

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 21.08.2024 13:16

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета

(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора

от 27.08.2024 №328

Согласовано

Проректор по учебной и воспитательной работе

\_\_\_\_\_ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

# История театра

Рабочая программа дисциплины

Специальность

**52.05.02 Режиссура театра**

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2024

Рабочая программа дисциплины «История театра» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, и.о. доцента  
Н.Б.Селиверстова

Рецензент: профессор, народный артист России, зав. кафедрой режиссуры  
оперного театра С. Л. Гадасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена  
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра  
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

# Содержание

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>                                                                                          | 4  |
| <u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>                                                                     | 4  |
| <u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u> | 4  |
| <u>4. Объем дисциплины и виды учебной работы</u>                                                                                     | 5  |
| <u>5. Содержание дисциплины</u>                                                                                                      | 5  |
| <u>5.1. Тематический план</u>                                                                                                        | 5  |
| <u>5.2. Содержание программы</u>                                                                                                     | 6  |
| <u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>                                                                | 12 |
| <u>6.1. Основная литература:</u>                                                                                                     | 12 |
| <u>6.2. Дополнительная литература</u>                                                                                                | 12 |
| <u>6.3. Интернет-ресурсы:</u>                                                                                                        | 13 |
| <u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>                                                                             | 13 |
| <u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>                | 13 |
| <u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>                                                                       | 13 |
| <u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>                                                                | 13 |
| <u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>                                                             | 14 |
| <u>8.4. Контрольные материалы</u>                                                                                                    | 16 |
| <u>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей</u>                                                                    | 24 |
| <u>Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины</u>                                                | 24 |

### 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной **целью** курса является ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека.

Освоение дисциплины способствует подготовке специалистов с высшим образованием, строящих своё служение музыкальному театру во взаимодействии с драматическим театром.

Основными педагогическими **задачами** является освоение будущим специалистом базисных теоретических историко-театральных знаний с целью формирования навыков осмысления мирового театрального процесса; формирования общей театральной культуры; выработки личной позиции в отношении к творческим поискам современного театра; четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества.

**Для этого необходимо:**

- изучить наиболее значительные и примечательные явления западноевропейского и отечественного театра в области драматургии, сценического оформления, актерского и режиссерского искусства;
- научить пониманию процессов развития театрального искусства в его главных событиях, явлениях, фактах;
- раскрыть неразрывную связь западноевропейского и русского театра, взаимовлияние культур на разных этапах развития;
- выявить сущность и особенности многообразных направлений и стилей в драматургии театра XVII – XXI вв.;
- вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для дальнейшей практической деятельности в области режиссуры музыкального театра;
- сформировать понимание развития современного театрального искусства на опыте классического наследия отечественного и мирового театра;
- способствовать воспитанию и развитию общей культуры, художественного вкуса, творческого мышления, кругозора в сфере театрального искусства.

### 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для студентов кафедры «Режиссура музыкального театра» дисциплина «История театра» является одним из основополагающих профилирующих курсов в процессе овладения профессией. Дисциплина входит в базовую часть блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета).

Преподавание курса тесно взаимосвязано со следующими дисциплинами: «Музыкальная режиссура», «История изобразительного искусства», «История оперы», «История музыкального театра», а так же со специальными предметами.

### 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Компетенции                                                                                                                                          | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно- | <i>Знать:</i> основы теории и истории искусства;                                         |
|                                                                                                                                                      | <i>Уметь:</i> анализировать произведение искусства в культурно-историческом              |

|                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода | контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию |
|                                                                                         | <i>Владеть:</i> методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного исторического периода                                           |
| <b>ОПК-2.</b> Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства           | <i>Знать:</i> историю и теорию искусства;                                                                                                                    |
|                                                                                         | <i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства                            |
|                                                                                         | <i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства                                                                                                |

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы                            | Всего часов /<br>зачетных единиц | Семестры |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                               |                                  | 1-й      | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й |
| <b>Контактная работа</b>                      | 153                              | 17       | 34  | 17  | 34  | 17  | 34  |
| <b>(всего)</b>                                |                                  |          |     |     |     |     |     |
| Лекционные занятия                            | 144                              | 10       | 24  | 10  | 24  | 10  | 24  |
| Практические занятия                          | 60                               | 7        | 10  | 7   | 10  | 7   | 10  |
| Самостоятельная работа                        | 171                              | 19       | 38  | 19  | 38  | 19  | 38  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) |                                  | КЗ       | ЗО  | КЗ  | ЗО  | КЗ  | ЭКЗ |
| Общая трудоемкость:                           | 324                              | 36       | 72  | 36  | 72  | 36  | 72  |
| Часы                                          |                                  |          |     |     |     |     |     |
| Зачетные единицы                              | 9                                | 1        | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   |

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Тематический план

| №<br>п/п           | Наименование тем и<br>разделов курса                           | Всего<br>часов | Аудиторные<br>занятия (час.) | Самосто<br>ятельная<br>работа<br>(час.) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1-й семестр</b> |                                                                |                |                              |                                         |
|                    | <b>Тема 1. Театр как искусство</b>                             | 8              | 4                            | 4                                       |
|                    | <b>Тема 2. Театр Античности</b>                                | 9              | 4                            | 5                                       |
|                    | <b>Тема 3. Театр европейского<br/>Средневековья</b>            | 9              | 4                            | 5                                       |
|                    | <b>Тема 4. Театр эпохи<br/>Возрождения</b>                     | 10             | 5                            | 5                                       |
|                    | <b>Итого в семестре</b>                                        | 36             | 17                           | 19                                      |
| <b>2-й семестр</b> |                                                                |                |                              |                                         |
|                    | <b>Тема 5. Театральный<br/>классицизм XVII века</b>            | 25             | 12                           | 13                                      |
|                    | <b>Тема 6. Театр эпохи<br/>Просвещения.</b>                    | 24             | 11                           | 13                                      |
|                    | <b>Тема 7. Неоклассицизм и<br/>предромантизм.</b>              | 23             | 11                           | 12                                      |
|                    | <b>Итого в семестре</b>                                        | 72             | 34                           | 38                                      |
| <b>3-й семестр</b> |                                                                |                |                              |                                         |
|                    | <b>Тема 8. Театральный<br/>романтизм</b>                       | 18             | 8                            | 10                                      |
|                    | <b>Тема 9. Театр середины –<br/>второй половины XIX века</b>   | 18             | 9                            | 9                                       |
|                    | <b>Итого в семестре</b>                                        | 36             | 17                           | 19                                      |
| <b>4-й семестр</b> |                                                                |                |                              |                                         |
|                    | <b>Тема 10. Театр рубежа XIX-XX<br/>веков и начала XX века</b> | 72             | 34                           | 38                                      |
|                    | <b>Итого в семестре</b>                                        | 72             | 34                           | 38                                      |
| <b>5-й семестр</b> |                                                                |                |                              |                                         |
|                    | <b>Тема 11. Театр между двумя<br/>мировыми войнами.</b>        | 36             | 17                           | 19                                      |

|                           |                                             |    |    |    |
|---------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
|                           | <b><i>Итого в семестре</i></b>              | 36 | 17 | 19 |
| <b><i>6-й семестр</i></b> |                                             |    |    |    |
|                           | <b>Тема 12. Театр в послевоенной Европе</b> | 72 | 34 | 38 |
|                           | <b><i>Итого в семестре</i></b>              | 72 | 34 | 38 |

## 5.2. Содержание программы

### Тема 1. Театр как искусство

Генезис театра: ролевая игра и зрелище. Пратеатральные формы. Механизм драматического действия.

Спектакль. Актер – роль – зрители.

Пространство и время спектакля.

Художественные идеи. Форма: жанр и композиция. Язык и стиль спектакля.

Виды театра.

### Тема 2. Театр Античности

Театр Древней Греции. Культ Диониса. Афинский театральный календарь.

Театральное здание. Хорегия. Хор и актеры. Костюм и маски.

Трагедия и комедия. Трагические поэты: Эсхил, Софокл, Еврипид.

Комедиограф Аристофан. «Поэтика» Аристотеля. Синкретизм древнегреческого спектакля.

Эллинизм. Умельцы Диониса. Гастроли. Репертуар. Понятие о «классике».

Менандр и его пьеса «Брюзга».

Театр Древнего Рима. Положение актера. Новые жанры. «Тогата» и комедия «паллиата». Гней Невий. Маккий Плавт. Теренций.

Театр Империи. Трагедии Сенеки. Искусство актера.

### Тема 3. Театр европейского Средневековья

Христианство и театр в Западной Европе. Средневековые гистрионы.

Театральные элементы в литургии. Главные средневековые жанры театра, церковные и светские. Миракль, мистерия, моралите. Фарс и его национальные варианты. Зрелищно-карнавальная стихия. Школьный театр.

### Тема 4. Театр эпохи Возрождения

**Италия.** Гуманизм и театр. Влияние античности.

Ученая комедия и трагедия.

Здание и сцена. Сцена и зал. Просцениум и декорации. Перспектива. Иллюзионизм. Актерское искусство.

Комедия дель арте. Ученая пастораль и искусство маньеризма («Аминта» Т. Тассо).

**Англия.** Положение театра и актеров. Театральный репертуар. «Ученые умы»: Т. Кид, К. Марло - предшественники Шекспира.

Устройство «елизаветинской» сцены. Просцениум и декорация. Костюм. Драматургия Уильяма Шекспира: темы, идеи, композиция. Искусство актера.

**«Золотой век» испанской драматургии.** Испанская сцена. Состав спектакля. Искусство актера. Творчество Лопе де Вега. Тирсо де Молина. Кальдерона.

## **Тема 5. Театральный классицизм XVII века**

**Франция.** Философия, эстетика и художественная программа классицистского театра. Аристотель и Николя Буало. Закон трех единств. Александрийский стих.

Трагедии Пьера Корнель и Жан Расин. Актеры Расина.

Высокая комедия Жана-Батиста Мольера. Темы, композиция, жанры. Актерское искусство. Спектакль.

## **Тема 6. Театр эпохи Просвещения.**

Идеи Просвещения. Просветительский классицизм, сентиментализм, «просветительский реализм».

**Англия.** Особенности нового «третьего жанра» - «мещанской драмы». Нравоучительный театр.

Д. Лилло «Лондонский купец». Р. Мур: «Игрок». Основные темы, особенности драматургии.

Просветительская комедия. Д. Гэй: «Трехгрошовая опера».

Р. Шеридан. «Ярмарка тщеславия».

Искусство актера. Джеймс Куин, Чарльз Маклин. Новаторство Гаррика и сценический реализм XVIII века. Возрождение Шекспира.

**Франция.** Репертуар «Комеди Франсез» и «бульварных театров». Искусство рококо и творчество Мариво.

Новые темы в трагедиях Вольтера. «Мещанская драма» Дидро и его «Парадокс об актере». Актеры «переживания» и «представления». Мари Дюмениль и Клерон. Анри Луи Лекен и Превиль.

Новаторство творчества Бомарше. «Свадьба Фигаро» как вершина драматургии эпохи Просвещения.

**Германия.** Каролина Нойбер и классицизм в искусстве актера. Творчество Готхольда Эфраима Лессинга.

Штюрмеры и Иоганн Гёте. Веймарский классицизм. Драматургия Фридриха Шиллера («театр идей»). Сентиментализм и Отто Коцебу.

Актеры Шиллера и Гете. Конрад Экгоф. Фридрих Людвиг Шрёдер. Август Вильгельм Иффланд.

**Италия.** Театральная жизнь. Судьбы комедии дель арте. Творчество Карло Гольдони и Карло Гоцци. Театр Антонио Сакки.

**Русское Просвещение.** Начало русского театра. Влияние итальянского и французского театра. Учреждение национального профессионального театра. Русский репертуар и актеры XVIII века (Крылов и Фонвизин, Сумароков, Волков, Дмитриевский). Классицизм и комическая опера. Актеры.

## **Тема 7. Неоклассицизм и предромантизм**

**Англия.** Актерская династия Кэмпблов (Сара Сиддонс и Джон Кэмпбелл);

**Франция.** Франсуа-Жозеф Тальма. Мадмуазель Марс и мадмуазель Жорж в классическом репертуаре.

**Россия.** Драматургия Владислава Озерова. Трагические актеры: Алексей Яковлев, Екатерина Семенова.

## **Тема 8. Театральный романтизм**

Философия и художественная идеология романтизма. Романтизм и Шекспир. Романтики и традиции комедии дель арте.

**Германия.** Братья Шлегели, Людвиг Тик, Э. Т. А. Гофман, Генрих фон Клейст. Актерское искусство: Иоганн Фридрих Флекк, Людвиг Девриент, Карл Иммерман.

**Франция.** Мелодрама и романтическая драма. А. Дюма-отец. Театр Гюго, Мюссе, Виньи, Мериме. Актерское искусство: Пьер Бокаж и Мари Дорваль, Фредерик-Леметр и Элиза Рашель.

**Англия.** Репертуар и театральная жизнь в эпоху романтизма. Эдмунд Кин – новый тип актера.

**Италия эпохи Рисорджименто.** Проблемы национального репертуара. Сильвио Пеликко, Паоло Джакометти. Гастрольная практика. Модена и его актерская школа: Аделаида Ристори, Томазо Сальвини, Эрнесто Росси.

**Россия.** Романтизм в театре. Драматургия А. Грибоедова, А. Пушкина и М. Лермонтова. Актеры: Петр Каратыгин и Павел Мочалов.

Русский водевиль. Актеры водевиля: И. Сосницкий, Николай Дюр, Варвара Асенкова, Василий Живокини.

Театр Николая Гоголя. Новый герой. Реалистическая актерская школа: М. Щепкин, А. Мартынов, В. Самойлов (Александринский театр).

## **Тема 9. Театр середины – второй половины XIX века**

**Франция:** драматургия «хорошо сделанной пьесы». Эжен Скриб, Александр Дюма-сын, Виктор Сарду. Эмиль Ожье. Водевиль. Эжен Лабиш. Оперетта: Жак Оффенбах.

**Англия:** театр викторианской эпохи. Актеры: У. Ч. Макриди и С. Фелпс. Чарльз Кин: начало режиссерского театра.

**Германия:** «Молодая Германия» и Карл Гуцков. Феномен Георга Бюхнера.

**Россия.** Натуральная школа. Новые темы, новая манера игры, новая драматургия. Проблемы театрального реализма. И. С. Тургенев, А. Н. Островский, А. В. Сухово-Кобылин, А. К. Толстой.

Актерская династия Садовских, мастера императорских театров.

**Мейнингенцы и новая театральная эстетика.** Новая актерская школа в Западной Европе: Коклен, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар, Габриэль Режан, Генри Ирвинг и Эллен Терри. Элеонора Дузе.

## **Тема 10. Театр рубежа XIX-XX веков и начала XX века**

**Россия.** МХТ К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Московский Художественный театр: организация, принципы, первые сезоны. Антон Чехов – создатель «новой драмы» в России. Особенности драматургии. Идея, композиция.

**Европейская «новая драма».** Генрик Ибсен. Герхардт Гауптман, Август Стринберг, Морис Метерлинк. Натурализм и символизм.

Драматургия Бернарда Шоу и Оскара Уайльда. Парадоксальность как черта стиля.

Создание независимых театров: «Свободный театр» А. Антуана, «Свободная сцена» Отто Брама, «Независимый театр» Т. Грейна. Георг Фукс. Утверждение авторской режиссуры.

**Натурализм на европейской сцене:** Андре Антуан и принципы его режиссуры (репертуар, создание сценической атмосферы, ансамблевый театр, утверждение четвертой стены).

**Театральный символизм:** теория и практика. Эдвард Крэг. Адольф Аппия. Режиссеры-символисты Поль Фор, Орельен Люнье-По. Уильям Батлер Йейтс.

Русский театральный символизм в драматургии: Александр Блок. Леонид Андреев. Режиссура В. Мейерхольда в Императорских театрах. Проблема стилизации. Опыты в студии на Поварской. Российские постановки символистских драм Метерлинка в МХТ и в театре В. Комиссаржевской.

### **Тема 11. Театр между двумя мировыми войнами.**

Театральный модерн. Новые принципы драматургии. «Король Убю» **Альфреда Жарри** как предтеча сюрреализма и абсурдизма.

**Г. Апполлинер.** Сюрреализм и «театр жестокости» Антонена Арто.

Режиссура **Макса Рейнгардта**: «Сон в летнюю ночь», «Эдип-царь». Студийное движение в России. Студия МХТ и студия Мейерхольда на Бородинской.

Экспериментальные театры в России: «Свободный театр» А. Марджанова, «Старинный театр» Н. Евреинова, «Камерный театр» А. Таирова. Режиссура Евгения Вахтангова. Феномен Михаила Чехова.

Советские массовые театрализованные действия. «Мистерия-буфф» Маяковского-Мейерхольда.

Пролеткульт. Программа ТЕО. Конструктивизм. «Великодушный рогоносец» В. Мейерхольда.

Классика на советской сцене: «Лес» в постановке С. Эйзенштейна. Новый реализм: «Назад к Островскому!»

Советская драматургия: сатирические комедии В. Маяковского и Н. Эрзмана. Драмы М. Булгакова, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Ю. Олеши, А. Арбузова, Е. Шварца.

«Левый театр» в **Германии**. Документализм и экспрессионизм. Режиссура **Эрвина Пискатора**.

Теория и практика «эпического театра» Бертольда Брехта: «Матушка Кураж», «Жизнь Галилея».

Жак Копо и творческое объединение «Картель» во **Франции**. Экзистенциализм и французский интеллектуальный театр. Жан Жироду, Ж. Сартр, Ж. Ануй.

**Италия.** Традиции веризма и теория «юморизма» в драматургии Луиджи Пиранделло: «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV».

**Американский театр.** История становления национального театра. Бродвей, «малые театры» и авангардные труппы.

Творчество Юджина О'Нила. «Мифологическая» тема: «Страсть под вязами», «Траур Электре к лицу». Теннесси Уильямс. «Пластический театр»: «Стеклянный зверинец», «Трамвай «Желание». Торнтон Уайлдер: «Наш городок». Артур Миллер: «Смерть коммивояжера».

**Испания:** особенности поэтической драматургии Гарсиа Лорки: «Кровавая свадьба», «Дом Бернарды Альбы».

**Англия:** драматургия «сердитых молодых людей». Джон Осборн и его драма «Оглянись во гневе». Детективный метод Джона Пристли в пьесе «Опасный поворот».

## **Тема 12. Театр в послевоенной Европе**

**Италия.** Неореализм и Эдуардо де Филиппо. Режиссер Джорджо Стрелер.

**Швейцарская** школа драматургии: Фридрих Дюрренмат. Актер и режиссер Густаф Грюндгенс.

**Театр Англии.** Шекспировский мемориальный и Национальный театры. Питер Брук и особенности его режиссерского метода.

**Европейский абсурдизм.** Сэмюэл Беккет. Эжен Ионеско. Жан Жене.

Новый документализм. Театр документа Петера Вайса.

**Советская «оттепель»** и неореализм. «Театр жизненных соответствий». Новаторские театры: «Современник», «Таганка» Ю. Любимова и традиции В. Мейерхольда. «Поэтический реализм» в режиссуре Анатолия Эфроса, синтетический театр М. Захарова.

БДТ и режиссура Г. Товстоногова, Театр Комедии и режиссура Н. Акимова. «Бедный театр» и экспериментальные спектакли Ежи Гротовского.

Традиции модернизма и режиссура Питера Штайна.

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1. Основная литература:**

Мокульский, С. С. История западноевропейского театра : учебное пособие / С. С. Мокульский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-1226-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/36392> (дата обращения: 20.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра : учебное пособие / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1267-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2045> (дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126786> (дата обращения: 23.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Русская театральная школа. Сост. Ю.Т. Шилов. М., 2004.  
[https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_002453073/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002453073/)

## 6.2. Дополнительная литература

- История зарубежного театра: в 4 томах/под редакцией Г. Н. Бояджиева и др. 2-е изд. М., 1981-1987. Ч. 2. М., 1984. [https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_001227364/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001227364/)
- История русского драматического театра в 7 тт. М., 1977-1987.  
[https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_007582491/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007582491/)
- История зарубежного театра. В 4 тт. Ч. 3. М., 1986.  
[https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_001296849/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001296849/)
- История зарубежного театра. В 4 тт. Ч. 4. М., 1987.  
[https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_001373325/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001373325/)
- Русский театр на сломе эпох / А.В. Вислова ; Российский ин-т культурологи. М., 2009.  
[https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_004402545/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_004402545/)
- Чепинога А.В. Проблемы интерпретации в режиссуре оперного спектакля на рубеже XX-XXI веков в России. М., 2017. [https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_008713711/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_008713711/)

## 6.3. Интернет-ресурсы:

1. Тексты пьес на сайте Библиотека Максима Мошкова (<http://lib.ru/>)
2. Популярная история театра (<http://svr-lit.niv.ru/> )
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Электронно-библиотечная система «Лань» <http://e.lanbook.com/>
5. Национальная электронная библиотека [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru)

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, аудио-оборудованием, видеопроектором / телевизором.

## 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

### 8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

| Компетенции                                                                                                                                                                                                                                 | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода | <i>Знать:</i> основы теории и истории искусства;                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Уметь:</i> анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию |

|                                                                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <i>Владеть:</i> методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного исторического периода                |
| <b>ОПК-2.</b> Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства | <i>Знать:</i> историю и теорию искусства;                                                                                         |
|                                                                               | <i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства |
|                                                                               | <i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства                                                                     |

## 8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве текущей аттестации педагогом проводятся коллоквиумы по пройденным темам, а также контрольные занятия. Промежуточная форма аттестации проходит в форме контрольного занятия в конце 2 и 4 семестрах и диф. зачета с оценкой в конце 3-го, 5-го семестров. В конце 6-го семестра предполагается экзамен в форме устного ответа на вопросы.

Для зачета и контрольного занятия студентам предоставляется список вопросов по пройденному материалу. Зачеты и Контрольные занятия проводятся в устной форме. Экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

## 8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

**ОПК-1.** Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

| Индикаторы достижения компетенции                                                                                               | Уровни сформированности компетенции |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                                                 | Нулевой                             | Пороговый | Средний | Высокий |
| <b>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:</b><br><b>Показ работ в рамках промежуточной аттестации</b> |                                     |           |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Знать:</i><br>основы теории<br>и истории<br>искусства;                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Не знает</i><br>основы теории<br>и истории<br>театра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Знает частично</i><br>основы теории и<br>истории театра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Знает в<br/>достаточной<br/>степени</i><br>основы теории<br>и истории<br>театра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Знает в полной<br/>мере</i><br>основы теории<br>и истории<br>театра;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:<br/>Показ работ в рамках промежуточной аттестации</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Уметь:</i><br>анализировать<br>произведение<br>искусства в<br>культурно-<br>историческом<br>контексте в<br>связи с<br>эстетическими<br>идеями<br>определенной<br>исторической<br>эпохи;<br>определять<br>жанрово-<br>стилевую<br>специфику<br>произведений<br>искусства, их<br>идейную<br>концепцию | <i>Не умеет</i><br>анализировать<br>произведение<br>театрального<br>искусства в<br>культурно-<br>историческом<br>контексте в<br>связи с<br>эстетическими<br>идеями<br>определенной<br>исторической<br>эпохи;<br>определять<br>жанрово-<br>стилевую<br>специфику<br>произведений<br>театрального<br>искусства<br>(пьеса,<br>спектакль), их<br>идейную<br>концепцию | <i>Умеет,<br/>допуская<br/>технические<br/>ошибки и<br/>неточности,</i><br>анализировать<br>произведение<br>театрального<br>искусства в<br>культурно-<br>историческом<br>контексте в<br>связи с<br>эстетическими<br>идеями<br>определенной<br>исторической<br>эпохи;<br>определять<br>жанрово-<br>стилевую<br>специфику<br>произведений<br>театрального<br>искусства<br>(пьеса,<br>спектакль), их<br>идейную<br>концепцию | <i>Умеет в<br/>достаточной<br/>мере</i><br>анализировать<br>произведение<br>театрального<br>искусства в<br>культурно-<br>историческом<br>контексте в<br>связи с<br>эстетическими<br>идеями<br>определенной<br>исторической<br>эпохи;<br>определять<br>жанрово-<br>стилевую<br>специфику<br>произведений<br>театрального<br>искусства<br>(пьеса,<br>спектакль), их<br>идейную<br>концепцию | <i>Умеет<br/>свободно</i><br>анализировать<br>произведение<br>театрального<br>искусства в<br>культурно-<br>историческом<br>контексте в<br>связи с<br>эстетическими<br>идеями<br>определенной<br>исторической<br>эпохи;<br>определять<br>жанрово-<br>стилевую<br>специфику<br>произведений<br>театрального<br>искусства<br>(пьеса,<br>спектакль), их<br>идейную<br>концепцию |
| <b>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:<br/>Показ работ в рамках промежуточной аттестации</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Владеть:</i><br>методикой<br>анализа<br>особенностей<br>выразительных<br>средств<br>искусства<br>определенного<br>исторического<br>периода                                                                                                                                                          | <i>Не владеет</i><br>методикой<br>анализа<br>особенностей<br>выразительных<br>средств театра<br>определенного<br>исторического<br>периода                                                                                                                                                                                                                         | <i>Частично<br/>владеет</i><br>методикой<br>анализа<br>особенностей<br>выразительных<br>средств театра<br>определенного<br>исторического<br>периода                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>В целом<br/>владеет</i><br>методикой<br>анализа<br>особенностей<br>выразительных<br>средств театра<br>определенного<br>исторического<br>периода                                                                                                                                                                                                                                        | <i>В полной мере<br/>владеет</i><br>методикой<br>анализа<br>особенностей<br>выразительных<br>средств<br>театра<br>определенного<br>исторического<br>периода                                                                                                                                                                                                                 |

**ОПК-2.** Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

| Индикаторы<br>достижения<br>компетенции                                                                                                  | Уровни сформированности компетенции                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Нулевой                                                                                                                                    | Пороговый                                                                                                                                                                                 | Средний                                                                                                                                                    | Высокий                                                                                                                                          |
| <b>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:</b><br><b>Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)</b>     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <i>Знать:</i><br><br>историю и теорию искусства;                                                                                         | <i>Не знает</i><br><br>историю и теорию искусства;                                                                                         | <i>Знает частично</i><br><br>историю и теорию искусства;                                                                                                                                  | <i>Знает в достаточной степени</i><br><br>историю и теорию искусства;                                                                                      | <i>Знает в полной мере</i><br><br>историю и теорию искусства;                                                                                    |
| <b>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:</b><br><b>Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)</b>     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <i>Уметь:</i><br><br>осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства | <i>Не умеет</i><br><br>осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства | <i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i><br><br>осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства актера | <i>Умеет в достаточной мере</i><br><br>осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства | <i>Умеет свободно</i><br><br>осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства |
| <b>Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:</b><br><b>Выступление в спектакле (промежуточная аттестация)</b>     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <i>Владеть:</i><br><br>методикой творческой                                                                                              | <i>Не владеет</i><br><br>методикой творческой                                                                                              | <i>Частично владеет</i><br><br>методикой                                                                                                                                                  | <i>В целом владеет</i><br><br>методикой                                                                                                                    | <i>В полной мере владеет</i><br><br>методикой                                                                                                    |

|                                |                                |                                              |                                              |                                              |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| работы в<br>сфере<br>искусства | работы в<br>сфере<br>искусства | творческой<br>работы в<br>сфере<br>искусства | творческой<br>работы в<br>сфере<br>искусства | творческой<br>работы в<br>сфере<br>искусства |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов  
оценивания компонентов компетенций**

| Оцениваемые компоненты                                                | Баллы<br>(макс. количество – 100 баллов) |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                                                                       | нулевой                                  | пороговый | средний | высокий |
| а) правильность ответа на вопросы билета                              | 0-10                                     | 11-14     | 15-17   | 18-20   |
| б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы | 0-10                                     | 11-14     | 15-17   | 18-20   |
| в) логика изложения материала ответа                                  | 0-10                                     | 11-14     | 15-17   | 18-20   |
| г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса      | 0-10                                     | 11-14     | 15-17   | 18-20   |
| д) культура устной речи студента                                      | 0-10                                     | 11-14     | 15-17   | 18-20   |
|                                                                       | 50                                       | 70        | 85      | 100     |

**Шкала оценивания:**

| Баллы    | Оценки              |
|----------|---------------------|
| 86 – 100 | Отлично             |
| 71 – 85  | Хорошо              |
| 51 – 70  | Удовлетворительно   |
| 0 – 50   | Неудовлетворительно |

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена драматургов и театральных деятелей, названия и жанровую принадлежность пьес, а также свободно ориентируется в тексте произведения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

*Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, с соблюдением норм русского языка.*

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает драматургов и театральных деятелей, а также произведений в рамках своего билета. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в тексте пьесы и не владеет профессиональной терминологией.

*Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться театральными терминами.*

## 8.4. Контрольные материалы

### 8.4.1. Примерные вопросы для коллоквиума

| Номер задания | Формулировка задания                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Комедия дель арте. Труппа «Джелози». Статус актера. Особенности спектакля. Драматургия. Типы масок.                                                                         |
| 2             | Французский классицистский театр XVII века и античная теория драмы Аристотеля и Горация.<br>«Практика театра» Франсуа д Обиньяк и «Поэтика» Н. Буало. Амплуа. Актер и роль. |
| 3             | Пьер Корнель. «Сид», «Гораций». Особенности драматургии. Игра актеров. Оформление сцены. Костюм.                                                                            |
| 4             | Жан Расин. «Федра». «Андромаха». Особенности драматургии. Характер игры актера. Актеры классицизма.                                                                         |
| 5             | Жан-Баттист Мольер – создатель «высокой комедии». Особенности драматургии. Мнимый больной. Мещанин во дворянстве. Скупой. Тартюф. Мизантроп. Дон Жуан.                      |
| 6.            | Просвещение и театр. Сентиментализм в недрах классицизма. Появление «третьего жанра». Слезная комедия в Англии.                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Просвещение и Шекспир. Актерское искусство Гаррика. Опыт режиссуры. Сценическая площадка, декорация, костюм.                                                                                                                                            |
| 8  | Просвещение во Франции. Детуш и его «Женатый философ». Нивель де Лашоссе. «Мещанская драма». Дени Дидро. «Парадокс об актере». Вольтер и актеры «Комеди Франсез». Ярмарочные и бульварные театры.                                                       |
| 9  | Бомарше. Появление нового героя в драматургии. «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро». Лекен и Превиль                                                                                                                                               |
| 10 | Просвещение в Германии. Состояние театрального дела и репертуар. Лессинг. «Эмилия Галотти». «Натан Мудрый».                                                                                                                                             |
| 11 | Актеры. Репертуар. Иффланд. Коцебу.                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | «Штюрмеры». Веймарский классицизм. Шиллер и Гете. «Коварство и любовь». «Разбойники». «Гец фон Берлихинген», «Эгмонт», «Фауст».                                                                                                                         |
| 13 | Итальянский театр Просвещения. А. Альфьери. Реформа комедии дель арте и особенности драматургии у Гольдони. Слуга двух господ», «Трактирщица». Защита традиций комедии дель арте у Гоцци. « «Любовь к трем апельсинам», «Турандот».                     |
| 14 | Начало русского театра. Балаганные представления и придворный театр. Школьная драматургия С. Полоцкого. Любительские и крепостные театры. Сумароков и его трагедия «Дмитрий Самозванец». Федор Волков – основатель первого постоянного русского театра. |
| 15 | Фонвизин «Недоросль». Особенности драматургии.                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | Трагедии В. Озерова «Фингал» и «Дмитрий Донской».                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | Развитие русской сатирической комедии. Иван Крылов и его современники. «Поддипа».                                                                                                                                                                       |
| 18 | Организация спектакля в русском театре первой трети XIX века. Декорации. Русский романтизм и неоклассицизм. Мочалов и Каратыгин. Щепкин. Мартынов. Самойлов. Репертуар.                                                                                 |
| 19 | «Горе от ума» А. Грибоедова. Особенности драматургии.                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | Театр А. Пушкина. Трагедия «Борис Годунов». «Маленькие трагедии». Структура. Особенности драматургии. Постановки.                                                                                                                                       |
| 21 | Театр Н. В. Гоголя. Особенности стиля.                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | Романтизм в Германии. Йенские романтики. Шекспир и романтики. Теория и театральная практика. Людвиг Тик и его сказки-сатиры. «Кот в сапогах»: композиция театра в театре. Немецкие актеры эпохи романтизма.                                             |
| 23 | «Молодая Германия». К. Гуцков. Уриэль Акоста. Г. Бюхнер. Смерть Дантона. Особенности жанра.                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Французский романтизм и бульварные театры. Классик водевильного жанра Э. Лабиш.                                                          |
| 25 | Особенности романтической драматургии на примере пьес В. Гюго «Эрнани», «Король забавляется» и «Рюи Блаз» и пьеса А. Мюссе «Лорензаччо». |
| 26 | Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс.                                                                 |
| 27 | Русский репертуар второй половины XIX века. Натуральная школа.                                                                           |
| 28 | Театральная реформа А. Н. Островского.                                                                                                   |
| 29 | Актеры Островского.                                                                                                                      |
| 30 | А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович» - вторая часть исторической трилогии                                                               |
| 31 | Обличительная драматургия А. Сухово-Кобылина. Свадьба Кречинского, Дело. Смерть Тарелкина.                                               |
| 32 | И. Тургенев. Патетическая комедия «Нахлебник».                                                                                           |
| 33 | Малый театр. Актеры. Александринский театр.                                                                                              |
| 34 | Актеры Франции.                                                                                                                          |
| 35 | Английский викторианский театр. Эстетика.                                                                                                |
| 36 | Чарльз Кин и начало режиссуры.                                                                                                           |
| 37 | Начало модернизма в европейском искусстве.                                                                                               |
| 38 | Э. Г. Крэг. и А. Аппиа. Постановки музыкальных драм Р. Вагнера.                                                                          |
| 39 | Европейский натурализм. Театр А. Антуана, О. Брами. Репертуар.                                                                           |
| 40 | «Новая драма» Г. Ибсена. Философско-символическая драма «Пер Гюнт».                                                                      |
| 41 | Французский символизм. Театр Поля Фора, Люнье-По. Творчество Метерлинка.                                                                 |
| 42 | А. Стринберг, Г. Гауптман. От натурализма к символизму и неореализму.                                                                    |
| 43 | Г. Гофмансталь. «Кавалер розы». «Каждый». Макс Рейнхардт и А. Моисси.                                                                    |
| 44 | А. Чехов и МХТ. Постановки пьес «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад».                                                                   |
| 45 | Критический реализм и символизм на русской сцене. М. Горький («На дне», «Варвары»).                                                      |
| 46 | Вс. Мейерхольд. Теория и практика «условного театра».                                                                                    |
| 47 | Студийное движение в России. «Фантастический реализм» Е. Вахтангова и М. Чехов.                                                          |
| 48 | Советский театр в 1920-е годы. Массовые инсценировки. «Мистерия-буфф». «Левый» театральный фронт. Пролеткульт. ТИМ и ТРАМ.               |
| 49 | Драматургия Вс. Иванова. «Бронепоезд 14-69».                                                                                             |
| 50 | М. Булгаков. «Дни Турбиных». Гротескный реализм «восьми снов»: «Бег». Героическая драма                                                  |
| 51 | Театр Америки первой половины XX века. Драматургия Ю. О'Нила. Трагедия «Любовь под вязами».                                              |
| 52 | Европейский театр между двумя войнами.                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | Европейский театр между двумя войнами А. Арто и его «театр жестокости».                                                                 |
| 54 | Театральный неореализм в Италии. Стреллер.                                                                                              |
| 55 | Экзистенциализм в европейской драме. Театр абсурда. Ж. Жене «Служанки».                                                                 |
| 56 | Драматургия «сердитых молодых людей» в Англии.                                                                                          |
| 57 | «Оттепель» и театр в России. «Современник» и БДТ. Ефремов и Товстоногов. «Таганка» и традиция «условного театра». Сценография и актеры. |
| 58 | Постмодернизм, авангардизм и поставангардизм.                                                                                           |

#### 8.4.2. Примерные вопросы к зачетам и контрольным занятиям

1. Истоки театра и пратеатральные формы. Спектакль и ритуал.
2. Театр Древней Греции. Драматургия трагедии: Эсхил, Софокл и Еврипид.
3. Античная комедия. Сценическая площадка, оформление спектакля, язык актера. Аристофан.
4. Эллинистический театр. Новоаттическая комедия. Менандр. Черты новоевропейской драматургии.
5. Театр Древнего Рима. Жанры. Театральное здание. Сцена. Искусство актера. Плавт. Теренций. Сенека.
6. Литургическая драма Средневековья. Рождественский и Пасхальный цикл.
7. Светские средневековые театральные жанры: мистерия, миракль, моралите, фарс и его национальные варианты. Актерское мастерство.
8. Европейское Возрождение в Италии. Возникновение разных типов театра и его профессионализация. Организация сценического представления. Оформление сцены. Условия актерской игры.
9. Особенности театрального Ренессанса в Испании Золотого века. Строение испанского представления. Характер игры актеров. Творчество Лопе де Вега. «Овечий источник», «Собака на сене».
10. Драматургия Тирсо де Молина и Кальдерона. «Дон Хиль – зеленые штаны», «Севильский озорник или Каменный гость», «Жизнь есть сон», «Стойкий принц», «С любовью не шутят».
11. Особенности Возрождения в Англии. Елизаветинская сцена. «Университетские умы». Творчество Шекспира: комедии, исторические хроники, трагедии. Актерское искусство. Костюм.
12. Комедия дель арте. Труппа «Джелози». Статус актера. Особенности спектакля. Драматургия. Типы масок.
13. Французский классицистский театр XVII века и античная теория драмы Аристотеля и Горация. «Практика театра» Франсуа д'Обиньяк и «Поэтика» Н. Буало. Амплуа. Актер и роль.
14. Пьер Корнель. «Сид», «Гораций». Особенности драматургии. Игра актеров. Оформление сцены. Костюм.
15. Жан Расин. «Федра». «Андромаха». Особенности драматургии. Характер игры актера. Актеры классицизма.
16. Жан-Баттист Мольер – создатель «высокой комедии». Особенности драматургии. Мнимый больной. Мещанин во дворянстве. Скупой. Тартюф. Мизантроп. Дон Жуан.

17. Просвещение и театр. Сентиментализм в недрах классицизма. Появление «третьего жанра». Слезная комедия в Англии.
18. Просвещение и Шекспир. Актерское искусство Гаррика. Опыт режиссуры. Сценическая площадка, декорация, костюм.
19. Просвещение во Франции. Детуш и его «Женатый философ». Нивель де Лашоссе. «Мещанская драма». Дени Дидро. «Парадокс об актере». Вольтер и актеры «Комеди Франсез». Ярмарочные и бульварные театры.
20. Бомарше. Появление нового героя в драматургии. «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро». Лекен и Превиль
21. Просвещение в Германии. Состояние театрального дела и репертуар. Лессинг. «Эмилия Галотти». «Натан Мудрый».
22. Немецкие актеры. Репертуар. Иффланд. Коцебу.
23. «Штюрмеры». Веймарский классицизм. Шиллер и Гете. «Коварство и любовь». «Разбойники». «Гец фон Берлихинген», «Эгмонт», «Фауст».
24. Итальянский театр Просвещения. А. Альфьери. Реформа комедии дель арте и особенности драматургии у Гольдони. «Слуга двух господ», «Трактирщица». Защита традиций комедии дель арте у Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот».
25. Начало русского театра. Балаганные представления и придворный театр. Школьная драматургия С. Полоцкого. Гастролеры. Любительские и крепостные театры. Репертуар. Сумароков и его трагедия «Дмитрий Самозванец». Федор Волков – основатель первого постоянного русского театра. Самобытность актерской школы.
26. Русская реалистическая комедия. Фонвизин и его современники. «Недоросль». Особенности драматургии.
27. Русский сентиментализм. Трагедии В. Озерова «Фингал» и «Дмитрий Донской». Екатерина Семенова и Алексей Яковлев.
28. Развитие русской сатирической комедии. Иван Крылов и его современники. «Подлиза». Водевиль и мелодрама. Театральный водевиль «Лев Гурыч Синичкин». Н. Дюр. В. Асенкова. Характер игры.
29. «Горе от ума» А. Грибоедова. Особенности драматургии. Организация спектакля в русском театре первой трети XIX века. Декорации. Русский романтизм и неоклассицизм. Мочалов и Каратыгин. Щепкин. Мартынов. Самойлов. Репертуар.
30. Театр А. Пушкина. Трагедия «Борис Годунов». «Маленькие трагедии». Структура. Особенности драматургии. Постановки.
31. Театр Н. В. Гоголя. «Миражная интрига». «Ревизор». «Женитьба». Особенности стиля.
32. Романтизм в Германии. Йенские романтики. Шекспир и романтики. Теория и театральная практика. Людвиг Тик и его сказки-сатиры. «Кот в сапогах»: композиция театра в театре. Немецкие актеры эпохи романтизма.
33. «Молодая Германия». К. Гуцков. Уриэль Акоста. Г. Бюхнер. Смерть Дантона. Особенности жанра метадрaмы.
34. Французский романтизм и бульварные театры. Классик водевильного жанра Э. Лабиш. Особенности романтической драматургии на примере пьес В. Гюго «Эрнани», «Король забавляется» и «Рюи Блаз» и пьеса А. Мюссе «Лорензаччо».
35. Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк.

36. Русский репертуар второй половины XIX века. Натуральная школа. Драматургия Тургенева. Патетическая комедия «Нахлебник». Социально-психологическая драма «Месяц в деревне».
37. Театральная реформа А. Н. Островского. Характерные жанровые особенности на примере пьес «Свои люди – сочтемся», «Гроза», Трилогия о Бальзаминове, «Доходное место», «Бесприданница», «Таланты и поклонники». Актеры Островского.
38. Драматургия А. К. Толстого. «Царь Федор Иоаннович» - вторая часть исторической трилогии.
39. Сатирическая драматургия А. Сухово-Кобылина. Свадьба Кречинского, Дело. Смерть Тарелкина.
40. Малый театр. Актеры. Александринский театр. Петербургская актерская школа.
41. Актеры Франции. Особенности артистической манеры Э. Го, Ж. Мунэ-Сюлли, Б.-К. Коклена, С. Бернар.
42. Английский викторианский театр. Чарльз Кин и начало режиссуры Шекспир на сцене Театра Принцессы. Эстетика. Оформление сцены. Актеры Ирвинг и Терри.
43. . Мейнингенцы. Актеры большого стиля.
44. Начало модернизма в европейском искусстве. Новая драма в Англии. Театр Б. Шоу и О. Уайльда. «Дома вдовца». «Пигмалион». «Саломея». «Как важно быть серьезным».
45. Э. Г. Крэг. и А. Аппиа. Постановки музыкальных драм Р. Вагнера. Теория и практика Жак- Далькроза.
46. Европейский натурализм. Театр А. Антуана, О. Брами. Репертуар. Оформление сцены. Организация МХТ в Москве. Станиславский и Немирович-Данченко.
47. «Новая драма» Г. Ибсена. Философско-символическая драма «Пер Гюнт». Аналитическая композиция пьесы «Кукольный дом».
48. Французский символизм. Театр Поля Фора, Люнье-По. Творчество Метерлинка. Драмы любви и театр смерти. А. Арто и его «театр жестокости».
49. А. Стринберг, Г. Гауптман. От натурализма к символизму и неореализму. «Отец», «Фрекен Жюли». «Перед заходом солнца». «Потонувший колокол».
50. Г. Гофмансталь. «Кавалер розы». «Каждый». Макс Рейнхардт и А. Моисси. Амплуа неврастеника.
51. А. Чехов и МХТ. Постановки пьес «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад». Особенности чеховской драматургии и режиссуры Станиславского.
52. Критический реализм и символизм на русской сцене. Сухово-Кобылин (трилогия о Кречинском). М. Горький («На дне»). А. Блок («Балаганчик»). Л. Андреев («Жизнь человека»).
53. Вс. Мейерхольд. Теория и практика «условного театра». Студии. Принципы режиссуры: от статического театра к динамическому. Прием стилизации. «Балаганчик» А. Блока, «Дон Жуан» Мольера и «Маскарад» Лермонтова.
54. Студийное движение в России. «Фантастический реализм» Е. Вахтангова. Камерный театр А. Таирова. А. Конен и М. Чехов.
55. Советский театр в 1920-е годы. Массовые инсценировки. «Мистерия-буфф». Пролеткульт. ТИМ и ТРАМ. Биомеханика Мейерхольда и «система» Станиславского. «Назад, к Островскому!» Актеры.

56. Сатирическая драматургия Н. Эрдмана. «Мандат» и постановка Вс. Мейерхольда. Сатирические утопии В. Маяковского «Клоп», Баян. Пафос первых пятилеток и новый герой в пьесе Н. Погодина: «Мой друг».
57. М. Булгаков. Драма «Дни Турбиных». Гротескный реализм «восьми снов» в пьесе «Бег».
58. Модернистская форма героической драмы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» и постановка в Камерном театре. Трагическая мелодрама Ю. Олеши «Список благодетелей» и постановка Вс. Мейерхольда.
59. Театр Америки первой половины XX века. Бродвей, офф-Бродвей, офф-офф-Бродвей. Драматургия Ю. О'Нила. Трагедия «Любовь под вязами». Пластический театр Теннесси Уильямса. «Трамвай желание». Т. Уайлдер «Наш городок».
60. Европейский театр между двумя войнами. Экспрессионизм в театре и кино. Пискачев и его политический театр. «Неаристотелевская» драматургия Б. Брехта: «Мамаша Кураж», «Жизнь Галилея».
61. Неореализм Ж. Копо и «Картель четырех»: Ш. Дюллен и его театр «Ателье», Л. Жуве и его «театр мысли», Г. Бати и его «Барак химеры», Ж. Питоев и его театр.
62. Европейский театр между двумя войнами Экзистенциализм в европейской драме. «Мифологический театр» Ж. Жироу. («Троянской войны не будет»), Ж. Сартра («Мухи»), Г. Лорка. «Кровавая свадьба».
63. Интеллектуальная драма Ж. Ануя. Антигона. Жаворонок. Театральный неореализм в Италии. Э. де Филиппо и Дж. Стреллер (Пикколо-театр).
64. Театр абсурда. Ж. Жене «Служанки», С. Беккет «В ожидании Годо», Э. Ионеску «Лысая певица».
65. Драматургия «сердитых молодых людей» в Англии. Пьеса «Оглянись во гневе» Джона Осборна.
66. «Оттепель» и театр в России. «Современник» и БДТ. О. Ефремов и Г. Товстоногов. «Таганка» Ю. Любимова и традиция «условного театра». Сценография и актеры.
67. «Бедный театр» Е. Грозовского. Постмодернизм, авангардизм и поставангардизм.

#### 8.4.3. Примерные билеты к экзамену.

| Семестр | Номер задания | Формулировка задания                                                                 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | 1.1           | Новаторство драматургии А.П. Чехова и его мировое значение.                          |
|         | 1.2           | Уайльд. «Саломея». «Как важно быть серьезным».                                       |
|         | 2.1           | Возникновение русской режиссуры. Создание МХТ. Станиславский.                        |
|         | 2.2           | Г. Ибсен. «Кукольный дом».                                                           |
|         | 3.1           | В.Э. Мейерхольд - режиссер-новатор.                                                  |
|         | 3.2           | М. Булгаков. «Дни Турбиных». «Бег».                                                  |
|         | 4.1           | Символизм во французской драматургии. Театрально-эстетические взгляды М. Метерлинка. |
|         | 4.2           | М. Горький «На дне». «Варвары».                                                      |
|         | 5.1           | Таиров и Вахтангов                                                                   |
|         | 5.2           | Г. Лорка «Кровавая свадьба»                                                          |

|  |      |                                                               |
|--|------|---------------------------------------------------------------|
|  | 6.1  | «Интеллектуальный театр» Бернарда Шоу.                        |
|  | 6.2  | А. Стриндберг. «Отец». «Фрекен Жюли»                          |
|  | 7.1  | Американский театр первой половины XX века.                   |
|  | 7.2  | М. Метерлинк. «Слепые», «Пеллеас и Мелисанда», «Синяя птица». |
|  | 8.1  | Драматургия и театральная теория Б. Брехта.                   |
|  | 8.2  | Н. Эрдман. «Мандат»                                           |
|  | 9.1  | Пластический театр Теннесси Уильямса.                         |
|  | 9.2  | С. Беккет. «В ожидании Годо»                                  |
|  | 10.1 | Экзистенциальная драматургия Альбера Камю.                    |
|  | 10.2 | Ж. Ануй. «Антигона». «Жаворонок»                              |
|  | 11.1 | Театр С.Беккета.                                              |
|  | 11.2 | Б. Шоу. «Дома вдовца». «Пигмалион».                           |
|  | 12.1 | Драматургия «сердитых молодых людей».                         |
|  | 12.2 | Э. Ростан. «Сирано де Бержерак»                               |
|  | 13.1 | Пластический театр Теннесси Уильямса.                         |
|  | 13.2 | Ж. Жироду. «Троянской войны не будет».                        |
|  | 14.1 | Театр неоромантизма - Э.Ростан.                               |
|  | 14.2 | Б. Брехт. «Мамаша Кураж». «Жизнь Галилея».                    |

## **Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей**

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

1)

екции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);

2) Самостоятельные практические занятия (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением). Практические занятия могут также включать исполнение студентами отрывков из изучаемых пьес.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на театральную методологию историко-стилевого анализа (проблемы драматургии, актерской техники, композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения драматургического текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо драматургов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

## **Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины**

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «История театра» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на приобретение навыков работы с литературой.

Данная дисциплина охватывает огромный исторический период, материал курса практически неисчерпаем, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Самостоятельное ознакомление с пьесами, изучаемыми в курсе истории театра, предполагает чтение пьес и просмотр видеозаписей спектаклей. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей, которые входят в программу курса. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры спектаклей) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на коллоквиумах.

Л

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК<sup>1</sup>, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Список пьес для самостоятельной работы

1 курс

1 курс

Эсхил: Прометей прикованный.

Софокл: Антигона, Эдип-царь, Федра.

Еврипид: Медея.

Аристофан: Всадники. Лисистрата.

Плавт: Хвастливый воин.

Средневековые пьесы (по Хрестоматии С. С. Мокульского, т. 1).

Лопе де Вега: Собака на сене. Овечий источник.

Тирсо де Молина: Хиль – зеленые штаны. Дон Жуан или Севильский озорник.

Кальдерон: Стойкий принц. Жизнь есть сон.

Шекспир: Ричард III, Сон в летнюю ночь, Ромео и Джульетта, Гамлет, Макбет, Отелло, Король Лир.

Корнель: Комическая иллюзия, Сид. Гораций.

Расин: Андромаха. Федра.

Мольер: Мнимый больной, Мещанин во дворянстве, Скупой, Тартюф, Мизантроп, Дон Жуан.

Бомарше: Женитьба Фигаро.

Шиллер: Коварство и любовь. Разбойники.

Гете: Эгмонт. Фауст.

Гольдони: Слуга двух господ. Трактирщица.

Гоцци: Любовь к трем апельсинам. Турандот.

2 курс

Д. Фонвизин: Недоросль.

А. Грибоедов: Горе от ума.

Л. Тик: Кот в сапогах.

В. Гюго: Рюи Блаз.

А. де Мюссе: Лорензаччо.

А. Пушкин: Борис Годунов, Маленькие трагедии

Н. Гоголь: Ревизор. Женитьба.

Э. Скриб: Стакан воды.

А. Дюма-сын: Дама с камелиями.

Э. Лабиш: Соломенная шляпка.

К. Гуцков: Уриэль Акоста.

Г. Бюхнер. Воцек.

Г. Клейст. «Принц Гомбургский», «Кувшин».

---

<sup>1</sup> Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

Д. Ленский: Лев Гурыч Синичкин.  
И. Тургенев: Нахлебник. Месяц в деревне.  
А. Островский: Свои люди – сочтемся. Гроза. Трилогия о Бальзаминове. Доходное место. Беспреданница. Таланты и поклонники.  
А. Сухово-Кобылин: Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.  
А. К. Толстой: Царь Федор Иоаннович.  
А. П. Чехов: Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад.  
Э. Ростан: Сирано де Бержерак.

### 3 курс

Г. Ибсен: Кукольный дом.  
Б. Шоу: Дома вдовца, Пигмалион.  
О. Уайльд: Саломея, Как важно быть серьезным.  
М. Метерлинк: Слепые, Там, внутри, Смерть Тентажиля, Пеллеас и Мелисанда, Синяя птица.  
А. Стринберг: Отец. Фрекен Жюли.  
Г. Гауптман: «Перед заходом солнца» Ткачи. Потонувший колокол.  
Л. Андреев: Жизнь Человека.  
М. Горький: На дне.  
А. Блок: Балаганчик.  
М. Булгаков: Дни Турбиных. Бег.  
Н. Эрдман: Мандат.  
В. Маяковский: Клоп. Баня.  
Ю. Олеша: Список благодеяний.  
Л. Пиранделло: Шесть персонажей в поисках автора.  
Вс. Вишневский: Оптимистическая трагедия.  
Н. Погодин: Мой друг.  
Ю. О'Нил: Страсть под вязами.  
Б. Брехт: Мамаша Кураж. Жизнь Галилея.  
А. Арбузов: Таня.  
Ж. Жироду: Троянской войны не будет.  
Ф. Г. Лорка: Кровавая свадьба. Дом Бернарды Альбы.  
Т. Уайлдер: Наш городок.  
Т. Уильямс: Трамвай «Желание».  
Ж. Ануй: Антигона. Жаворонок.

### Методическая литература для самостоятельной работы

История зарубежного театра. СПб.: Искусство-СПБ, 2005.  
Хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб., 2007.  
История русского драматического театра. М., 2005  
Искусство режиссуры за рубежом. Хрестоматия. СПб., 2004  
Искусство режиссуры за рубежом / Первая половина XX века. Хрестоматия. СПб., 2004  
Хрестоматия по истории западноевропейского театра в 2 т./ Составитель и редактор С.С. Мокульский. М., 1953-1955 [https://old.rusneb.ru/catalog/000199\\_000009\\_004944182/](https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_004944182/)  
Варнеке Б. История русского театра XVII – XIX век. М.-Л., 1939  
Данилов С. С, Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.-М., 1957

Данилов С.С. Очерки по истории русского драматического театр. 1948  
Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.-М.: Искусство, 1974.  
Мокульский С.С. История западноевропейского театра: в 2 т. М., 1936-1939  
Хрестоматия по истории западноевропейского театра в 2 т./ Составитель и редактор С.С. Мокульский. М., 1953-1955  
История русского советского драматического театра 1917-1945. М., 1984 История русского советского драматического театра. 1946-1980. М., 1987.