

1

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.А. Федоричева

29.08 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МИРОВОГО ТЕАТРА**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат и специалитет
Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений
и праздников, 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 52.02.04 Актерское искусство*

*Статус дисциплины – базовая
Учебный план 2018 года*

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	72/2	34	18	16	38	Зачет	1	1	72/2	10	6	4	62		Зачет
Всего		72/2	34	18	16	38	Зачет	Всего		72/2	10	6	4	62		Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал В.Н. Титова, старший преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой И.Н. Цой

1. АННОТАЦИЯ

Дисциплина «История мирового театра» является одной из дисциплин базовой части профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата и специалитета) и адресована студентам 1 курса (I семестр) следующих направлений подготовки и специальностей: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 52.03.01 Хореографическое искусство, 42.03.04 Телевидение 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческим становлением и развитием зарубежного, русского и украинского театрального искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов для очной формы обучения и 6 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия – 16 часов для очной формы обучения и 4 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 38 часов для очной формы обучения и 62 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «История мирового театра» является – формирование у студентов представлений об истории становления западноевропейского, русского и украинского театрального искусства и его значение в контексте мировой художественной культуры.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с историей возникновения театра как синтетического вида искусства;
- выявить влияние традиций народного театра на процесс профессионализации театрального искусства;
- дать обзор ключевых образцов мировой драматургии;
- проанализировать теоретическое и практическое наследие крупнейших деятелей театральной культуры различных эпох;
- выявить индивидуальные особенности творчества лучших представителей актерского и режиссерского искусства, оказавших влияние на развитие мирового театра.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История мирового театра» относится к базовой части. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «Мировая литература», «Русская литература», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «История мирового театра», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «История мирового театра».

Изучение дисциплины «История мирового театра» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «История музыки», «История кино-, телеискусства» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «История мирового театра» студенты должны **знать:**

- основные этапы становления западноевропейского, русского и украинского театрального искусства, а также его значение в контексте мировой художественной культуры;
- механизм влияния традиций народного театра на процесс профессионализации театрального искусства;
- лучшие образцы мировой драматургии;
- основы теоретического и практического наследия крупнейших деятелей театральной культуры различных эпох;
- индивидуальные особенности творчества лучших представителей актерского и режиссерского искусства, оказавших влияние на развитие мирового театра.

Овладев курсом, студенты должны **уметь:**

- искать факты, обобщать их в понятия;
- анализировать сценические истории пьес;
- анализировать творчество представителей театральной культуры различных эпох и художественных направлений;
- анализировать современный театральный процесс;
- уметь в письменной и устной форме правильно и аргументированно представлять результаты своей аналитической деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
о	л	с	с.р.	л		с	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. История зарубежного театра								
Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр	8	2	2	4	7	1	-	6
Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI – нач. XVII в. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в.	8	2	2	4	6	1	1	4
Тема 3. Актерское искусство итальянского театра XIX – нач. XX в.	8	2	2	4	8,5	-	0,5	8
Раздел 2. История русского театра								
Тема 4. Русский театр от истоков до конца XVIII в.	8	2	2	4	5,5	1	0,5	4
Тема 5. Актерское искусство русского театра XIX в.	8	2	2	4	9	1	-	8
Тема 6. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ	8	2	2	4	9	-	1	8
Раздел 3. История украинского театра								
Тема 7. Истоки украинского театра. Становление профессионального театрального искусства в Украине	8	2	2	4	9	1	-	8
Тема 8. Творчество корифеев украинского театра	8	2	2	4	9	1	-	8
Тема 9. Режиссерское и актерское искусство украинского театра I пол. XX в.	8	2	-	6	9	-	1	8
Форма контроля	Зачет				Зачет			
ВСЕГО часов по дисциплине	72	18	16	38	72	6	4	62

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр. Театр – зрелищный вид искусства. Основные принципы театрального искусства. Театр Древней Греции V в. до н.э. Мифология – фундамент древнегреческого театра. Обрядовые действия в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы. Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии», Софокл, Еврипид, Аристофан – «отец комедии». Устройство античного театра. Особенности сценического искусства в античном театре.

Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI - нач. XVII в. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в. Исторические события в Англии в XVI - нач. XVII в. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в. У. Шекспир – выдающийся драматург эпохи Возрождения. Основные периоды творчества драматурга. Исторические хроники, комедии, трагедии. Особенности реализма Шекспира. Стремление к охвату всего многообразия жизненных явлений, смешение трагического и комического, возвышенного и низменного; многоплановость композиции в пьесах Шекспира. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии. Значение творчества Шекспира в истории мирового театра.

Традиции народного комедийного театра во Франции. Мольер – основоположник национальной комедии во Франции. Гуманизм, демократизм, народность Мольера. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок). Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика на «Школу жен», «Версальский экспромт»). Выдающиеся комедии: «Гартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Актерская и режиссерская деятельность Мольера.

Тема 3. Актерское искусство итальянского театра XIX и XX в. Условия развития итальянского актерского искусства. Связь самых прогрессивных деятелей сценического искусства Италии с национально-освободительным движением. Эрнесто Росси. Монументальность образов, глубина их психологической разработки. Утверждение Росси идейного, воспитательного значения театра. Гастроли Росси в России, исполнения им ролей в пьесах Пушкина и А. Толстого. Теоретические высказывания Росси об актерском творчестве. Станиславский о Росси. Томмазо Сальвини. Этапы его творческого роста. Ранний Сальвини в итальянском романтическом репертуаре и просветительской трагедии. Работа над Шекспиром. Станиславский о трагическом стиле Сальвини.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Тема 4. Русский театр от истоков до конца XVIII в. Общность истоков театральной культуры славянских народов. Театральные элементы в русском фольклоре, отражение в нем трудовой деятельности народных масс. Элементы театра и драмы в древнеславянских обрядах и играх. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества: песенного, танцевального, поэтического и театрального. Социальная дифференциация в среде скоморохов. Борьба правительства и церкви против скоморохов. Кукольный театр. Школьный театр. Стремление царского правительства создать придворный театр, выражающий идеологию абсолютизма. Организация первого государственного придворного театра в 1672 году. Организационная деятельность Грегори по устройству театра. Репертуар театра, его идейная направленность и политическая актуальность. Организация «комедийной хоромины» в селе Преображенском и театра в Кремле. Придворно-замкнутый характер театра, его недоступность для широкой публики. Значение организации первого государственного театра в России. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Приглашение Немецкой труппы Кунста. Несоответствие репертуара театра

задачам, ставившимся перед театром правительством. Актерское искусство труппы Кунста. Расположение театра и устройство театрального здания. Характер представлений, их оформления, оторванность театра от русской жизни, несоответствие его вкусам публики. Малая посещаемость театра и закрытие его в 1706 году. Широкое распространение любительских театральных спектаклей в демократических слоях общества. Ярославский любительский театр Ф. Волкова (с 1750 г.). Связи театра Волкова с традициями народного театра. Преобразование любительского театра в профессиональный общедоступный городской театр. Вызов «Ярославцев» в Петербург. Их выступления при дворе. Обучение в шляхетском корпусе под руководством А.П. Сумарокова. Организация российского государственного театра в Петербурге в 1756 году. Историческое значение этого акта.

Тема 5. Актерское искусство русского театра XIX в. Высокий уровень русского актерского искусства, обусловленный народностью передового русского театра, связью его с идеями освободительного движения. Реализм – ведущий метод русского актерского искусства. Борьба прогрессивного и реакционного направлений в актерском искусстве первой половины XIX века. М.С. Щепкин – величайший русский актер. Значение Щепкина в развитии русского театра. Утверждение им реализма как основного метода актерского искусства. Демократически просветительская устремленность, обличительный характер, антикрепостническая направленность творчества Щепкина. Образы, созданные Щепкиным. Щепкин – теоретик театра и воспитатель актеров. Мочалов и Каратыгин как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве русского романтизма. Метод работы над ролями.

Тема 6. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ. Создание К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественно-Общедоступного театра (1898). Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра. Развитие МХТ лучших демократических и реалистических традиций русского театра. Репертуар Художественного театра в период 1898 – 1907 годов. Его высокий идейный и художественный уровень. Место и значение в его репертуаре современной реалистической драмы. Определяющая роль в репертуаре драматургии Чехова и Горького. Открытие театра трагедией А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (1898). Общественно-политическое звучание спектакля. Постановка Художественным театром в период 1898-1905 годов пьес Чехова «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899) «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1904), «Иванов» (1904). Характер истолкования пьес Чехова Художественным театром. Общественно-политическое звучание чеховских спектаклей. Значение чеховских спектаклей для углубления реалистического метода Художественного театра. Новаторство в актерском искусстве, режиссуре и постановочных принципах. Сближение Горького с Художественным театром. Близость Горькому идейной и эстетической программы МХТ. Влияние Горького на театр. Творчество выдающихся актеров МХТ: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА

Тема 7. Истоки украинского театра. Становление профессионального театрального искусства в Украине. Три периода развития украинского театра: 1) Украинский театр от истоков до XVII в. Украинский вертеп. 2) Старый театр XVII-XVIII вв., который характеризуется господством схоластической школьной драмы. Развитие школьной драмы в католических школах. Роль братства в организации образования народа. Киево-Могилянский коллегиум (академия) – как центр школьного театра. 3) От конца 18 в. и до запрета украинского театра в 1876 г. Крепостной и профессиональный театр. Разумовский, Трощинский – основатели крепостных театров. Развитие крепостного театра (к. 18 - нач. 19 в.). Профессиональные труппы – Калиновского, Штейна, Щепкина. Социальное положение актеров профессионального театра. Выдающиеся актеры этого периода: М. С. Щепкин, К.Т. Соленик.

Тема 8. Творчество корифеев украинского театра. М. Кропивницкий, М. Старицкий – организаторы украинского профессионального театра. Репертуар театра. Развитие украинской драматургии: М. Старицкий (водевиль «Як ковбаса та чарка», «За двома зайцями», «Галан», «Різдвяна ніч» – либретто оперы Н. Лысенко). М. Кропивницкий («Глитай або ж Павук», «Олеся»), И. Тобилевич («Безталанна», «Мартин Боруля», «Сава Чалий» и др.). Выдающиеся актеры театра: Кропивницкий, Заньковецкая, Садовский, Садовская-Барилотти, Саксаганский, Карпенко-Карый, Затыркевич-Карпинская.

Тема 9. Режиссерское и актерское искусство украинского театра I пол. XX в. Лесь Курбас (1887-1942) – украинский режиссер, актер, театральный деятель, народный артист УССР (1925). Биографические данные. Лучшие актерские работы. Режиссер-экспериментатор. Режиссерское искусство через синтез условного и психологического. Разработка режиссерской методологии – система образных преобразований. М. Крушельницкий. (1897-1963). Народный артист СССР (1944). Ученик Курбаса. Лучшие роли. Режиссерские работы. В. Василько (1893-1972). Актер, режиссер, народный артист СССР. Лучшие роли. Постановки «Республіка на колесах» (1927), «Диктатура» (1929), «Ревизор» (1934), «Макбет» (1938), «Богдан Хмельницкий» (1939), «Наймичка» (1955) и другие. Театральный педагог, организатор театральных студий. Г. Юра (1887-1966). Украинский актер, режиссер, народный артист СССР (1940). Лучшие режиссерские работы: «97» Куліша (1924), «Вій»(1925), «Ой не ходи Грицю» (1938), «Украдене щастя» (1940,1956). «Богдан Хмельницкий» (1939), «Макар Діброва» (1948), «Дума про Британку» (1957), «Свіччине весілля» (1960). А. Бучма, Н. Ужвий, И. Марьяненко. Биографические данные. Список ролей выдающихся актеров. Стиль и манера игры. Значение актеров в развитии украинского театра.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – написание реферата;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр.

1. Театр как вид искусства. Основные принципы театрального искусства.
2. Основные жанры театрального искусства.
3. Мифология – фундамент древнегреческого театра.
4. Обрядовые действия в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы.
5. Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии», Софокл, Еврипид, Аристофан – «отец комедии».
6. Устройство античного театра.
7. Особенности сценического искусства в античном театре.

Ключевые понятия: драма, драматургия, жанр, античный театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Театр как вид искусства. Основные принципы театрального искусства.
 - Основные жанры театрального искусства.
 - Мифология – фундамент древнегреческого театра.
 - Обрядовые действия в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы.
 - Происхождение трагедии.
 - Происхождение комедии.
 - Организация представлений.
 - Актерское искусство древнегреческого театра.
 - Значение костюмов и масок в античном театре.
 - Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии». Основные произведения; Вклад Софокла в развитие древнегреческой драматургии. Основные произведения; Вклад Еврипида в развитие древнегреческой драматургии. Основные произведения; Аристофан – «отец комедии». Основные произведения.
 - Устройство античного театра (технические составляющие театра: сцена, оркестра, проскений и прочее).

Литература: [1, 3, 4, 6, 40].

Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI - нач. XVII в. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в.

1. Исторические события в Англии в XVI - нач. XVII в.
2. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в.
3. У. Шекспир – выдающийся драматург эпохи Возрождения.
4. Основные периоды творчества драматурга. Исторические хроники, комедии, трагедии.
5. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии.
6. Традиции народного комедийного театра во Франции.
7. Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
8. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика на «Школу жен», «Версальский экспромт»).
9. Выдающиеся комедии: «Гартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве»
10. Актерская и режиссерская деятельность Мольера.

Ключевые понятия: драматургия, периодизация творчества Шекспира, исторические хроники, комедия, актерская и режиссерская деятельность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Биография Уильяма Шекспира. «Шекспировский вопрос».
 - Основные периоды творчества Шекспира. Сущность каждого из них.
 - Театр «Глобус».
 - Особенности театра шекспировской эпохи. Актеры. Технические возможности театра.
 - Постановки шекспировских пьес на сценах мировых театров.
 - Традиции народного комедийного театра во Франции.
 - Мольер – основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
 - Драматургическая деятельность Мольера:
 - а) выдающиеся произведения;
 - б) образы дворян; слуг и служанок в пьесах драматурга.
 - В чем заключается новаторство в комедиях Мольера?
 - Анализ комедий Мольера.
 - Актерская деятельность Мольера.
 - Режиссерская деятельность Мольера.

Литература: [3, 13, 21, 40, 43].

Тема 3. Актерское искусство итальянского театра XIX и XX в.

1. Условия развития итальянского актерского искусства. Отсутствие в Италии постоянных театров.
2. Связь самых прогрессивных деятелей сценического искусства Италии с национально-освободительным движением.
3. Эрнесто Росси. Этапы его творческого пути.
4. Утверждение Росси идейного, воспитательного значения театра. «Общечеловеческая» трактовка им гуманизма Шекспира.

5. Станиславский о Росси.
6. Томмазо Сальвини. Этапы его творческого роста.
7. Работа над Шекспиром. Станиславский о трагическом стиле Сальвини.

Ключевые понятия: итальянский театр периода романтизма (рисорджименто), романтический актер школы Г. Модены.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Исторические и политические предпосылки развития итальянского актерского искусства XIX и нач. XX вв.
 - Основные черты актеров высокого стиля Рисорджименто.
 - Специфические особенности актерской школы Г. Модены.
 - Творчество выдающихся итальянских актеров того времени:
 - а) Особенности актерского мастерства Т. Сальвини. Глубина и психологическая правдивость его образов. Роли;
 - б) Особенности актерского мастерства Росси. Монументальность образов Росси, глубина их разработки. Роли. Гуманистическая трактовка шекспировских образов;
 - К. С. Станиславский о Росси и Сальвини.

Литература: [3, 14, 21, 24, 37, 40, 43].

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Тема 4. Русский театр от истоков до конца XVIII в.

1. Общность истоков театральной культуры славянских народов.
2. Театральные элементы в русском фольклоре, отражение в нем трудовой деятельности народных масс.
3. Элементы театра и драмы в древнеславянских обрядах и играх.
4. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества: песенного, танцевального, поэтического и театрального.
5. Кукольный театр.
6. Школьный театр.
7. Организация первого государственного придворного театра в 1672 году. Роль А.С. Матвеева как вдохновителя театра.
8. Организационная деятельность Грегори по устройству театра. Репертуар театра, его идейная направленность и политическая актуальность. Организация «комедийной хоромины» в селе Преображенском и театра в Кремле.
9. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве.
10. Приглашение Немецкой труппы Кунста. Актерское искусство труппы Кунста. Расположение театра и устройство театрального здания.
11. Ярославский любительский театр Ф. Волкова (с 1750 г.). Связи театра Волкова с традициями народного театра. Вызов «Ярославцев» в Петербург.
12. Организация российского государственного театра в Петербурге в 1756 году.

Ключевые понятия: игрище, скоморох, народная драма, церковный театр, школьный театр, придворный театр, русская классицистическая драматургия, классицистическая трагедия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:

- Истоки русского театра.
 - 1) Инсценированные «игрища».
 - 2) Народная драма. Ее основные произведения.
 - 3) Скоморохи – первые представители российского профессионального актерства.
 - 4) Кукольный театр.
- Церковный театр.
- Вертеп.
- Школьный театр.
 - 1) Роль и задачи школьного театра.
 - 2) Драматурги русского школьного театра (Дм. Ростовский, Симеон Полоцкий).
 - 3) Феофан Прокопович – реформатор школьной драмы.
- Начало профессионального театра.
 - 1) Светский театр. Первое представление (17 октября 1672).
 - 2) Руководители, репертуар, актеры, зритель.
- Театр Петровской эпохи.
- Ярославский любительский театр Ф. Волкова. Вызов «Ярославцев» в Петербург.

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40].

Тема 5. Актерское искусство русского театра XIX в.

1. Высокий уровень русского актерского искусства, обусловленный народностью передового русского театра, связью его с идеями освободительного движения.
2. Реализм – ведущий метод русского актерского искусства.
3. М.С. Щепкин – величайший русский актер. Значение Щепкина в развитии русского театра.
4. Утверждение им реализма как основного метода актерского искусства. Демократически просветительская устремленность, обличительный характер, антикрепостническая направленность творчества Щепкина.
5. Образы, созданные Щепкиным.
6. Щепкин – теоретик театра и воспитатель актеров.
7. Мочалов и Каратыгин как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве русского романтизма. Метод работы над ролями.

Ключевые понятия: критический реализм в сценическом искусстве, «мочаловские минуты».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Деятельность выдающихся актеров XIX в.:
 - а) М. Щепкина – основоположника реалистического метода в российском сценическом искусстве;
 - б) П. Мочалова – актера-бунтаря;
 - в) В. Каратыгина;
 - Белинский и Герцен о Мочалове и Каратыгине.

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40].

Тема 6. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ.

1. Создание К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественно-Общедоступного театра (1898). Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра.
2. Репертуар Художественного театра в период 1898 – 1907 годов. Его высокий идейный и художественный уровень. Место и значение в его репертуаре современной реалистической драмы.
3. Определяющая роль в репертуаре драматургии Чехова и Горького.
4. Новаторство в актерском искусстве, режиссуре и постановочных принципах.
5. Творчество выдающихся актеров МХТ: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

Ключевые понятия: Московский Художественный театр, меценатство.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Создание К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко МХТ (1898).
 - Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра.
 - Основные периоды и направления в работе МХТ.
 - Чеховские спектакли, их историческое значение в формировании творческого метода МХТ.
 - Горький и МХТ.
 - Роль С. Морозова в создании МХТ.
 - Творчество выдающихся актеров МХАТа: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

Литература: [8, 9, 10, 11, 22, 31, 34, 37, 40, 41].

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА

Тема 7. Истоки украинского театра. Становление профессионального театрального искусства в Украине.

1. Три периода развития украинского театра: 1) Украинский театр от истоков до XVII в. Украинский вертеп. 2) Старый театр XVII-XVIII вв., который характеризуется господством схоластической школьной драмы. Развитие школьной драмы в католических школах. Роль братства в организации образования народа. Киево-Могилянский коллегиум (академия) – как центр школьного театра. 3) От конца 18 в. и до запрета украинского театра в 1876 г.
2. Крепостной и профессиональный театр. Разумовский, Трощинский – основатели крепостных театров. Развитие крепостного театра (к. 18 - нач. 19 в.).
3. Профессиональные труппы – Калиновского, Штейна, Щепкина. Социальное положение актеров профессионального театра.
4. Выдающиеся актеры этого периода: М. С. Щепкин, К.Т. Соленик.

Ключевые понятия: вертеп, крепостной театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Истоки украинского театра. Влияние обрядовой культуры украинцев на формирование театра.
 - Развитие школьной драмы на Украине. Роль Киево-Могилянской академии в развитии национального театра.
 - Драматурги школьного театра.

- Вертеп. Особенности украинской вертепной драмы.
- Развитие крепостного театра.
- Первые профессиональные труппы актеров.
- Вклад И. Котляревского и Г. Квитки-Основьяненко в развитие украинской драматургии и театра.
- Формирование реалистического направления в актерском искусстве М. Щепкина и К. Соленика.

Литература: [2, 23, 37, 38, 40].

Тема 8. Творчество корифеев украинского театра.

1. М. Кропивницкий, М. Старицкий – организаторы украинского профессионального театра. Репертуар театра.
2. Развитие украинской драматургии: М. Старицкий (водевиль «Як ковбаса та чарка», «За двома зайцями», «Талан», «Різдвяна ніч» – либретто оперы Н. Лысенко). М. Кропивницкий («Глитай або ж Павук», «Олеся»), И. Тобилевич («Безталанна», «Мартин Боруля», «Сава Чалий» и др.).
3. Выдающиеся актеры театра: Кропивницкий, Заньковецкая, Садовский, Садовская-Барилотти, Саксаганский, Карпенко-Карый, Затыркевич-Карпинская.

Ключевые понятия: театр корифеев, антрепренер.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Создание украинского профессионального театра. Организаторы, репертуар, актеры.
 - Развитие украинской драматургии.
 - Драматургическая, актерская и режиссерская деятельность М. Кропивницкого.
 - Драматургическая, режиссерская и антрепренерская деятельность М. Старицкого.
 - Драматургическая, актерская, режиссерская и антрепренерская деятельность И. Карпенко-Карого.
 - Особенности актерской и режиссерской деятельности М. Садовского.
 - Актерская, режиссерская деятельность П. Саксаганского. Теоретические работы П. Саксаганского.
 - Актерское искусство М. Заньковецкой.
 - Актерское искусство М. Садовской-Барилотти.
 - Актерское искусство Г. Затыркевич-Карпинской.

Литература: [2, 7, 23, 37, 38, 40].

Тема 9. Режиссерское и актерское искусство украинского театра I пол. XX в.

Ключевые понятия: система «перетворення» Курбаса, «бучмовские паузы».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Театральная деятельность Леся Курбаса.
 - Новаторские тенденции в режиссерской работе Курбаса.
 - М. Крушельницкий. Продолжение идей Курбаса в творчестве Крушельницкого.
 - Актерская деятельность Крушельницкого.

- Режиссерская деятельность Г. Юра.
- Биографические данные А. Бучмы. Особенности актерского почерка А. Бучмы. Роли.
- Биографические данные Н. Ужвий. Сценические данные. Этапы актерского пути актрисы. Роли Н. Ужвий в кино.

Литература: [[12](#), [23](#), [25](#), [37](#), [40](#)].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Реферат выполняется студентами **заочной формы обучения**. Для выполнения реферата необходимо изучить литературу по теме, оформить в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

1. Народные истоки античной культуры. Греческий театр V в. до н. э.
2. У. Шекспир и английский театр XVI – нач. XVII в.
3. Этапы развития театрального искусства в Англии XVI – нач. XVII в.
4. Классицизм во французском театральном искусстве XVIII века. Ж.-Б. Мольер и французский комический театр XVIII в.
5. Английский театр эпохи Просвещения.
6. Вклад Д. Дидро и П. Бомарше в драматургию и театральное искусство Франции XVIII века.
7. Карло Гольдони и просветительские идеи в драматургии и театре Италии XVIII века.
8. Особенности развития театра Германии XVIII века.
9. Романтизм и английский театр XIX в.
10. Актерское искусство итальянского театра XIX в.
11. Критический реализм в английской драматургии, театре, актерском искусстве конца XIX в.
12. Значение русского театра I пол. XVIII века в общем процессе развития русской национальной культуры.
13. Основные художественные направления в драматургии и становление реализма в актерском искусстве театра России 60-90 годов XVIII века.
14. Драматургия, театр и актерское искусство России I пол. XIX века.
15. Русский театр и актерское искусство II пол. XIX века.
16. Драматургия Чехова А. П. – как новая стадия развития русской драматургии.
17. Новый период в истории русского театра к. XIX – нач. XX века. Создание МХАТа.
18. Становление режиссерского искусства на рубеже XIX-XX веков.
19. Русский театр предреволюционного десятилетия (1907-1917). (Драматургия, режиссура в поисках театральной сценической выразительности. Символизм, схематизация, условность в деятельности театров).
20. Актерское искусство русского театра середины XX века.
21. Народні витоки українського театру. Вертеп.
22. М. Старицький і український театр.
23. М. Кропивницький і український театр.
24. Акторська майстерність корифеїв українського театру (М. Заньковецька).
25. Акторська майстерність корифеїв українського театру (М. Садовський, П.Саксаганський, І. Карпенко-Карий).
26. Режисерське мистецтво українського театру першої половини XX століття (Леся Курбас).
27. Режисерське мистецтво українського театру першої половини XX століття (Гнат Юра, М. Крушельницький).
28. Акторське мистецтво українського театру першої половини XX століття (А. Бучма).
29. Акторське мистецтво українського театру першої половини XX століття (Н. Ужвій).
30. Етапи становлення Луганського академічного українського музично-драматичного театру.

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Раздел 1. История зарубежного театра

1. Возникновение древнегреческой драмы и театра.
2. Архитектура античного театра. Театральная техника.
3. Состязания драматургов в древнегреческом театре.
4. Особенности актерского мастерства в античном театре.
5. Выдающиеся драматурги Древней Греции (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан)
6. Драматургия Шекспира и английский театр XVI-XVII веков.
7. Первый период творчества Шекспира. Охарактеризовать одну из пьес этого периода.
8. Второй период творчества Шекспира. Раскрыть сюжет одной из пьес этого периода.
9. Третий период творчества Шекспира. Охарактеризовать одну из пьес этого периода.
10. У. Шекспир и театр «Глобус». Особенности театра шекспировской эпохи.
11. Драматургия Мольера и французский театр XVII века.
12. Актерская и режиссерская деятельность Мольера.
13. Актерское искусство театра Италии второй половины XIX века (Эрнесто Росси).
14. Творчество выдающегося итальянского актера конца XIX-начала XX века Томмазо Сальвини.

Раздел 2. История русского театра

1. Народные истоки русского театра.
2. Школьный театр России.
3. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества.
4. Организация первого государственного придворного театра (1672).
5. Создание государственного публичного театра в Москве (1702).
6. Создание профессионального публичного общедоступного театра.
7. Русский классицизм и драматургия А. П. Сумарокова.
8. Актерское искусство Ф. Волкова.
9. Крепостной театр России 60-90 годов XVIII века.
10. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (М. Щепкин).
11. Актерское искусство русского театра первой половины XIX века (П. Мочалов, В. Каратыгин).
12. Организация Московского художественного академического театра (МХАТ).
13. Режиссерское и актерское искусство выдающегося деятеля русского театра конца XIX и начала XX века К.С. Станиславского.
14. Актерское искусство русского театра первой половины XX века (В. Качалов, И. Москвин, О. Книппер-Чехова).

Раздел 3. История украинского театра

1. Народные истоки украинского театра. Вертеп.
2. Школьный театр в Украине. Школьная драма.
3. Творческая деятельность актера М. Щепкина (в Украине) и Карпа Соленика.
4. Творчество корифея украинского театра Марка Кропивницкого.
5. Творчество корифея украинского театра Панаса Саксаганского.
6. Творчество корифея украинского театра Ивана Карпенко-Карого.
7. Творчество корифея украинского театра Николая Садовского.
8. Творчество корифея украинского театра Михаила Старицкого.
9. Творчество корифея украинского театра Марии Заньковецкой.
10. Режиссерское искусство Леся Курбаса.
11. Актерское и режиссерское искусство Марьяна Крушельницкого.
12. Актерская и режиссерская деятельность Гната Юры.

13. Актерское искусство Амвросия Бучмы.
14. Актерское искусство Натальи Ужвий.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История мирового театра» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Анненский И. Театр Еврипида / Иннокентий Анненский; сост., подг. текста, коммент. В Гитина. — СПб : Гиперион, 2007. — 527 с. — Античная библиотека "Гипериона".](#)
2. [Антонович Д. Триста років українського театру, 1619 – 1919 / Д. Антонович. – Прага, 1925. – 276 с.](#)
3. [Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев. – М. : Просвещение, 1981. – 336 с.](#)
4. [Варнеке Б. В. История античного театра : Учебное пособие / Б. В. Варнеке. – Одесса : Негоциант, 2003. – 280 с.](#)
5. [Всеволодский-Гернгросс В. Н. Краткий курс истории русского театра / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. – СПб : Планета Музыки, 2011. – 256 с.](#)
6. [Гвоздев А. А. История европейского театра : Античный театр. Театр эпохи феодализма. — М. : Академия, 1931. — 658 с.](#)
7. [Гвоздев О. О. З історії театру і драми / О. О. Гвоздєв. – Львів, 2008. – 200 с.](#)
8. [Гладков А. К. Театр: Воспоминания и размышления / А. К. Гладков. – М. : Искусство, 1980. – 463 с.](#)
9. [Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра / С. С. Данилов. — М. : Искусство, 1948. — 587 с. : ил. — Академия](#)
10. [Дмитриев Ю. А. История русского и советского драматического театра \(от истоков до современности\) : учеб. пособие. — М. : Просвещение, 1986. — 160 с.](#)
11. [Евреин Н. Н. История русского театра с древнейших времен до 1917 года / Н. Евреин. – Нью-Йорк : изд-во им. Чехова, 1955. – 142 с.](#)
12. [Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід / Н. Єрмакова ;Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. – К. : Фенікс, 2012. – 512 с.](#)
13. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 1 / ред. Г. Н. Бояджиев. – М. : Искусство, 1955. – 744 с. : ил.](#)
14. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 2 / ред. Н. Г. Литвиненко. – М. : Искусство, 1957. – 896 с.](#)
15. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 3. – М. : Искусство, 1963. – 682 с. : ил.](#)
16. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 4. – М. : Искусство, 1976. – 656 с. : ил.](#)
17. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 5. – М. : Искусство, 1976. – 634 с. : ил.](#)
18. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 6 / под общ. ред. Г. Н. Бояджиева, Б. И. Ростоцкого, Е. Л. Финкельштейн. – М. : Искусство, 1974. – 645 с. : ил.](#)
19. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 7 / под общ. ред. А. Г. Образцовой, Б. А. Смирнова. – М. : Искусство, 1985. – 535 с. : ил.](#)
20. [История западноевропейского театра : в 8 т. : учеб. пособ. Т. 8 / под общ. ред. А. Г. Образцовой, Б. А. Смирнова. – М. : Искусство, 1988. – 431 с. : ил.](#)

21. [История западноевропейского театра. Т. 1. / С. С. Мокульский. – Спб. : Лань, 2011. – 752 с.](#)
22. [История русского театра / отв. ред. М. Терешина. – М. : ЭКСМО, 2011. – 480 с. – \(Российская императорская библиотека\).](#)
23. [Історія українського театру : курс лекцій для студ. III курсу напряму підготовки 6.020201 «Театральне мистецтво» усіх форм навчання / уклад. В. М. Тітова ; Луган. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ : ЛДАКМ, 2013. – 115 с.](#)
24. [Кагарлицкий Ю. И. Литература и театр Англии : авторы, сюжеты, персонажи / сост. С. Я. Кагарлицкая. – М. : Альфа-М, 2006. – 546 с.](#)
25. [Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас ; Упоряд. М. Лабінський. – К. : Основи, 2001. – 917 с.](#)
26. [Куркін В. Г. Театр мого серця : монографія / В. Г. Куркін. – Луганськ: Луганськ-Арт, 2007. – 41 с.](#)
27. [Марков П. А. О театре : в 4 т.. Т. 1 : Из истории русского и советского театра / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1974. – 542 с.](#)
28. [Марков П. А. О театре : в 4 т.. Т. 3 : Дневник театрального критика / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1976. – 639 с.](#)
29. [Марков П. А. О театре: в 4 т.. Т. 2 : Театральные портреты / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1974. – 495 с.
\[http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16415&mode=DocBibRecord\]\(http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16415&mode=DocBibRecord\)](#)
30. [Марков П. А. О театре: в 4 т.. Т. 4 : Дневник театрального критика : 1930 / П. А. Марков. – М. : Искусство, 1977. – 639 с.](#)
31. [Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова, Н. Н. Фомина, В. В. Березин, Е. П. Кабкова и др. – СПб. : Питер, 2008. – 464 с.](#)
32. [Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. — М. : Искусство, 1984. — 623 с.](#)
33. [Пави П. Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с. : ил.](#)
34. [Русский драматический театр : учебник / под ред. проф. Б. Н. Асеева и проф. А. Г. Образцовой. — М. : Просвещение, 1976. — 382 с.](#)
35. [Симонов Р. С Вахтанговым / Р. Симонов. – М. : Искусство, 1959. – 195 с.](#)
36. [Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов / Ю. Смирнов-Несвицкий. – Л. : Искусство, 1987. – 248 с.](#)
37. [Смолина К. 100 великих театров мира / К. Смолина. — М. : Вече, 2006. — 317 с.](#)
38. [Софронова Л. А. Старовинний український театр / Л. А. Софронова; перекл. з рос. Н. Федорака. – Л., 2004. – 336 с.](#)
39. [Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Т. 1. / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1954. – 516 с.](#)
40. [Театральная энциклопедия / глав. ред. С. С. Мокульский. – М. : Советская энциклопедия, 1961. – 5293 с.](#)
41. [Федорова В. Ф. Русский театр XIX века / В. Ф. Федорова. – М. : Знание, 1983. – 160 с.](#)
42. [Херсонский Х. Н. Вахтангов / Х. Херсонский. – М. : Молодая гвардия, 1963. – 360 с.](#)

43. [Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 1. / С. С. Мокульский. – М. : Искусство, 1952. – 816 с.](#)