

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
мастерства актера
Калиновская И. Б.

"11" апреля 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История искусства драматического театра

Уровень образовательной программы _____ специалитет
Специальность 52.05.01 Актерское искусство
Форма обучения _____ очная
Факультет _____ театрального и хореографического искусства
Кафедра _____ мастерства актера

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		6	7		
5	180	74	34	36	36	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1128 от 16.11.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «13» мая 2019 г., протокол № 20.

Разработчики: _

кандидат искусствоведения,
профессор кафедры мастерства актера

Мымликова И.А.

Зав. кафедрой:

Засл. арт. России, профессор кафедры мастерства актера

Калиновская И.Б.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Осмысление происходящих исторических процессов в театральном искусстве.

1.2 Задачи:

Задачей курса является свободное ориентирование будущих актеров в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История искусства драматического театра» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается на протяжении 6-7 семестров в объеме 70 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 7 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
	ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	6	7	
Аудиторные занятия (всего)	34	36	70
лекционных	34	36	70
Самостоятельная работа (всего)	38	36	74
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	72	108	180
ЗЕ	2	3	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Семестры	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
6	Раздел I Становление режиссерского театра во второй половине XIX – начале XX вв.	<p>Тема 1. Французский театр <i>Андре Антуан</i> – ведущий режиссер Свободного театра и его борьба за новый театр, многообразие художественных направлений, стремление приблизить репертуар к современности, обращение к реалистической драматургии («Власть тьмы» Л. Толстого, «Привидения» Ибсена и др.). Метод работы Антуана с актерами.</p> <p>Тема 2. Немецкий театр Мейнингский театр и его сценические реформы. Режиссура <i>Людвига Кронек</i> – первого постановщика массовых сцен. Новые принципы работы над спектаклем.</p> <p><i>Отто Брам</i> – режиссер театра «Свободная сцена» и «Немецкий театр». Постепенный переход от натурализма к психологическому реализму.</p> <p>Реформатор немецкой сцены <i>Макс Рейнгардт</i> – создатель синтетического театра. Его интерес к символистской драматургии Ведекинда, Стринберга. Деятельность</p>	ОПК-1

		<p>Рейнхарда в немецком театре. Соотношение в репертуаре классики с современностью. Поиск новых выразительных средств. Открытие в Европе первой школы режиссеров. Значение режиссуры Рейнхарда в общеевропейском развитии театра XIX века. Эпический театр Бертольда Брехта: драматургия, театральная теория и практика.</p> <p>Тема 3. Английский театр Лондонский театр «Лицеум». Генри Ирвинг, Эллен Терри и режиссерская концепция и деятельность Эдварда Гордона Крэга.</p> <p>Тема 4. Формирование русской режиссуры</p> <p>Малый театр и реформы <i>А. П. Ленского</i>. Прогрессивные организационно-постановочные и репертуарные идеи <i>А. П. Ленского</i>. Утверждение первенствующей роли режиссера в театре, в создании «поэзии целого». Борьба за ансамбль и творческую атмосферу. Кризис Малого театра и его причина – отрыв от современной драматургии.</p> <p>Организация МХТ в 1898 году. Новаторская программа МХТ. Преддверие создания театра. Деятельность <i>К. С. Станиславского</i></p> <p>Основная репертуарная линия МХТ: историко-бытовая – «Царь Федор Иванович» <i>А. Толстого</i>, «Юлий Цезарь» Шекспира, «Власть тьмы» <i>Л. Толстого</i>. Чеховские спектакли – «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» – линия интуиции и чувства, общественно-политическая линия – драматургия Горького и Ибсена.</p> <p>Новаторство его режиссуры и экспериментальный характер его деятельности. Научная разработка системы <i>К. С. Станиславского</i> для формирования актера нового типа,</p>	
--	--	--	--

		<p>ансамблевого театра.</p> <p>Тема 5. В. Э. Мейерхольд (1874-1940 гг.) и условный театр.</p> <p>Пolemическое отрицание открытий своих учителей Вл. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского. Организация и режиссура в «Товариществе новой драмы», работа в провинции. Игра, маска, двойственность – элементы Мейерхольдовской сцены.</p> <p>Театр-студия на Поварской – первая практическая реализация идей условного театра в Москве. Несоответствие яркой постановочной режиссуры Мейерхольда слабой актерской техники студийцев. Закрытие студии. Сотрудничество с В. Ф. Комиссаржевской. Театр на Офицерской. Символистские постановки Мейерхольда, «Гедда Габлер» Ибсена, «Балаганчик» А. Блока. Спектакли «Маскарад», «Гроза», «Дон-Жуан» в Александрийском театре. Воплощение программы театрального традиционализма. Создание программы революционного театра. Биомеханика и конструктивизм. «Великолепный рогоносец» Кромменлинка. Значение экспериментальных исканий режиссуры В. Э. Мейерхольда в развитии театра XX века.</p> <p>Тема 5. Театральная эстетика <i>Е. Б. Вахтангова</i> (1883-1922 гг.).</p> <p>Своеобразие режиссуры. Этические принципы <i>Е. Б. Вахтангова</i> и развитие им учения <i>К. С. Станиславского</i>. «Принцесса Турандот» – лебединая песня <i>Е. Б. Вахтангова</i>.</p> <p>Тема 5. <i>А. Я. Таиров</i> и Камерный театр (1885-1950 гг.).</p>	
--	--	---	--

		<p>Активизация поисков в области театральной практики в 1913-1914 гг. «Свободный театр» К. <i>Марджанова</i> и идея синтетического театра.</p> <p>Творческая программа А. Я. Таирова. Новые постановочные принципы театра: приемы стилизации, фантастического реализма, эксцентрики и гротеска в спектаклях А. Я. Таирова: «Анриенна Лекуврер» Э. Скриба, «Принцесса Брамбилла» Э. Гофмана, «Федра» Расина. А. <i>Коонен</i> (1889-1974 гг.) – верная сподвижница и исполнительница главных ролей в спектаклях Таирова. Принцип элитарности декораций и костюмов, манеры. Фантасмагория, гиперболизм и эксцентричность образов.</p> <p>Тема 6. Русский театр периода 1925-1930 годов</p> <p>Первые советские драмы «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева и др. Новая структура драмы-взаимоотношения героя и масс, образ нового героя, рожденного Октябрем. РАПП, ТРАМЫ. М. А. Булгаков . «Дни турбинных» во МХАТе (1925г)</p> <p>Тема 7. Русский театр периода 1930 – 40 х годов</p> <p>Первые пятилетки(1928), курс на индустриализацию и коллективизацию страны. Первый съезд писателей. (1934). Определение принципов социалистического Реализма (1932).. Расширение тематического диапазона: героика гражданской войны и пафос мирного труда, образы отечественной истории и образы современности, интернациональное братство и угроза</p>	
--	--	---	--

		<p>фашизма. Новаторство и традиция перестали враждовать. «Потолочная» (А. Афиногенов и В. Киршон) и «беспотолочная» (В. Вишневский и Н. Погодин) пьеса. «Подтягивание» театров к стилю и уровню МХАТ, «бесконфликтность» искусства. Лениниана . А. Арбузов и его студия (1937).</p> <p>Провозглашение новой эстетики театрального искусства. Героическая борьба добра и зла, света и тьмы, благородства и коварства – тема 30-х – 40-х гг.</p> <p>Фронтвые бригады. Фронтвые театры. Постановки «Русских людей» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Кремлевские куранты» Н. Погодина – последний спектакль В. И. Немировича-Данченко.</p>	
7	<p>Раздел II</p> <p>Режиссерский театр во второй половине XX вв.</p>	<p>Тема 1. Театр середины века.</p> <p>Подъем национального самосознания народа-победителя в ВОВ. Преодоление культа личности, демократизация всех сфер общественной жизни. Новое поколение драматургов. Пьесы В. Розова, Л. Зорина, А. Володина М. Шатрова, А. Салынского, А. Арбузова на сценах театров. Творческое многообразие различных школ и направлений. Появление «Современника», приход Г. Товстоногова в БДТ. Актерское искусство О. Ефремова, О. Табакова, К. Лаврова, И. Смоктуновского, Ю. Борисовой, М. Ульянова, Ю. Яковлева.</p> <p>Тема 2. Театр в годы «оттепели».</p> <p>Атмосфера действия, поиска, дерзания, переполнение творческой энергией. Публицистичность в театре. В спектаклях используется все больше музыки, песен,</p>	

		<p>пантомимы, танца, радио, кино, фотографии и т. д. Смена режиссерского поколения. Приход в театры «молодых» режиссеров: А. Эфроса, Ю. Любимова, М.Захарова, О. Ефремова, Г. Волчек, Л. Хейфеца, А. Гончарова. Обновление Московского театра драмы и комедии на Таганке.</p> <p>Актерское искусство А. Папанова, А. Миронова, Т. Лавровой, В. Высоцкого, А. Демидовой, А. Вертинской.</p> <p>Тема 3. Новые направления и стили в театре 70-х.</p> <p>Интерес к производственной теме: «Человек со стороны» И.Дворецкого, «Сталевары» Г.Бокарева, «Протокол одного заседания и «Мы, нижеподписавшиеся» А.Гельмана.</p> <p>Переход О.Н.Ефремова во МХАТ. Появление в репертуаре пьес А.Гельмана, М.Рощина, А.Вампилова, В.Распутина и др. Путь драматургии А.Вампилова на театральную сцену. Самобытность пьес Вампилова.</p> <p>Театр А.Эфроса. Самобытность режиссуры. Сценическое прочтение классики в театре на Малой Бронной. Выдающиеся постановки.</p> <p>Тема 4. Тенденции развития театра в 80-90 гг.</p> <p>Смена режиссерских школ и поколений. Развитие актерского искусства.</p> <p>Развитие малых сцен как средства психологического исследования личности. Постановка театрами болевых проблем в социально-духовной сфере.</p> <p>Начало эпохи «гласности». Попытка реформирования театрального дела и всей театральной системы.</p> <p>Разделение МХАТ на два театра – МХАТ им. Чехова и</p>	
--	--	---	--

		<p>МХАТ им. М.Горького. Приход Л.Додина в Малый драматический театр. Театр «Мастерская Петра Фоменко. Актерское искусство Е. Леонов, Т. Пельцер, О. Янковский, И. Чурикова, Н. Караченцев</p> <p>Фестивальное движение</p>	
--	--	---	--

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего часов
Раздел I. Становление режиссерского театра во второй половине XIX – начале XX вв.	34	38	72
Раздел II. Режиссерский театр во второй половине XX вв.	36	36	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

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, (2005) – 702 с. - Гриф М-ва образования РФ.
2. Паниотова Таисия Сергеевна. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. – 2-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2016. – 456 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/75547/> .
3. Тулаева, Людмила Витальевна. История драматического театра [Текст] : учебно - методическое пособие для студентов специальности Педагогика балета / Людмила Витальевна Тулаева. — Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2011 (ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ). — 78 с. : мяг.

Тулаева, Людмила Витальевна. История драматического театра [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов специальности «Педагогика балета» / Людмила Витальевна Тулаева. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2012. — 75 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1536.

4. Тулаева, Людмила Витальевна. История драматического театра [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. В. Тулаева, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 2-е изд., доп. – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. – 492 с. : мяг.

Тулаева, Людмила Витальевна. История драматического театра [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 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. – Режим доступа : 2462 .

6.2 Дополнительная учебная литература

1. Аксаков, Сергей Тимофеевич. О театре : избранные статьи / Сергей Тимофеевич Аксаков. — Москва : Юрайт, 2020. — 291 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/o-teatre-izbrannye-statii-454353#page/3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
2. 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.
3. 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/>
4. Гвоздев, Алексей Александрович. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] / Алексей Александрович Гвоздев. — 2-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. — 440 с. : ил. — (Мир культуры, истории и философии) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/3557/#3>.

Гвоздев, Алексей Александрович. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] / Алексей Александрович Гвоздев. — 2-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. — 440 с. : ил. — (Мир культуры, истории и философии) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/3557/#3>.

5. Гвоздев, Алексей Александрович. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Текст] : [очерки] / Алексей Александрович Гвоздев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. — 416 с. : [12] л. ил. — (Мир культуры, истории и философии) .
6. Дмитриев Ю. История русского советского драматического театра: Кн.1 : История русского советского драматического театра: 1917-1945 [Текст] : учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для студентов театральных вузов и институтов культуры / Юрий Арсеньевич Дмитриев. — 1984. — 336 с. : тв.

7. Дмитриев Ю. История русского советского драматического театра: Кн.2 : История русского советского драматического театра: 1945-1980-е годы [Текст] : учебное пособие: допущено Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР в качестве учебного пособия для студентов театральных вузов и институтов культуры / Константин Лазаревич Рудницкий. — 1987. — 272 с. : тв.
8. Кизеветтер, Александр Александрович. Театр / Александр Александрович Кизеветтер. — Москва : Юрайт, 2020. — 93 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/teatr-455476#page/3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
9. 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>.
10. Мокульский, Стефан Стефанович. История западно-европейского театра [Электронный ресурс] : в 2-х ч. / Стефан Стефанович Мокульский. — Изд. 2-е, испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2011. — 720 с. — (Мир культуры, истории и философии, ISSN 5919-3803) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/36392/#3>.

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). – 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).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

11. 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. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, 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