

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА**

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки Режиссура любительского театра

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения заочная

Организация самостоятельной работы студентов в условиях высшего образования рассматривается сегодня как ведущее дидактическое условие создания фонда оценочных средств, а умение самостоятельно работать как один из главных критериев конкурентоспособного специалиста. Известно, что в новых образовательных стандартах значительное количество часов – более 50 процентов от максимальной учебной нагрузки – отводится на самостоятельную работу студентов.

Как показывает наша практика, специально проведённые исследования, в большинстве своем студенты не умеют работать самостоятельно, демонстрируя неумение правильно распределить свое время, организовать свою самостоятельную работу, отсутствие понимания необходимости планирования своей работы, слабо развитые познавательные способности (неумение анализировать, сравнивать, сопоставлять, формулировать собственные выводы, рекомендации), что, в конечном итоге, ведет к снижению качества образования. Очень важный фактор, который призван помогать студентам – использование, например, материала из Интернета, даёт совершенно обратный результат. Вместо того, чтобы развивать у студентов творческую самостоятельность, взятый из интернета материал просто отупляет обучающихся, выступая только репродуктивным средством схоластического, воспроизводящего, копирующего восприятия. В чём дело, ведь Интернет с его многомасштабными аспектами содержит колоссальный материал именно для проблемно - развивающего обучения?

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность

студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

I курс

Первый семестр

Тематика семестра

Театр античности. Театральные формы средневековья.
Театр эпохи Возрождения. Французский классицизм
Театр древней Греции. Мифология и драматургия. Устройство театра.
Театральные состязания.
Греческая трагедия. Эсхил. Софокл. Еврипид. Проблематика трагедий.
Эволюция проблематики от Эсхила к Еврипиду.
Греческая комедия. Аристофан. Менандр. Особенности комедий.
Римский театр. Проблематика драматургии древнего Рима. Трагедии.
Ливий Андроник. Сенека.
Римская комедия. Плавт. Теренций.
Осмысление театральной практики в трудах Платона и Аристотеля.
Эстетический идеал античности.
Эстетический идеал эпохи средних веков. Особенности эпохи. Художественная доминанта эпохи.
Театральные формы средневековья. Литургическая драма и ее эволюция в мистерию. Школьный театр средневековья.
Театральные жанры средневековья – миракль, пастораль, моралите, фарс.
Средневековые гистрионы и их роль в мировом театральном процессе.
Эпоха Возрождения. Эстетический идеал эпохи. Особенности развития европейских стран в эпоху Возрождения.
Французский классицизм. Драматургия (Корнель. Расин. Мольер). Актерское искусство.

Лекция 1 – Театральная культура античности (все группы)

Древнегреческий театр. Мифология и драматургия. Проблематика греческой трагедии и ее эволюция от Эсхила к Еврипиду.

Комедия древней Греции и ее особенности

Актерское искусство и организация театральных представлений.

Осмысление театральной практики в трудах Платона и Аристотеля. Эстетический идеал античности.

Древнеримский театр. Проблематика драматургии древнего Рима. Трагедии. Ливий Андроник. Сенека. Комедиография в древнем Риме.

Актерское искусство и устройство театральных зрелищ.

Условность античного театра. Значение античного театра в мировом театральном процессе

Театральные формы средневековья. Христианское мировоззрение и эстетический идеал эпохи. Литургическая драма и ее эволюция в мистерию. Школьный театр средневековья. Театральные жанры средневековья – миракль, пастораль, моралите, фарс. Роль гистрионов в мировом театральном процессе.

Лекция 2 – Театр эпохи Возрождения.

Французский классицизм XVII века (все группы)

Гуманистический идеал эпохи Возрождения. Гуманисты.

Итальянское Возрождение и итальянский театр Ренессанса. Две тенденции развития театра. «Ученая комедия» и комедия дель арте. Маски, сюжеты. Актерское искусство. Организация спектаклей.

«Золотой век» испанского театра Возрождения. Сервантес и его интермедии. Лопе де Вега и его драмы и комедии. Особенности пьес. Тирсо де Молина и Кальдерон как представители драматургии барокко. Актерское искусство и сценография. Организация спектаклей.

Английское Возрождение. Университетские умы и английский театр до Шекспира. Творчество Шекспира (три периода) и театр его времени. Трагедии. Комедии. Хроники. Актерское искусство и сценография. Английский театр после Шекспира.

Рождение классицизма во Франции XVII века как художественного направления. Драматургия классицизма (Корнель, Расин, Мольер). Комический театр Мольера. Актерское искусство классицизма. Театральная программа Мольера.

Семинарское занятие (гр. НХК+)

1. Мировое значение комедии дель арте.
2. Значение испанского театра «золотого века» в мировом театральном процессе развития театрального искусства.
3. Мировое значение творчества Шекспира.
4. Значение классицизма для развития драматургии, актерского искусства.

Отчётность 1 семестра

Экзамен 1 семестра – (гр. *режиссура театра*) – собеседование по тематике семестра (см. билеты)

Контр.работа № 1 – (*акт. ис-во*) – устное собеседование по прослушанным лекциям 1-го семестра (см. вопросы билетов)

Примерные билеты к экзамену 1 семестра(гр. *Реж.драмы*)

Билет 1

1. Мифология и драматургия в театре древней Греции. Проблематика драматургии.
2. Итальянские гуманисты и «аристократическая» линия развития театра (Ариосто. Бруно. Макиавелли).

Билет 2

1. Эволюция проблематики трагедии в Греции от Эсхила к Еврипиду.
2. Комедия дель арте и ее особенности по сравнению с «ученой» комедией.

Билет 3

1. Греческая комедия. Проблематика комедий Аристофана.
2. Маски комедии дель арте северных провинций. Южный квартет масок комедии дель арте.

Билет 4

1. Сюжеты спектаклей и особенности представлений комедии дель арте.
2. Менандр – комедиограф периода эллинизма.

Билет 5

1. Мировое значение комедии дель арте.
2. Условность как стилистика представления в греческом театре: маска, котурны, цвет и пр.

Билет 6

1. Эстетическая сущность испанского театра «золотого века» (проблематика, жанры, внешнее оформление).
2. Устройство греческого театра. Театральные состязания.

Билет 7

1. Мигель де Сервантес Сааведра и его роль в становлении испанского театра Возрождения.
2. Условность как стилистика представления в греческом театре: маска, котурны, цвет и пр.

Билет 8

1. Проблематика драматургии древнего Рима. Ливий Андроник. Сенека.
2. Героическая драма Лопе де Веги и ее значение в развитии испанского и мирового театра.

Билет 9

1. Римская комедиография. Плавт. Теренций.
2. Особенности комедий Лопе де Веги (на примерах двух-трех комедий).

Билет 10

1. Устройство театральных представлений в древней Греции и Риме.
2. Пролог в театральном спектакле, его значение и эволюция от античности к эпохе Возрождения.

Билет 11

1. Особенности устройства римского театра.
2. «Университетские умы» в английском театре Возрождения и их роль в становлении театра.

Билет 12

1. Дошекспировский театр в Англии (драматургия, репертуар, актерское искусство).
2. Осмысление театральной практики в трудах Платона и Аристотеля.

Билет 13

1. Шекспировская комедия и ее особенности (на примерах двух-трех комедий).
2. Эстетический идеал античности и его эволюция в средние века и далее к Ренессансу.

Билет 14

1. Особые черты эпохи средних веков.
2. Шекспировская трагедия и ее особенности (на примере хроник Шекспира)

Билет 15

1. «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир» как трилогия (по определению Г.Н. Бояджиева).
2. Художественная доминанта средневековья.

Билет 16

1. Театральные формы средневековья. Литургическая драма и ее значение.
2. Английский театр после Шекспира.

Билет 17

1. Французская театральная культура конца XVI – начала XVII вв. и гуманистические тенденции в художественной культуре.
2. Эволюция литургической драмы в мистерию.

Билет 18

1. Фарс как театральный жанр и его место в театральном процессе.
2. Рождение классицизма как нормативного художественного направления и его постулаты (драматургия, актерское искусство).

Билет 19

1. Классицистские трагедии Пьера Корнеля и Жана Расина.
2. Школьный театр средневековья и его значение в театральном процессе.

Билет 20

1. Комический театр Ж.-Б. Мольера.
2. Европейские гистрионы и их роль в мировом театральном процессе.

Билет 21

1. Театральная программа Мольера.
2. Театральные жанры средневековья – миракль, пастораль, моралите.

Задание на 2 семестр (всем группам)

Прочитать пьесы – Эсхил «Прометей прикованный», «Персы»
 Софокл «Эдип-царь», Эдип в Колоне», «Антигона»
 Еврипид «Медя», «Ипполит», Андромаха»
 Аристофан «Лисистрата», «Лягушки», «Всадники»,
 Менандр «Брюзга», «Льстец», «Третейский суд»
 Плавт «Амфитрион», «Клад», «Хвастливый воин»
 Теренций «Братья», «Свекровь»

Контрольная работа №2 (гр. актерское ис-во) – письменное задание

Европейский театр эпохи XVI – XVII вв.

1. Итальянские гуманисты и «аристократическая» линия развития театра (Ариосто. Бруно. Макиавелли).
2. Комедия дель арте и ее особенности по сравнению с «ученой» комедией.
3. Маски комедии дель арте северных провинций.
4. Южный квартет масок комедии дель арте.
5. Сюжеты спектаклей и особенности представлений комедии дель арте.
6. Эстетическая сущность испанского театра «золотого века» (проблематика, жанры, внешнее оформление).
7. Мигель де Сервантес Сааведра и его роль в становлении испанского театра Возрождения.
8. Героическая драма Лопе де Веги и ее значение в развитии испанского и мирового театра.
9. «Драмы чести» в испанском театре и их значение в социально-культурном становлении страны в процессе Реконкисты (Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон).
10. Особенности комедий Лопе де Веги (на примерах двух-трех комедий).
11. Пролог в театральном спектакле, его значение и эволюция от античности к эпохе Возрождения.
12. «Университетские умы» в английском театре Возрождения и их роль в становлении театра.

13. Дошекспировский театр в Англии (драматургия, репертуар, актерское искусство).
14. Шекспировская комедия и ее особенности (на примерах двух-трех комедий).
15. Шекспировская трагедия и ее особенности (на примере хроник Шекспира)
16. «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир» как трилогия (по определению Г.Н. Бояджиева).
17. Шекспир об искусстве актера.
18. Английский театр после Шекспира.
19. Французский театр конца XVI – начала XVII вв. и гуманистические тенденции в художественной культуре.
20. Рождение классицизма как нормативного художественного направления и его постулаты (драматургия, актерское искусство). Трагедии Пьера Корнеля.
21. Классицистские трагедии Жана Расина.
22. Комический театр Ж.-Б. Мольера
23. Театральная программа Мольера

Литература (учебная)

История зарубежного театра. Часть 1. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971 (или др. изд.)

История западно-европейского театра. Часть 1. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957

Петрова Л.М. История и эстетика театра. Ч.1. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная литература

Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров (любое изд.)

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. – М.: изд. АН СССР, 1962

Маген Жан-Мари и Анжела. Шекспир. Серия «След в истории». – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – Стр. 111 – 160.

Мокульский С.С. Мольер. 2-е изд., испр. – СПб.: «Изд. ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Изд. «Лань», 2011. – Стр. 188-203, 306-373

Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков. – М.: РИК «Культура», 1995

Методические рекомендации

Наметьте план. Во Введении обоснуйте актуальность изучения темы. Основную часть отобразите пунктами логически развивающегося содержания по раскрытию темы (2 – 3 пункта). В Заключение сделайте выводы из Вашего изучения.

В качестве источников используйте прежде всего **учебную** литературу; дополнительная литература помогает в том случае, если в учебной литературе выбранная Вами тема освещена не полно.

В конце работы укажите источники, которыми пользовались, грамотно составив этот список (См. пример списка литературы, данного к выполнению контрольных работ: алфавитный порядок, точное название источника, выходные данные: город, издательство, год издания)

Второй семестр

Тематика семестра

Философия и эстетика эпохи Просвещения. Просветители (Джон Локк, Вольтер, Дидро). Английский театр Просвещения. Театральная реформа. Драматургия, актерское искусство. Дэвид Гаррик – великий английский актер XVIII в. и реформатор английского театра. Дискуссия об искусстве актера.

Французские просветители и французский театр. Эволюция классицизма. Драматургия Вольтера и Дидро. Актерское искусство. Работа Дидро «Парадокс об актере». Реформирование итальянской комедии дель арте. К. Гольдони. К. Гоцци.

Лекция 1. – Философия и эстетика эпохи Просвещения (все группы)

Европейские просветители (Джон Локк, Вольтер, Дидро) и выработка просветительской доктрины. Театр как главный просветительно-воспитательный институт в обществе и его задачи. Театральная реформа в английском театре. Новые жанры в драматургии и обновление актерского искусства. Дэвид Гаррик. Дискуссия об искусстве актера.

Лекция 2 – Реформирование французского и итальянского театров (все группы)

Обновление классицизма в театральном искусстве Франции. Исторические трагедии Вольтера. Мещанские драмы Дидро. Театр Комеди-Франсез в период Великой французской революции. Актерское искусство (А. Лекен, Ж.Тальи). «Парадокс об актёре» Дидро.

К. Гольдони и задачи Просвещения в Италии. Реформирование комедии дель арте как попытка обновления и оздоровления итальянской национальной комедийной традиции. «Фьябы» К. Гоцци. Сущность спора Гольдони и Гоцци

Семинары

I. Реформирование актерского искусства в XVIII веке (все группы)

1. Дэвид Гаррик как реформатор спектакля в английском театре.
2. Дискуссия о «чувствительном» в английском театре актере и ее результаты.

II. Актерское искусство Франции и французские дискуссии (гр.НХК+, гр.реж. драмы)

1. Рамон де Сент-Альбин и его работы об искусстве актера
2. Работа Дидро «Парадокс об актере» как подведение итогов дискуссии

III. Реформа Итальянского театра и ее сложности (гр. НХК+)

1. Объективные причины необходимости театральной реформы.
2. Причины конфликта просветительских идей и повседневной жизни страны и жизни театра

Отчётность 2-го семестра

Группы: НХК+ и актерская – **экзамен** по тематике 1-го семестра

Экзаменационные билеты – см. стр. 9 – 10

Гр.- реж. драмы – зачет (**в конце семестра по прослушанным лекциям**)

Вопросы к зачету – те же, что в тематике контрольной работы № 3

Задание на третий семестр

Контрольная работа №3 (гр. акт.ис-во)

3. Дэвид Гаррик как выдающийся актер английского театра Просвещения.
4. Дэвид Гаррик как реформатор английского театра Просвещения

5. Судьба комедийного жанра в английском театре эпохи Просвещения.
6. Анри Лекен – выдающийся актер французского театра.
7. Театр КомедиФрансез и его судьба в период Великой французской революции.
8. Жозеф Тальма – величайший актер Франции конца XVIII века.
9. Эволюция комедийного жанра в английском театре от Шекспира до Шеридана.
10. Дискуссия об искусстве актера в английском театре XVIII века и ее результаты.
11. Классицизм в искусстве актера и в сценографии Франции.
12. Особенности исторической драматургии Вольтера.
13. Драматургия Дидро и ее основная проблематика.
14. «Парадокс об актере» как теоретическая работа об искусстве актера.
15. Сущность спора К. Гольдони и К. Гоцци.
16. Актерская школа КомедиФрансез и ее значение.
17. Сущность философской доктрины просветителей и ее значение в процессе развития театра (От Джона Локка к Вольтеру и Дидро).
18. Причины и следствия театральной реформы в английском театре.
19. Эволюция комедии от сатиры к дидактике а эпоху Просвещения (Англия. Франция).
20. Сатирическая трилогия Бомарше и ее сценическая история.
21. Эволюция классицизма в эпоху Просвещения.
22. Цели и задачи театральной реформы в Италии по мысли К. Гольдони.
23. Вклад К. Гоцци в реформирование итальянского театра.

Литература (учебная)

- История зарубежного театра. Часть 1. Под ред. Бояджиева Г.Н. – М.: Просвещение, 1971 (или др. изд.)
- История западно-европейского театра. Часть 1. Под ред. Мокульского С.С. – М.: Искусство, 1957
- Петрова Л.М. История и эстетика театра. Ч.1. – М., 2010, или: М., 2015

Дополнительная литература (по рекомендации преподавателя)

- Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров (любое изд.)
- Дидро Д. Парадокс об актере.//Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.:Худож.лит-ра, 1980. – стр. 538-590
- Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. – М.: Искусство, 1977
- Мокульский С.С. О театре. – М.: Искусство, 1963
- Французский театр эпохи Просвещения. В 2-х томах. – М.: Искусство, 1957

<p>Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки: «Режиссура любительского театра» Автор (ы): Петрова О.Г.</p>
--