолекция</i>

1950-х г.г.					<i>Консультирование средством электронной почты</i>
Тема 9. Театр второй половины XX века и современный театральный процесс	6				<i>Лекции. видеолекция Консультирование средством электронной почты</i>
Тема 10. Зарубежный театр рубежа XIX – XX веков	6				<i>Лекции. видеолекция Консультирование средством электронной почты</i>
Тема 11. Зарубежный театр начала XX века	6				<i>Лекции. видеолекция Консультирование средством электронной почты</i>
Тема 12. Зарубежный театр 1920 – 1930-х годов	6				<i>Лекции. видеолекция Консультирование средством электронной почты</i>
Тема 13. Зарубежный театр 1940 – 1960-х годов	6				<i>Лекции. видеолекция Консультирование средством электронной почты</i>
Тема 14. Зарубежный театр последней трети XX – начала XXI вв.	6				<i>Лекции. видеолекция Консультирование средством электронной почты</i>

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Обязательная литература

1. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века: учебник/ Отв.ред. Г.С.Пивоварова – М.: ГИТИС, 2005
2. История зарубежного театра: учебник/мин.культ и масс.комм. РФ гос. ин-т искусствознания, СПб. акад. театра искусства; Отв.ред. Л.И.Гительман, СПб.: Искусство-СПб., 2005
3. Барбой Ю.М. «К теории театра: исследование», СПб, Изд-во СПбГАТИ, 2008
4. Русский драматический театр конца XIX – начала XX в.в.: учебное пособие – 2-е изд., и сппр. И доп. – М.: ГИТИС, 2000
5. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учебное пособие под ред.Л.И.Гительмана – СПб., Издательство СПбГАТИ, 2007

6. Купцова О. Очерки русской театральной культуры: из лекций, прочитанных на факультете дополнительного профессионального образования, М.: ВГИК, 2003
7. История зарубежного театра. Ч3: Театра Европы и США после 1945 года. Г.Н.Бояджиев, А.Г.Образцова, А.А.Якубовский, 1977
8. История зарубежного театра. Ч»: Театр западной Европы XIX – начала XX века 1789-1917: учебное пособие под ред. Г.Н.Бояджиева, 2-е перераб. Доп изд. М.: Просвещение, 1984

3.2. Дополнительная литература

К разделу «История русского театра»

1. «Маскарад» Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Головина. М.-Л., 1941.
2. Авангард и театр 1910-1920-х годов. М, 2008.
3. *Авдеев А.Д.* Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 1969.
4. *Авдеев А.Д.* Происхождение театра. Л. – М., 1959.
5. *Алперс Б.* Театр Мочалова и Щепкина. М, 1979.
6. *Асеев Б.Н.* Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII в. М.,1977.
7. Балаган. Часть 1: Материалы стенограмм лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., 2002.
8. Балаган. Часть 2: В манере Калло. Материалы стенограмм лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., 2003.
9. *Гусев В.Е.* Истоки русского народного театра. Л., 1977.
10. *Данилов С.С.* Русский драматический театр XIX в. Т.1. Первая половина XIX в. М., 1957.
11. *Данилов С.С., Португалова М.Г.* Русский драматический театр XIX века. Т.2. Вторая половина XIX в. Л., 1974.
12. *Дмитриевский В.Н.* Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века. СПб., 2007.

13. *Ивлева Л.М.* Рязенье в традиционной русской культуре. Л., 1994.
14. *Ивлева Л.М.* Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998.
15. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2004.
16. История русского драматического театра. В 7 тт. М., 1976 – 1987.
17. История советского драматического театра. В 2 кн. Кн. 1. (1917 – 1945). Кн. 2. (1945 – 1985). М., 1984 – 1987.
18. История советского драматического театра. В 6 тт. М., 1966 – 1971. Камерный театр и его художники. 1914-1934. М., 1934.
19. *Коваленко Г.Ф.* Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., 1993.
20. *Комиссаржевская В.Ф.* Альбом «Солнца России». [Б.д.]
21. Кукольники в Петербурге. СПб., 1995.
22. Ленинградский Государственный театр драмы им. А.С. Пушкина. Альбом. Л., 1983.
23. *Лихачев Д.С., Панченко А.М.* «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976.
24. Мейерхольд и художники. М., 1995.
25. Мейерхольд репетирует: в 2-х томах. М, 1993Р
26. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 частях. М, 1968.
27. Московский Художественный театр: в 2-х томах. М, 1998.
28. *Некрылова А.Ф.* Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – нач. XX в. Л., 1988.
29. *Пожарская М.Н.* Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908-1929. М., 1988.
30. *Пожарская М.Н.* Русское театральное-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
31. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: сценография и театр. В 2 т. М., 2003.
32. *Рудницкий К.Л.* Режиссер Мейерхольд. М, 1969
33. *Рудницкий К.Л.* Русское режиссерское искусство. 1908 – 1917. М, 1990

- 34.Русский театр. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни: В 2 кн. Кн. 1. 1917-1941. М., 2004.
- 35.Русский театр. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни: В 2 кн. Кн. 2. 1824-1917. М., 2004.
- 36.Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. М., 1982.
- 37.*Соловьева И.Н., Шитова В.В.* Станиславский. М., 1987.
- 38.*Станиславский К.С.* Об искусстве театра. Избранное. М., 1982.
39. *Станиславский К.С.* Работа актера над собой. О технике актера. – М., 2002.
- 40.*Старикова Л.М.* Москва стародавняя. Герои жизни и сцены. М. - Калининград, 2000.
- 41.*Старикова Л.М.* Театральная жизнь старинной Москвы. М., 1988.
- 42.*Старк Э.* Старинный театр. М., 1922.
- 43.*Турчин В.С., Шередега В.И.* «...в окрестностях Москвы». Из истории русской усадебной культуры XVII –XIX веков. М., 1979.
- 44.Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. / Сост. И.А. Химик. СПб., 1994.

К разделу «История зарубежного театра»

1. Авангард и театр 1910-1920-х годов. М, 2008.
2. *Авдеев А.Д.* Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 1969.
3. *Авдеев А.Д.* Происхождение театра. Л. – М., 1959.
4. *Бачелис Т.И.* Заметки о символизме. М., 1998.
5. *Гительман Л.И.* Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США. Хрестоматия. СПб., 2002.
6. *Зигерман Б.И.* Очерки истории драмы XX века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. М., 1979.
7. *Зингерман Б.И.* Очерки истории драмы XX века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. М.,

- 1979.
8. Иллюстрированная история мирового театра. / Под ред. Дж.Р. Брауна. М., 1999.
 9. История зарубежного театра. СПб., 2005.
 10. *Проскурникова Т.* Образ человечества в драматургии Метерлинка // Метерлинка М. Избранные произведения. М., 1996. С. 367-382.
 11. *Станиславский К.С.* Об искусстве театра. Избранное. М., 1982.
 12. *Станиславский К.С.* Работа актера над собой. О технике актера. – М., 2002.
 13. Французский символизм. Драматургия и театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма. СПб., 2000.
 14. Хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб., 2007.
 15. *Шкунаева И.Д.* Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. Л., 1973.
 16. *Эткинд Е. Г.* Театр Мориса Метерлинка // Метерлинка М. Пьесы. М., 1959.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

Электронные библиотеки:

ЭБС «Юрайт» договор №: 4888/185-21-У от 19.11.2021г. <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Лань» договор №: Э596/01-10.21 193-21-У от 25.11.2021г.
<https://e.lanbook.com/>

договор №933/01-10.21 192-21-У от 25.11.21

ЭБС «Айсбук» контракт №: 25-03/21К/186-21-У от 19.11.2021г.
<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>

Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>

<http://teatr-lib.ru> (оцифрованная театральная библиотека)

<http://vk.com/nomilib> (Театральная Видео-библиотека)

<http://theatrummundi.org> (Лаборатория Культура. Пространство. Сцена)

<http://vk.com/library.online> (Электронная историческая библиотека)

<http://vk.com/club55052134> (Санкт-Петербургская Государственная театральная библиотека)

<http://vk.com/club1191882> (Петербургский театральный журнал)

<http://telekanalteatr.ru> (Телеканал Театр)

<http://vk.com/istoriya.teatra> (Группа История театра)

Сайты различных театральных коллективов (страницы по истории, фотографии и видео), театральных музеев и библиотек

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения используются:

- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- приборы и оборудование учебного назначения;
- аудиовизуальные средства обучения;
- фильмотека на DVD-носителях.