

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
хореографического
искусства
Сычева Л.Б.

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль Педагогика балета
Форма обучения очная
Факультет театрального и хореографического искусств
Кафедра хореографического искусства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
			1	2		
ЗЕ	Часы					
4	144	38	36	34	36	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата)**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № № 1121 от 16.11.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «07» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

Доцент Тулаева Л.В.

Заведующий кафедрой хореографического искусства

Профессор Сычева Л.Б.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Ознакомить будущих специалистов с основными этапами эволюции театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека.

1.2 Задачи:

Сформировать базисные теоретические историко-театральные знания с целью формирования навыков осмысления мирового театрального процесса;

Ознакомить с основами общей театральной культуры;

Развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров сцены;

Сформировать основы личной позиции в отношении к творческим поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Театральное искусство» включена в обязательную часть Блока Б1 Модуль «История и теория искусств» и изучается на протяжении 1, 2 семестров обучения в объеме 70 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля – экзамен в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода Уметь: - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства Владеть: - сформированными духовно-нравственными ценностями и идеалами личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
Лекции(Л)	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	-	Экзамен	
Общая трудоёмкость час.	54	90	144
зач.ед.	1,5	2,5	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>Возникновение и развитие западноевропейского драматического театра.</p>	<p>Театр, как вид искусства. Синтетическая природа театра. Роль культуры Диониса в формирование греческого театра и жанров греческой драматургии (трагедии, комедии, сатировской драмы). Феспид, выделение из хора особого исполнителя – актёра. Эсхил – основоположник греческой трагедии в её установившихся формах. Софокл – поэт расцвета афинской рабовладельческой демократии. Еврипид, влияние на творчество современной философии. Аристофан – отец комедии. Истоки римского театра. Народные истоки средневекового театра – крестьянские игры, обряды, празднества. Гистрионы и их роль в формировании театра. Церковная драма. Миракль «чудо» – драматизация легенд о святых. Мистерия – основной жанр средневекового религиозного театра. Моралите – назидательная и аллегорическая драма средних веков. Фарс – начало комедийного жанра. Театр эпохи Возрождения. Комедия дель арте – народная комедия масок. Лопе де Вега. Уильям Шекспир – величайший драматург эпохи Возрождения. Классицизм – ведущее направление французского искусства XVII века. Ж. Б. Мольер - создатель национальной комедии во Франции. Просвещение - выражение идеологической борьбы третьего сословья. Реформа комедии К. Гольдони - крупнейший драматург эпохи Просвещения, создатель итальянской национальной литературной комедии. К.Гоцци, борьба против Гольдони и его реформы. Фьябы (театральные сказки) Гоцци. Ф. Шиллер - крупнейший немецкий драматург, выразитель бунтарских настроений мелкобуржуазной интеллигенции. Этапы творчества Шиллера. Западноевропейский театр первой половины и середины XIX века (1789-1871). Театр Западной Европы конца XIX - начала XX веков (1871-1917). Театральное искусство XX века.</p>	<p>ОПК-1.</p>
<p>Русский драматический театр.</p>	<p>Народные истоки русского театра. Скоморохи - первые профессиональные актёры. Создание придворного театра европейского типа. «Комедийная хоромина» в Кремле. Театр XVII и XVIII века. Школьный театр. А.И. Сумароков - создатель драматургии русского классицизма. Ф.Г, Волков - отец русского театра; первый актёр и режиссёр профессионал. Расцвет крепостного театра</p>	<p>ОПК-1.</p>

	<p>на рубеже XVIII — XIX веков. Первая половина XIX века. Борьба А.С. Грибоедова за утверждение реализма в русской драматургии и театре. «Горе от ума». Взгляды А.С. Пушкина на драму и театр. Романтизм в русском театре. «Маскарад» М.Ю. Лермонтова - лучшее произведение драматургии русского романтизма. Романтическое актёрское искусство. Значение Н.В. Гоголя в разработке и утверждении принципов критического реализма в русской драматургии и театре. М.С. Щепкин, актёр Малого театра, реформатор русской сцены, основоположник реализма на русской сцене. А.Н. Островский - реформатор русской драматургии, создатель национального реалистического репертуара, театральный и общественный деятель, публицист и теоретик театра. Русский драматический театр на рубеже XIX- XX века. Реформаторская деятельность. А.П. Чехов и театр. Начало новой эпохи в драматургии и театре. М. Горький и театр начала XX века. Новый этап в развитии русской драмы. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко — основатели Московского Художественного театра.</p>	
<p>Советский драматический театр.</p>	<p>Октябрьский переворот и театр. Новое общественное назначение театра. «Мистерия - Буфф» Маяковского - первая советская пьеса. Е.Б. Вахтангов, актёр и режиссёр. Мейерхольд во главе «Театрального Октября». Обращение к традициям народного театра, площадных зрелищ, создание политического театра. Камерный театр. Творческая программа руководителя театра А. Л. Таирова, руководство театром до 1948 года. Постановки произведений М. Горького. Дискуссия о драме в начале 1930-х годов. Оптимистические героико-романтические и социально-исторические трактовки трагедий Шекспира. Театр Булгакова — театр «для себя». Высокая патриотическая миссия советского театра в годы Великой Отечественной войны. Первое послевоенное десятилетие. Ложная теория бесконфликтности советской драматургии. Обновление театрального искусства Демократическая и гуманистическая направленность советского театра второй половины 1950-60х годов. Постановки в Театре сатиры пьес В. Маяковского. Становление личности молодых героев в спектаклях Центрального Детского театра по пьесам В.С. Розова. Открытие театра-студии «Современник». Обращение во второй половине 1960-х годов к традициям условно-метафорической режиссуры В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, Б. Брехта. Постановки пьес А. Володина, В. Розова, А. Арбузова, Э. Радзинского, Л. Зорина и др. Драммы</p>	<p>ОПК-1.</p>

	Вампилова - «драмы случая». Современное осмысление и театральное решение классических пьес.	
Современный этап развития отечественного и западноевропейского драматического театра.	Современные течения в зарубежном драматическом театре. Мировое театральное искусство на рубеже XX-XXI веков. Мировые коммерческие театры. Мегамюзиклы – сверхзрелищность с использованием всевозможной сценической техники, хорошо натренированные актеры. Пьесы У. Шекспира на сценах мировых театров. Новые методы работы с актерами. Театры-лаборатории. Эдинбургский фестиваль. Индивидуальный стиль – Феминистский театр, Театр коренных американцев, Театр для глухих. «Искусство перформанса». Многогранность театра рубежа веков. Демократизация общества. Коммерциализация театров, работа театров России в новых политических и экономических условиях. Возникновение и работа театральных студий: М. Розовского, Р. Виктюка, О. Табакова, А. Васильева. Становление и развитие театрального искусства в г. Красноярске. Драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссеры театра в разные годы (Л. Белявский, И. Борисов, С. Черкасский, А. Максимов, А. Бельский, О. Рыбкин). Красноярский Театр юного зрителя. Краевые периферийные драматические театры – в г. Норильске, г. Канске, г. Минусинске. Обращение к классической драматургии – Ф. Шиллер, У. Шекспир, Б. Шоу, Ж.-Б. Мольер, А. Островский, А. Чехов. Проблемы, стоящие перед театрами и поиски их решений. Репертуар. Ведущие актеры театров. Гастроли столичных театров и антреприз в г. Красноярске.	ОПК-1.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Раздел I. Возникновение и развитие западноевропейского драматического театра.	20	10	30
Раздел II. Русский драматический театр.	20	10	30
Раздел III. Советский драматический театр.	20	8	28
Раздел IV. Современный этап развития отечественного и западноевропейского драматического театра.	10	10	20
Часы контроля (подготовка к экзамену в 2 семестре)	-	36	36
	70	74	144

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

6.1. Основная литература

1. ВСЕВОЛОДСКИЙ-ГЕРНГРОСС В.Н. Краткий курс истории русского театра. 2-е изд., испр. [Электронный ресурс]. - СПб.: Лань ; СПб. : Планета музыки, 2011. - 256 с. – (Мир культуры, истории и философии). – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/2045/>
1. История русского драматического театра [Текст]: от его истоков до конца XX века: учебник / [Российский университет театрального искусства - ГИТИС](#); отв. ред. [Н. С. Пивоварова](#). – 3-е изд., испр. – М. : ГИТИС, 2011. – 702 с. - Гриф М-ва образования РФ.
2. Мокульский, Стефан Стефанович. История западно-европейского театра [Текст] : в 2-х ч. / С. С. Мокульский. – Изд. 2-е, испр. – СПб. : Лань, : Планета музыки, 2011. – 720 с. : ил. тв. – (Мир культуры, истории и философии, ISSN 5919-3803). ISBN 5-8114-1226-6 : 937.53.
3. Тулаева Л.В. История драматического театра [Текст] : учебно-методическое пособие: рекомендовано федеральным государственным бюджетным учреждением ВПО «Академия русского балета А. Я. Вагановой» к использованию в образовательных программах высшего профессионального образования по направлению подготовки 071200 / 52.03.01 Хореографическое искусство, квалификация бакалавр в качестве учебно-методического пособия по дисциплине «История драматического театра» / Л. В. Тулаева, [ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра"](#). – 2-е изд., доп. – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. – 492 с.

Тулаева Л.В. История драматического театра [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие: рекомендовано федеральным государственным бюджетным учреждением ВПО «Академия русского балета А. Я. Вагановой» к использованию в образовательных программах высшего профессионального образования по направлению подготовки 071200 / 52.03.01 Хореографическое искусство, квалификация бакалавр в качестве учебно-методического пособия по дисциплине «История драматического театра» / Л. В. Тулаева, [ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра"](#). – 2-е изд., доп. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. – 492 с. – (2015 - Год литературы в России) . – Режим доступа : 2462 .

5.2. Дополнительная литература

1. Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / Г. Н. Бояджиев. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 336 с. : ил. тв. : 50.00.

Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Электронный ресурс] / Григорий Нерсесович Бояджиев. — 2-е изд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Просвещение, 1981. — 336 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2543.
1. Гвоздев, Алексей Александрович. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] / А. А. Гвоздев. – 2-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 440 с. : ил. – (Мир культуры, истории и

философии). – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/3557/> . ISBN 978-5-8114-1323-2. ISBN 978-5-91938-052-8.

Гвоздев, Алексей Александрович. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] = очерки / Алексей Александрович Гвоздев. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2017. — 373 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/DF5EA07A-DB90-4DE7-A0D3-57D52E8E7359#page/4>.

2. История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века: учебник / Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. — Москва : Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 2005. — 736 с. : тв. — (Academia XXI.) .
3. Коган, Петр Семенович. Очерки по истории западноевропейского театра : [учебное пособие] / Петр Семенович Коган. — Москва : Юрайт, 2019. — 173 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/ocherki-po-istorii-zapadnoevropeyskogo-teatra-441696#page/3>.
4. Тулаева Л.В. [История драматического театра \[Текст\]: методические рекомендации и контрольные задания: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения: рекомендовано ФГБУ ВПО "Академия русского балета им. А. Я. Вагановой" к использованию в образовательных программах высшего профессионал...](#)
Издательство: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014

Тулаева Л.В. [История драматического театра \[Электронный ресурс\]: методические рекомендации и контрольные задания: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения: рекомендовано ФГБУ ВПО "Академия русского балета им. А. Я. Вагановой" к использованию в образовательных программах высшего профессионал...](#)

Издательство: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014.- Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2136

5. Хрестоматия по истории зарубежного театра [Текст] : [учебное пособие для вузов] / Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства ; под ред. Л. И. Гительман. — СПб. : СПбГАТИ, 2007. — 640 с. : тв. - Гриф УМО. ISBN 5-88689-032-7 : 770.00.
6. Якубовский, Андрей Александрович. Профессия: театральный критик [Текст] : [учебное пособие и сборник статей] / А. А. Якубовский. — М. : Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 2008. — 552 с. : фот. тв. ISBN 5-913280-18-3 : 374.00.

Журналы

1. Балет [Текст] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал / гл. ред. В. И. Уральская
Балет [Электронный ресурс] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал. — Электрон. периодическое изд. — М. : "Книга-сервис". — Режим доступа : <http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).
2. Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. — СПб. : АРБ им. А. Я. Вагановой. ISSN 1681-8962.
3. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Текст] :

журнал теоретических и прикладных исследований / Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Электронный ресурс] : журнал теоретических и прикладных исследований. – Электрон. периодическое изд. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ). – Режим доступа : <http://vestnik.kemguki.ru/> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).

4. Звезды над паркетом [Текст] / генеральный директор Н. Кульбеда. – М. : ООО "Издательский Дом "Звезды над паркетом".
5. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Министерство культуры Российской Федерации, Московская государственная академия хореографии ; гл. ред. М. К. Леонова. – М. : МГАХ. – (ISSN 2227-4855).

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 1 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 4 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 5 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия культурологии – режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151
2. <http://belcanto.ru/six.html>
3. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
4. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. http://analiculturolog.ru/component/k2/item/535-article_17.html
6. http://society.polbu.ru/frolov_science/ch06_all.html
7. <http://www.trizminsk.org/e/25010.htm>
8. <http://sdamreferat.ru/index.php>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим

обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

учебные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, экраном, доской учебной

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip