

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра мировой и отечественной культуры

УТВЕРЖДАЮ:

проректор по научно-методической
и учебной работе

_____ Е.И. Скафа
«01» июля 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История искусств: история театра и кино»

Укрупненная группа направлений подготовки	<i>52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество</i>
Специальность	<i>52.05.01 Актерское искусство</i>
Образовательная программа	<i>Специалитет</i>
Квалификация	<i>Артист драматического театра и кино</i>
Форма обучения	<i>Очная, заочная</i>

Донецк 2020

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. декана филологического

факультета

Л. П. Квашина

№6
«01» июля 2020 г.

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) специальности 52.05.01 Актёрское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1128 от 16.11.2017 года.

Разработчик:

к. филол. н., доц.,

доцент кафедры истории русской литературы и теории словесности

О.Р. Миннуллин

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры мировой и отечественной культуры ,
Протокол № 12 от «01» июля 2020 г.

И. о. заведующего кафедрой

Н. Е. Каика

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией филологического факультета
Протокол № 10 от «01» июля 2020 г.

Председатель учебно-методической комиссии филологического факультета

Н. А. Шокотко

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «История искусств: история театра и кино» относится к базовой части профессионального блока дисциплин учебного плана направления подготовки 52.05.01 Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино), изучается в 1,2,3,4 сем.и наряду с другими дисциплинами профессионального блока является ведущей в системе профессиональной подготовке будущего актера. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях, и навыках, приобретенных в процессе изучения дисциплин: «Актерское искусство: введение в специальность» (1 сем.), «Основы театрального дела» (1 сем.) сем. Способствует последующему изучению дисциплин: «Основы научных исследований театра и кино» (4 сем), «Актерское мастерство: теории и практика» (2,3,4,5) и др.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актёрское мастерство	
Специализация	Артист драматического театра и кино	
Образовательная программа	специалитет	
Квалификация	Артист драматического театра и кино	
Количество содержательных модулей	7	
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Дисциплина базовой части профессионального блока	
Формы контроля (МК, экзамен, зачет)	МК, экзамен, зачет	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	13	13
Год подготовки	1,2	1,2
Семестр	1,2,3,4	1,2,3,4
Количество часов	468	468
- лекционных	138	28
- практических, семинарских	154	28
- лабораторных		
- самостоятельной работы	176	412
в т.ч. индивидуальное задание	26	38
Недельное количество часов,	6	
в т.ч. аудиторных	4	

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи

Цель: формирование базовых теоретических знаний об основных периодах развития мирового театра от античности до современности, этапах развития мировой драматургии, основных этапах становления и развития кинематографа, особенностях функционирования кино на рубеже XX — XXI веков в контексте современной электронной (аудиовизуальной) культуры

Задачи:

- овладение системой знаний об истории и теории мирового театра и драматургии;
- формирование у студентов четкого представления о роли театра в истории социума;
- развитие умения использовать культурное наследие для удовлетворения культурно-эстетических потребностей всех категорий населения;
- обучение умению определять театральный стиль эпохи, соотнося его с современными особенностями сценического искусства;
- дать студентам общее представление о кино как синтетическом виде искусства, тесно связанном с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой и другими видами искусства;
- ознакомить студентов с основными периодами истории кинематографа;
- рассмотреть в историческом контексте вопросы кинодраматургии, режиссуры и актерского мастерства, проблемы монтажа и звукозаписи, изобразительного и музыкального решения фильма;
- на примере анализа фильмов, представляющих разные жанры и художественные направления, рассмотреть проблемы зрительского восприятия

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История театра и кино» направлен на формирование элементов следующих компетенций на основе ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актерское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности 52.05.01 Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино).

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать:

а) универсальными компетенциями (УК):

УК-5. – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

ОПК-1 – выпускник 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;

в) профессиональных (ПК):

Художественно-творческая деятельность:

ПК-4 - способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;

ПК-14- владением теорией и практикой актерского анализа;

ПК-15 - умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров.

Педагогическая деятельность:

ПК-19- умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:**знать:**

основные этапы, стили, эпохи, направления в развитии мирового театра от Античности до современности; имена и произведения теоретического наследия выдающихся мастеров мировой и отечественной режиссуры и драматургии; специфику кино как вида искусства; основные периоды истории и развития киноискусства; основные художественные

направления в кино; особенности творчества ведущих мастеров кино (драматургов, режиссеров, операторов, актеров, композиторов, художников).

уметь:

грамотно использовать полученные знания и навыки для изучения театральной культуры, сохранения и освоения культурного наследия; профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного драматургического материала; работать с видеоматериалами; анализировать на основе полученных знаний драматургические произведения, спектакли, фильмы; анализировать процессы, происходящие в современном театральном и киноискусстве

владеть:

профессиональными методами работы с драматургическим и литературным материалом; анализировать конкретные произведения театрального искусства и художественный процесс во время работы по созданию спектакля, фильма; использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
	Содержательный модуль 1. История зарубежного театра. От истоков до конца XIX века.
Тема 1.1. Введение в историю театра. Ранние театральные формы.	Введение в историю театра. Ранние театральные формы. Знакомство с терминологией. Театральные формы в нашей жизни и на сцене. Синтез искусств. Современные теории возникновения театра и его разновидности. Первобытные обряды, культы, ритуалы. Многофункциональный инстинкт преображения-подражания. Природа и значение игры как явления культуры. «Театрализация» бытовой жизни
Тема 1.2. Античный театр.	Античный театр. Формирование древнегреческого канона и организация театральной жизни. Древняя Греция. Мифология и культ, их роль в развитии театра. «Великие Дионисии» и организация театральной жизни. Костюмы и декорации. Типология маски и выразительных средств. Система исполнителей. Мировоззрение древних греков, уровень жизни и репертуар первых представлений. Особенности устройства и архитектурная схема театрального здания. Античный театр. Древнеримские театрализованные празднества и сценические игры Древний Рим. Театр и религия. Сопоставительная характеристика древнегреческого и древнеримского театра. Возникновение оригинальных жанров, искусство пантомимы. Колизей и сценические игры. Театральная архитектура Римской Республики и Империи.
Тема 1.3. Средневековый театр.	Средневековый театр. Особенности и классификация религиозного и светского направлений. Особенности и классификация религиозного и народного театра средневековья. Театрализация церковного действия и площадная культура, игрища и процессии. Распределение и специфика жанров. Народные формы средневекового театра. Площадная культура, игрища и процессии. Выразительные средства актерского существования. Правила театральной зрелищности и зарождение

	светского искусства.
Тема 1.4. Европейский театр Возрождения.	Театр эпохи Возрождения. Общий обзор национальных особенностей, формирования ренессансного спектакля. Общий обзор национальных особенностей театра Возрождения и процесс гуманизации общества. Формирование ренессансного спектакля. Исторические условия развития и организация профессионального театра. Театр эпохи Возрождения. Ученая комедия и комедия дель арте, представления в корралях, ауто sacramental и шекспировский театр. Театр импровизации и маски. Законы уличной буффонады. Куртуазный театр «золотого века». «Ауто sacramental», бродячие труппы и коррали. Театр «университетских умов», придворные и «публичные театры», реформа В. Шекспира, репертуар и архитектура театров «Роза», «Глобус» и др.
Тема 1.5. Театр французского Классицизма.	Театральная реформа эпохи классицизма. Сценические принципы и канонические «штампы» актерского мастерства. Театральная реформа классицизма, манифесты лидеров и общественные критерии вкуса. Сценические принципы и канонические «штампы» актерского мастерства. Общественная значимость театра. Условия развития «Бургундского отеля», «Комеди Франсез». Искусство декламации и жеста, основы национальной исполнительской школы.
Тема 1.6. Европейский театр Просвещения.	Европейский театр эпохи Просвещения. Культ воспитания и поучения. Структурные элементы спектакля. Общий обзор особенностей просветительских идеалов. Развитие национальных театров. Философия нравственности, воспитание актера новой эстетики и теоретическая разработка сценического искусства. «Правильная» декламация и пластика. Реформы Д. Дидро и Г. Лессинга. Методология творчества и закон о театральных лицензиях. Интернациональные гастрольные модели.
Тема 1.7. Европейский театр XIX века	Театр эпохи Романтизма и Реализма. Национальные эстетические программы. Предпосылки создания режиссерского театра. Национальные особенности художественного проявления и эстетические программы романтического театра. Культ личности, чувства и воображения. Разрушение традиционных театральных форм и систем амплуа. Реформа сценического костюма. Влияние великой французской революции. Декрет о свободе театра. Новые задачи драматической сцены и особенности «большого стиля». Тенденции развития реалистического искусства и социально-типическое обобщение. Предпосылки создания режиссерского театра.
	Содержательный модуль 2. История зарубежного театра. XX век
Тема 2.1. Европейский театр рубежа XIX-XX веков.	Европейский театр рубежа XIX-XX веков. Традиционные и экспериментальные школы, академизм и новаторство. Становление режиссерского театра и реформа актерского мастерства. Режиссер как организатор театральной действительности. Театральное искусство конца XIX века. Кризис искусства и поиск новых форм. Подчиненность театра вкусовым и финансовым тенденциям. Традиционные и экспериментальные школы, академизм и новаторство. Движение «новой драмы». Становление режиссерского театра и реформа актерского мастерства. Режиссер как организатор театральной действительности. Искусство мизансценирования.
Тема 2.2. Театр стран	Театр стран Скандинавии. Театральные реформы Г. Ибсена, А. Стриндберга, И. Бергмана. Театральная реформа Г. Ибсена. Новая

Скандинавии XX века.	<p>система образов и способов актерского существования. Государственные, коммерческие, «свободные» и передвижные театры.</p> <p>Переосмысление законов искусства, разработка методик. «Интимный театр» Ю.А.Стриндберга. Традиции психологического и «физиологического» представления. «Исследовательский театр» И. Бергмана. Основные постановки и мотивы творчества.</p>
Тема 2.3. Французский театр XX века.	<p>Французский театр XX века. Театры бульваров, Комеди Франсе и Театр "Либр" А. Антуана. Экспериментальные поиски символистов и сюрреалистов. "Крюотический театр" А. Арто. Символистский театр Франции: «д'Ар»; «Эвр», «дез Арт». Концепция искусства П. Фора, О.М. Люнье-По и Ж. Руше. Опыт создания спектакля как художественно целостного явления. Синтез форм и идея двоемирия. Понятие театральной реальности и её расшифровка. «Театр художника» и «театр слова и поэта». Пафос отрицания театра. Эстетическая программа.</p> <p>Становление национального театра Франции. "Старая голубятня" и "Картель четырех". Заложение векторов развития режиссерского театра. Педагогические принципы театра Капо. Психологический театр Ш. Дюллена; социальный театр дискуссии Л. Жуве; поведенческий театр и «театральные храмы» Г. Бати; интеллектуально-трагический театр Ж. и Л. Питовых.</p> <p>Театр абсурда и парадокса. Поиск и обретение нового сценического языка. Процесс децентрализации театров. Поиск и обретение нового сценического языка. Р. Блен. «Национальный Народный театр» и «Общественная служба» Ж. Вилара. История Авиньонского фестиваля. Децентрализация театров. «Народный и буржуазный театр» Р. Планшона; жесткая режиссура интеллектуального театра М. Марешаль; коллективный принцип работы А. Мнушкин; парадоксальные интерпретация мировой классики А. Витеза.</p>
Тема 2.4. Немецкий театр XX века	<p>Немецкий театр XX века. Мейнингенцы и "массовая режиссура" Л. Кронека. Экспериментальные поиски Отто Брама. Творческий путь М. Рейнхардта. Мейнингенский театр. Георг II и «массовая режиссура» Кронека. Отто Брам и «Свободная сцена». Театральная концепция Георга Фукса. Творческий путь Макса Рейнхардта: натурализм-стилизация-модерн-экспрессионизм – синтетические представления – массовые зрелища – критический реализм.</p> <p>Экспрессионистический театр. Поиски сценического решения, архитектура мизансцен. "Пролетарский театр" и спектакль-обозрение. «Человек масс» Э. Толлера. Поиск сценического решения. «Лестницы Л. Йесснера». Архитектурный характер мизансцен. О. Кокошка – столкновение абстрактных стихий. Э. Пискатор – политизация театра, группа «Трибунал». Монтаж и плакат. «Пролетарский театр» и спектакль-обозрение.</p>
Тема 2.5. Английский театр XX века.	<p>Английский театр XX века. Г. Крэг, актер-марионетка и система ширм. Режиссерская деятельность Б. Шоу, создание национального театра. Творческий путь Л. Оливье. Английские культурные традиции. Синкретизм искусств и мифотворчество.</p> <p>Практическое занятие № 9: Актер-марионетка</p> <p>Практическое занятие № 10: Творческие лаборатории "Роял Корта". "Движение рассерженных". Питер Брук и Международный центр театральных исследований.</p>

Тема 2.6. Итальянский и испанский театр XX века.	<p>Итальянский театр XX века. Футуристические опыты, массовый и эстрадно-цирковойтеатр. Неореализм и Эпический театр Стрелера. Авангардизм. «Сумеречники» и «интимнисты». «Сторонники гротеска» и печальныелюди-марионетки. Манифестирование: эпатаж и лозунг. Режиссерско-сценографическиеэксперименты. Массовый и эстрадно-цирковой театр. Варьете и интерактивные театральныепоиски. Методология Э. Петролини. Творческая программа Л. Пиранделло и Б. Кроче.Противостояние тоталитарному режиму средствами театра. «Обнаженная маска». Театр Э.де Филиппо и неореализм. Творческий путь Л. Висконти и его «холодный театр». Натурализм, психологизм и эстетизм как нравственные категории. «Эпический театр» Дж.Стрелера. Дискуссионно-аналитическое и лирическое отстранение.</p>
Тема 2.7. Испанский театр	<p>Испанский театр XX века. Сценическая жизнь сознания. Театр игры и гротеска. Х. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства. «Интимный театр» А.Г. Кералта. «Прямыесоответствия» и «условность» пространств. Театр игры Х. Бенаvente. Традиции «театрабульвара» и техники «новой драмы». Теория иронии и антитезы, «театр гротеска». Антинатуралистичсекий театр М. де Унамуно. Сценическая жизнь сознания. «Голыйтеатр». «Театр марионеток» Х. Грау.</p>
Тема 2.8. Американский театр	<p>Американский театр XX века. Бродвей и "Офф-Бродвей". Идеи массовой культуры, репертуарная политика. Театральный синдикат. Принципиальная обособленность театрального менеджмента. Художественное воплощение «американской мечты». Малые театры. Дж. К. Кук и «Провинстаун». Свобода от коммерции и театр «Гилд». Разработка новых методов актерской игры и развитие постановочных приемов. Театральные взгляды Е. ЛеГальенн. Обновление репертуарной политики. «Библиотека живых пьес». Театр «Групп». Новый тип актера-философа, актера-гражданина. Социальная сознательность и ответственность.</p>
Тема 2.9. «Другой театр»XX века. Польша и Восток.	<p>Польский театр XX века. Актерский, режиссерский и экспериментальный театр.Паратеатральные опыты и утопии. "Бедный театр" Е.Гротовского.Концепция «огромного» монументального театра Л. Шиллера. Психологическиетрадиции Ю. Остервы. Театр «Редута». Эстетическая теория «чистой формы» С.И.Виткевича, «формический театр». Творческий путь и основные работы А.Вайды.Театральные концепции и обзор основных постановок Т. Кантора («Крико-2»); Ю.Шайны («Студио»); Е. Гротовского («13 рядов», программные манифесты «Бедноготеатра»). Восточные модели театрального искусства XX века. Ритуал и сакральная функциявосточного театра. Китай и Япония. Система ученичества. Национальные формы театра.Восток. Актерский театр. Ияньский народный и Куньшаньский аристократическийтеатр. Спектакли-циклы и «театр на ковре». Системы амплуа и символика. Пекинская опера.Синто-буддийский средневековый мистериальный театр масок НО (Ногаку).Церемониальный характер представлений. Театр позднего средневековья дляремесленников и купцов Кабуки.</p>
	<p>Содержательный модуль 3. Историяотечественного театра. От истоков до концаXIX века</p>
Тема 3.1. Истоки русского театра.	<p>Истоки русского театра. Ранние славянские театральные формы и игровые модели.Народные игрища, скоморошьи потехи.Общая характеристика древнерусского театра. Календарные обряды и</p>

	<p>празднества. Кукольные и площадные представления: Ванька-Рататуй, Петрушка и др. Театр и Церковь.</p>
<p>Тема 3.2. Русский театр XVII века</p>	<p>Придворный и церковный театр в правлении Алексея Михайловича. Быт и культура русского общества XVII века. Придворный театр Алексея Михайловича. «Царские потехи», репертуарная политика, принципы представления, способы оформления площадки. Г. Грегори и «Артаксерово действо».</p> <p>Школьный театр и Симеон Полоцкий. Репертуарная политика, устройство сценического пространства. Славяно-Греко-Латинская академия (Москва), духовные семинарии Киева, Львова и др. Симеон Полоцкий. «Малая прохладная комедия об Иосифе».</p>
<p>Тема 3.3. Русский театр XVIII века</p>	<p>Театральное дело при Петре I. Светские формы представлений. Маскарады, шутихи и аллегорические шествия. Быт и культура русского общества XVIII века. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге. Маскарады и аллегорические шествия. «Комедиальная храмина» и публичный театр. Репертуар и актеры. Творческие взгляды Ф. Прокоповича.</p> <p>Русский театр при Анне Иоанновне. "Итальянский век" придворной жизни. Работы гастролирующих трупп. Итальянская опера, французский балет, итальянская народная комедия масок. Гастроли европейских трупп. Немецкий драматический театр К. Нейбер</p> <p>Русский театр при Елизавете Петровне. Учреждение государственного публичного постоянно действующего театра. Федор Волков и охотчики комедианты. Формирование и развитие русского национального театра и профессиональной актерской школы. Ярославский любительский, затем профессиональный общедоступный городской театр Ф.Г. Волкова. Русский классицизм. Театральные опыты А. Сумарокова и М. Ломоносова.</p> <p>Русский театр при Екатерине II. Итальянская, балетная, русская драматическая труппы. Развитие крепостного театра. Петровский, Эрмитажный и провинциальные театры. «Городские вольные» и «крепостные» театры. Место театра в городской и усадебной культуре. Театр в системе досуга. Театр-праздник и театр-кафедра. Формирование театральной публики: изменение состава зрителей, появление «театралов», основы для возникновения театральной критики.</p>
<p>Тема 3.4. Русский театр XIX века</p>	<p>Русский театр XIX века. Реформаторы русской сцены. Обзор ярких актерских индивидуальностей. Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Формирование казенного театра. Создание императорских драматических театров. Петербургская и московская школы актерской игры. Реформаторы русской сцены. Развитие романтического и реалистического театра. «Школа представления» и «школа переживания». «Натуральная школа». Отмена театральной монополии и частные коллективы.</p>
<p>Тема 3.5. Русский театр конца XIX-начала XX вв</p>	<p>Традиционализм и поиск новых театральных форм. Экспериментальные поиски и становление режиссерского театра. Конец «образцовой эпохи» императорских театров. Попытки обновления репертуара и художественной формы. Новый театр – филиал Малого, молодая драматическая труппа (А. Ленский, А. Южин). Александринский театр – провал «Чайки» (Е. Карпов).</p>

	Содержательный модуль 4. История отечественного театра. Первая половина XX века
Тема 4.1. Становление русского режиссерского театра. МХТ. Начало.	Театральная реформа К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Открытие Московского Художественного общедоступного театра. Идеино-эстетические принципы работы и программа театрального дела. Первые постановки и реакция на них публики и критики. Место театра в духовной жизни русской интеллигенции начала XX в. Возникновение психологической режиссуры. Методы работы над спектаклем. Линия «интуиции и чувства», историко-бытовая линия и общественно-политическая линия. Первое поколение актеров-мхатовцев. Возникновение психологической режиссуры. Первое поколение актеров-мхатовцев. Студийные движения - репертуар и творческая судьба
Тема 4.2. Русский театр начала XX века	Театр русского символизма. Сценические опыты и революция 1905 года. Мечта о театре-храме, соборности театрального искусства. Попытка создания современной мистерии. Полярность театральных взглядов. Символистские спектакли на русской сцене. В.Ф. Комиссаржевская. Творческий путь, особенности актерской индивидуальности. Создание театра. Репертуарная политика. Эстетическая программа. Работа с В. Мейерхольдом.
Тема 4.3. Театр В. Мейерхольда.	В.Э. Мейерхольд. Творческий путь, особенности актерской индивидуальности, основные работы. Актер МХТ. Начало режиссуры. Поиск нового метода в работе с актерами. Студийные эксперименты. Попытка создания «азбуки театра», поиск первоэлементов театрального искусства.
Тема 4.4. Экспериментальные режиссёрские поиски первой половины XX века	Свободный и Камерный театры. Синтетические поиски К. Марджанова и А. Таирова. Эстетические принципы, основные работы. Эстетическая программа, основные работы. Принцип синтетического театра и синтетического актера. Программа «театрализации театра». Мистерия и арлекинад. Пантомима. «Театр одной актрисы». А. Коонен. М. Чехов. Творческий путь, особенности актерской индивидуальности. Становление собственной системы. Альтернативе системе К. Станиславского. Развитие творческой индивидуальности. Театрально-эстетические взгляды Н. Евреинова. Реконструкция и стилизация. Театрализация жизни. Опыты «Старинного театра». Театрально-эстетические взгляды Н. Н. Евреинова.
Тема 4.5. Русский театр военного времени.	Великая Отечественная Война и театр. Фронтовые бригады и театры Гулага. Профессиональные театральные коллективы, выезжавшие с представлениями в части на фронты и прифронтовых районах, военизированные учреждения в тылу (эвакопункты, госпитали и др.). Специальное оборудование фронтовых бригад. Репрессии и театр. Русские театральные деятели и Большой террор. Период наиболее массовых сталинских репрессий и политических преследований. Арестованных деятелей культуры и искусства.
	Содержательный модуль 5. История отечественного театра. Вторая половина XX века.
Тема 5.1. Русский театр 1950-ых гг.	Русский театр послевоенного времени. XX съезд и культурная оттепель. Теория бесконфликтности и "равнение на МХТ". Преодоление разрыва между жизнью и сценой. Единообразие

	<p>сценического метода, ограниченность репертуара, натурализм и бытовизм. Социально-экономическая и политическая «перестройка» в России и театр. Новыетенденции в организационной, экономической и репертуарной деятельности театров. «Открытие» запрещенных названий. Эксперименты в области театрального языка.</p> <p>Возрождение студийного движения, воскрешение идей и традиций театра-дома. Современное прочтение классики. XX съезд и культурная оттепель. Освещение проблем частной жизни, показ «обыкновенного» «живого» человека. Экспериментальная режиссура. Синкретизм сценических традиций и выявление авторских концепций. Новые обстоятельства режиссерского и исполнительского искусства.</p>
<p>Тема 5.2. Русский театр 1960-ых гг.</p>	<p>Молодая режиссура. А. Эфрос, О. Ефремов. Поиск новых интонаций. Обновление выразительных средств исполнения в актерском искусстве. «Тональность», мысль и ритм нового театра. Центральный детский театр и новая режиссура Школа М. О. Кнебель. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Варианты современного молодого героя. Организационная структура и творческая программа «коллектива единомышленников», Публицистический пафос, обнажение гражданской позиции.</p> <p>Театр "шестидесятников". Споры о театральной эстетике. Ю. Любимов и создание "Театра драмы и комедии на Таганке". Театрально-эстетические принципы и репертуар. Новая режиссерская генерация. Спектакли и актеры. Расширение репертуарного и стилистического диапазона. Пробы театральной условности. Обсуждение коренных проблем театрального творчества. Активизация «памяти театра» на протяжении десятилетия. Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих режиссеров.</p>
<p>Тема 5.3. Ленинградская театральная советская школа.</p>	<p>Ленинградский Большой драматический театр имени М. Горького. Режиссерский почерк Г. Товстоногова. Творческая программа театра. «Героическое в обыкновенном». Формирование репертуара. Роль инсценировок. Достоверность и условность. Поиски новых средств сценической выразительности.</p> <p>Представители ленинградской театральной школы. Н. Акимов, Л. Додин и др. Стилистические и коммуникативные особенности художественной формы. Строгий композиционный расчет, установка на обобщение, отбор. Синтетическое представление от творческого решения спектакля. Упадок репертуарного театра. Антрепризы. Появление «коммерческого искусства», шоу-бизнеса, «театра не для всех».</p>
<p>Тема 5.4. Расширение границ советского театра.</p>	<p>Метафизический театр А. Васильева. Лабораторные опыты. Философствующий «театр идей», игровые структуры театрального действия. Деконструкция как творческий метод. Тяготение к сакральности, мистике, ритуальности и т. д. Обращение к жанрам (мистерия, миф, моралите) и формам (аллегория, притча) средневекового искусства. Фестивальная жизнь советского театра. Экспериментальные поиски. Художественные традиции и авторские концепции.</p> <p>Создание самостоятельных театров. Открытие границ. Конкурентный рынок культуры. Расширение диапазона деятельности, широкое применение маркетинговых технологий. Метаморфозы культурно-социального пространства. Функции, задачи и социальная ответственность театра в изменившемся контексте</p>

	Новое поколение режиссёров. Эксперименты в области театрального языка. Различные эксперименты в области театрального искусства в соответствии с духом неклассической эстетики и товарно-рыночной стихией, охватившей сферу досуга. Расширение культурной коммуникации. Новая плеяда молодых режиссёров. Синтетическая работа с художественным пространством. Постановка перед зрителем новых творческих задач.
	Содержательный модуль 6. История театра XX - XXI века
Тема 6.1. Тенденции развития русского театра начала XXI века	<p>Русский театр рубежа XXI века. Обзор ведущих тенденций. Новые театральные площадки. Обживание нетеатральных пространств. Появление и развитие площадок: Театр.doc, «Практика», ЦДР, Театр им. Йозефа Бойса, Студия театрального искусства. Освоение неспециализированных территорий: «Винзавод», «Актёрский зал», «Боярский палаты», «Флакон» и др.</p> <p>Лидеры современного театрального процесса в России. Театральный авангард. К. Серебренников, Н. Чусова, Ю. Бутусов, М. Карбаускис, Р. Туминас, А. Могучий как создатели нового театрального языка. Решение вопроса о сценичности материала и театральной условности. Молодая режиссура XXI века. Традиции и инновации. В. Панков, Д. Волкострелов. Sound Drama и театр Post. Становление и развитие иммерсивного театра. Спектакли-променады, спектакли-квесты. Театральные лаборатории и фестивали XXI века. "Школа театрального лидера". Фестивальные движения. «Новая пьеса на новой сцене», «Любимовка», «Текстура», «Действующие лица», «Евразия». Социальные вызовы нового театра, арт-драма, метод драматических постановок, play-back театр и др.</p>
Тема 6.2. Тенденции европейского театра начала XXI века	<p>Европейский театр на рубеже XXI века. Театральные инициативы и перформансы. Приближение сцены к жизни, отказ от театральной условности: зритель должен видеть «жизнь как она есть», с подробностями не всегда приятными, иногда отталкивающими. Борьба за право театра говорить обо всем и самыми разнообразными средствами. Обнаженное представление творческого акта открытым методом.</p> <p>Современные технологии и новые методы организации театрального материала. Актуальная методология работы. Адаптация театром новых технологий для своих нужд. Компьютерные и медиа технологии в сценографии как новое направление развития постановочной деятельности. Использование информационных технологий в организации театрального процесса. Постановочный процесс как взаимодействие театральной условности и виртуальной реальности. Обзор ведущих имен, коллективов и постановок современного европейского театрального процесса. К. Варликовский, Р. Лепаж, К. Марталер, Р. Уилсон, Т. Остермайер, Р. Кастеллуччи и др.</p>
	Содержательный модуль 7. История киноискусства
Тема 7.1. Становление и развитие кинематографа	<p>Становление и развитие кинематографа. Европейская культура в конце XIX века. Рождение новых концепций в философии и искусстве. Краткая предыстория изобретения кинематографа. Кинетоскоп Т. Эдисона. Вклад Люмьеров в развитие кинематографа. Принцип «движущейся фотографии». «Документальные» фильмы Люмьеров. Эстетическая ограниченность «движущейся фотографии». Рождение киножанров. Ж. Мельес — родоначальник игрового кино. Рождение</p>

	французской киноиндустрии. Фирмы «Патэ» и «Гомон», монополизация кинопроизводства и проката.
Тема 7.2. Век немого кино	Век немого кино. Кино в США: творчество Д. У. Гриффита. Первый полнометражный фильм США «Рождение нации». Рост Голливуда. Крупнейшие фирмы («Парама-унт», «Юниверсал», «XX век-Фокс») и их продукция. Основные жанры, успех серийных детективов и салонных драм. Система «звезд» как феномен массовой культуры. М. Пикфорд, Д. Фербенкса, П. Уайт, Т. Бара, их место в мифологии кино. Ч. Чаплин и его роль в киноиндустрии. «Юнайтед артист». А. Назимова – русская звезда в Голливуде. Кино-сериалы в Европе 1910-х годов: «Вампиры», «Фантомас».
Тема 7.3. Кино как искусство: сюрреализм и т.д.	Кино как искусство: экспрессионизм, сюрреализм и т.д. в первую половину 20 в. Эстетические принципы экранного экспрессионизма в фильме Р. Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919), в немецких фильмах 1920-х годов: «Носферату» Ф. Мурнау, «Доктор Мабузе» Ф. Ланга и др. Эпическая диалогия Ф. Ланга «Нибелунги», фильм-утопия «Метрополис». Франция 1920-х годов. «Революция» в искусстве: конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм. «Авангард»/ Влияние сюрреализма. Этапные фильмы периода: «Механический балет» (реж. Ф. Леже), «Антракт» (реж. Р. Клер), «Раковина и священник» (реж. Ж. Дюллак). Андалузский пес» Л. Бунюэля и С. Дали.
Тема 7.4. Современный кинематограф: национальные школы Кино в СССР.	Современный кинематограф: национальные школы Европейское кино. Итальянский неореализм Л. Висконти, Дж. де Сантис, де Сика, Р. Росселини, Ф. Феллини, М. Антониони, П. Пазолини и др. Французский поэтический реализм: Р. Клер. Ж. Ренуар. Новая волна французского кино: Ж.-Л. Годар, Ф. Трюффо, К. Шаброль. Кино в ФРГ: Р. В. Фассбиндер, Ф. Шлендорф. Шведское кино: И. Бергман. Испанское кино. Кино Великобритании. Греческое Кино. Польское кино. Кино Венгрии. Кино Югославии. Чешское кино. Кино в США. Нуар-фильмы 50-60-х. А. Хичкок, О. Уэллс. Кинозвезды. Феномен М. Дитрих, М. Монро и др. Кино в дореволюционной России. становление русского национального кинематографа. Я. Протазанов. Мастерство первых русских киноактеров: И. Мозжухина, В. Холодной и др. Мультипликационные фильмы В. Старевича. А. Птушко. Поиск новых средств кинематографической выразительности. «Конструктивизм» в творчестве Д. Вертова «Человек с киноаппаратом». Кино в СССР в 60-е – 80-е годы.
Тема 7.5. Дилемма: артхаус и массовое кино	Понятие «артхаус». Сюрреализм в кино как пример «артхауса». Л. Бонюэль, А. Ходоровски, Ф. Аррабаль, Я. Шванкмайер. Постмодернистские тенденции в английском кино: К. Рассел, П. Гринуэй, Д. Джармен. Артхаус в США и Канаде. Фестиваль «Sundance». Братья Квай. Г. Мэддин. Арт-хаус в СССР. С. Тарковский, А. Сакуров, К. Муратова. Массовое кино. Вестерны. Комедии. Советский фильм «Планета бурь» и космическая тематика в массовом кино. «Звездные войны». Наиболее коммерчески успешные кинематографисты 20 в. Снятие оппозиции «артхаус» / «мейнстрим» в современном кино. Творчество Тарантино.

Тема 7.6 Кинематограф Азии и Ближнего Востока	Кино Японии. Классики: А. Куросава, Я. Одзу, С. Инамура, Н. Судзуки и др. Современное японское кино. Китайское кино. Расцвет кинематографа КНР в 90-е – 2000гг. Кино ГонгКонга. Корейский кинематограф. Тайский кинематограф. Кино Индии: Болливуд, Толливуд, Колливуд, Молливуд и пр. Этническое многообразие школ индийского кино. Бенгальское Кино. Кино Пакистана: Лолливуд, пуштунское кино. Арабский кинематограф. Золотой век Египетского кино (40-70гг.) Музыка и танец в арабском кинематографе. Иранское кино и его признание на мировых кинофестивалях. Турецкое кино. Кино стран СНГ.
--	---

Тематический план

Содержательный модуль 1												
Названия содержательных модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма обучения						Заочная форма обучения					
	всего	в т.ч.					всего	в т.ч.				
		лекции	практические	лабораторные	самостоятель ная работа	индивидуальн ая работа		лекции	практические	лабораторные	самостоятельн ая работа	индивидуальн ая работа
Содержательный модуль 1. История зарубежного театра. От истоков до конца XIX века.												
Тема 1.1. Введение в историю театра. Ранние театральные формы	12	3	4		5		10	1			9	
Тема 1.2. Античный театр.	12	3	4		5		10	1			9	
Тема 1.3. Средневековый театр.	12	3	4		5		10		1		9	
Тема 1.4. Европейский театр Возрождения	12	3	4		5		10		1		9	
Тема 1.5. Театр французского Классицизма	12	3	4		5		10	1			9	
Тема 1.6. Европейский театр Просвещения	12	3	4		5		10	1			9	
Тема 1.7. Европейский театр XIX века	12	3	4		5		11		2		9	
Содержательный модуль 2. История зарубежного театра. XX век.												
Тема 2.1. Европейский театр рубежа XIX-XX веков.	12	3	4		5		12	1			11	
Тема 2.2. Театр стран Скандинавии	13	4	4		5		12	1			11	

XX века												
Тема 2.3. Французский театр XX века	13	4	4		5		12		1		11	
Тема 2.4. Немецкий театр XX века	13	4	4		5		12		1		11	
Тема 2.5. Английский театр XX века	13	4	4		5		12	1			11	
Тема 2.6. Итальянский и испанский театр XX века	13	4	4		5		12	1			11	
Тема 2.7. Испанский театр	13	4	4		5		12		1		11	
Тема 2.8. Американский театр	13	4	4		5		12		1		11	
Тема 2.9. «Другой театр» XX века. Польша и Восток	13	4	4		5		13	2			11	
Содержательный модуль 3. История отечественного театра. От истоков до конца XIX века												
Тема 3.1. Истоки русского театра	13	4	4		5		12		2		10	
Тема 3.2. Русский театр XVII века	13	4	4		5		11	1			10	
Тема 3.3. Русский театр XVIII века	13	4	4		5		11	1			10	
Тема 3.4. Русский театр XIX века	12	3	4		5		11		1		10	
Тема 3.5. Русский театр конца XIX-начала XX вв.	13	4	4		5		11		1		10	
Содержательный модуль 4. История отечественного театра. Первая половина XX века.												
Тема 4.1. Становление русского режиссерского театра. МХТ. Начало	13	4	4		5		13	2			11	
Тема 4.2. Русский театр начала XX века	13	4	4		5		13		2		11	
Тема 4.3. Театр В.Мейерхольда	13	4	4		5		12	1			11	
Тема 4.4. Экспериментальные режиссёрские поиски первой половины XX века	12	4	4		4		15	1	2		12	
Тема 4.5. Русский театр военного времени	12	4	4		4		12	1			11	
Содержательный модуль 5. История отечественного театра. Вторая половина XX века												
Тема 5.1. Русский театр	12	4	4		4		13	1			12	

1950-ых гг.												
Тема 5.2. Русский театр 1960-ых гг.	12	4	4		4		14	2			12	
Тема 5.3. Ленинградская театральная советская школа	12	4	4		4		14		2		12	
Тема 5.4. Расширение границ советского театра	13	4	5		4		14		2		12	
Содержательный модуль 6. История театра XX - XXI века												
Тема 6.1. Тенденции развития русского театра начала XXI века	12	4	4		4		14	2			12	
Тема 6.2. Тенденции европейского театра начала XXI век	12	4	4		4		14		2		12	
Содержательный модуль 7. История кино												
Тема 7.1. Становление и развитие кинематографа	12	4	4		4		14	2			12	
Тема 7.2. Век немого кино	11	3	4		4		14		1		12	
Тема 7.3. Кино как искусство: сюрреализм и т.д.	11	3	4		4		14		1		12	
Тема 7.4. Современный кинематограф: национальные школы Кино в СССР	12	3	5		4		16	2	2		12	
Тема 7.5. Дилемма: артхаус и массовое кино	11	3	4		4		14	1	1		12	
Тема 7.6 Кинематограф Азии и Ближнего Востока	11	3	4		4		14	1	1		12	
Итого по модулю	468	138	154		176		468	28	28		412	

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Темы лекционных занятий

<i>№ п/п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
	Содержательный модуль 1. История зарубежного театра. От истоков до конца XIX века	

1.	Тема 1.1. Введение в историю театра. Ранние театральные формы	3
2.	Тема 1.2. Античный театр	3
3.	Тема 1.3. Средневековый театр	3
4.	Тема 1.4. Европейский театр Возрождения	3
5.	Тема 1.5. Театр французского Классицизма	3
6.	Тема 1.6. Европейский театр Просвещения	3
7.	Тема 1.7. Европейский театр XIX века	3
	Содержательный модуль2. История зарубежного театра. XX век	
8.	Тема 2.1. Европейский театр рубежа XIX-XX веков	3
9.	Тема 2.2. Театр стран Скандинавии XX века	4
10.	Тема 2.3. Французский театр XX века	4
11.	Тема 2.4. Немецкий театр XX века	4
12.	Тема 2.5. Английский театр XX века	4
13.	Тема 2.6. Итальянский и испанский театр XX века	4
14.	Тема 2.7. Испанский театр	4
15.	Тема 2.8. Американский театр	4
16.	Тема 2.9. «Другой театр»XX века. Польша и Восток	4
	Содержательный модуль 3. История отечественного театра. От истоков до конца XIX века	
17.	Тема 3.1. Истоки русского театра	4
18.	Тема 3.2. Русский театр XVII века	4
19.	Тема 3.3. Русский театр XVIII века	4
20.	Тема 3.4. Русский театр XIX века	3
21.	Тема 3.5. Русский театр конца XIX-начала XX вв.	4
	Содержательный модуль4. История отечественного театра. Первая половина XX века	
22.	Тема 4.1. Становление русского режиссерского театра. МХТ. Начало	4
23.	Тема 4.2. Русский театр начала XX века	4
24.	Тема 4.3. Театр В.Мейерхольда	4
25.	Тема 4.4. Экспериментальные режиссёрские поиски первой половины XX века	4
26.	Тема 4.5. Русский театр военного времени	4
	Содержательный модуль5. История отечественного театра. Вторая половина XX века	
27.	Тема 5.1. Русский театр 1950-ых гг.	4
28.	Тема 5.2. Русский театр 1960-ых гг.	4
29.	Тема 5.3. Ленинградская театральная советская школа	4
30.	Тема 5.4. Расширение границ советского театра	4
	Содержательный модуль6. История театра XX - XXI века	
31.	Тема 6.1. Тенденции развития русского театра начала XXI века	4
32.	Тема 6.2. Тенденции европейского театра начала XXI век	4
	Содержательный модуль7. История кино	
33.	Тема 7.1. Становление и развитие кинематографа	4

34.	Тема 7.2. Век немого кино	3
35.	Тема 7.3. Кино как искусство: сюрреализм и т.д.	3
36.	Тема 7.4. Современный кинематограф: национальные школы Кино в СССР.	3
37.	Тема 7.5. Дилемма: артхаус и массовое кино	3
38.	Тема 7.6. Кинематограф Азии и Ближнего Востока	3
	ВСЕГО	138

Темы практических занятий

<i>№ п/п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
	Содержательный модуль1. История зарубежного театра. От истоков до конца XIX века.	
1.	Тема 1.1. Введение в историю театра. Ранние театральные формы.	4
2.	Тема 1.2. Античный театр.	4
3.	Тема 1.3. Средневековый театр.	4
4.	Тема 1.4. Европейский театр Возрождения.	4
5.	Тема 1.5. Театр французского Классицизма.	4
6.	Тема 1.6. Европейский театр Просвещения.	4
7.	Тема 1.7. Европейский театр XIX века	4
	Содержательный модуль2. История зарубежного театра. XX век.	
8.	Тема 2.1. Европейский театр рубежа XIX-XX веков.	4
9.	Тема 2.2. Театр стран Скандинавии XX века.	4
10.	Тема 2.3. Французский театр XX века.	4
11.	Тема 2.4. Немецкий театр XX века	4
12.	Тема 2.5. Английский театр XX века.	4
13.	Тема 2.6. Итальянский и испанский театр XX века.	4
14.	Тема 2.7. Испанский театр	4
15.	Тема 2.8. Американский театр	4
16.	Тема 2.9. «Другой театр» XX века. Польша и Восток.	4
	Содержательный модуль 3. История отечественного театра. От истоков до конца XIX века	
17.	Тема 3.1. Истоки русского театра.	4
18.	Тема 3.2. Русский театр XVII века	4
19.	Тема 3.3. Русский театр XVIII века	4
20.	Тема 3.4. Русский театр XIX века	4
21.	Тема 3.5. Русский театр конца XIX-начала XX вв	4
	Содержательный модуль4. История отечественного театра. Первая половина XX века.	
22.	Тема 4.1. Становление русского режиссерского театра. МХТ. Начало.	4
23.	Тема 4.2. Русский театр начала XX века	4
24.	Тема 4.3. Театр В.Мейерхольда.	4

25.	Тема 4.4. Экспериментальные режиссёрские поиски первой половины XX века	4
26.	Тема 4.5. Русский театр военного времени.	4
	Содержательный модуль5. История отечественного театра. Вторая половина XX века	
27.	Тема 5.1. Русский театр 1950-ых гг.	4
28.	Тема 5.2. Русский театр 1960-ых гг.	4
29.	Тема 5.3. Ленинградская театральная советская школа.	4
30.	Тема 5.4. Расширение границ советского театра.	5
	Содержательный модуль6. История театра XX - XXI века	
31.	Тема 6.1. Тенденции развития русского театра начала XXI века	4
32.	Тема 6.2. Тенденции европейского театра начала XXI век	4
	Содержательный модуль7. История кино	
33.	Тема 7.1. Становление и развитие кинематографа	4
34.	Тема 7.2. Век немого кино	4
35.	Тема 7.3. Кино как искусство: сюрреализм и т.д.	4
36.	Тема 7.4. Современный кинематограф: национальные школы Кино в СССР.	5
37.	Тема 7.5. Дилемма: артхаус и массовое кино	4
38.	Тема 7.6. Кинематограф Азии и Ближнего Востока	4
	ВСЕГО	154

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Организация самостоятельной работы студентов

<i>№ п/п</i>	<i>Название темы</i>	<i>Количество часов</i>
	Содержательный модуль1. История зарубежного театра. От истоков до конца XIX века.	
1.	Тема 1.1. Введение в историю театра. Ранние театральные формы.	5
2.	Тема 1.2. Античный театр.	5
3.	Тема 1.3. Средневековый театр.	5
4.	Тема 1.4. Европейский театр Возрождения.	5
5.	Тема 1.5. Театр французского Классицизма.	5
6.	Тема 1.6. Европейский театр Просвещения.	5
7.	Тема 1.7. Европейский театр XIX века	5
	Содержательный модуль2. История зарубежного театра. XX век.	
8.	Тема 2.1. Европейский театр рубежа XIX-XX веков.	5
9.	Тема 2.2. Театр стран Скандинавии XX века.	5
10.	Тема 2.3. Французский театр XX века.	5
11.	Тема 2.4. Немецкий театр XX века	5
12.	Тема 2.5. Английский театр XX века.	5

13.	Тема 2.6. Итальянский и испанский театр XX века.	5
14.	Тема 2.7. Испанский театр	5
15.	Тема 2.8. Американский театр	5
16.	Тема 2.9. «Другой театр» XX века. Польша и Восток.	5
	Содержательный модуль3. История отечественного театра. От истоков до конца XIX века	
17.	Тема 3.1. Истоки русского театра.	5
18.	Тема 3.2. Русский театр XVII века	5
19.	Тема 3.3. Русский театр XVIII века	5
20.	Тема 3.4. Русский театр XIX века	5
21.	Тема 3.5. Русский театр конца XIX-начала XX вв	5
	Содержательный модуль4. История отечественного театра. Первая половина XX века.	
22.	Тема 4.1. Становление русского режиссерского театра. МХТ. Начало.	5
23.	Тема 4.2. Русский театр начала XX века	5
24.	Тема 4.3. Театр В.Мейерхольда.	5
25.	Тема 4.4. Экспериментальные режиссёрские поиски первой половины XX века	4
26.	Тема 4.5. Русский театр военного времени.	4
	Содержательный модуль5. История отечественного театра. Вторая половина XX века	
27.	Тема 5.1. Русский театр 1950-ых гг.	4
28.	Тема 5.2. Русский театр 1960-ых гг.	4
29.	Тема 5.3. Ленинградская театральная советская школа.	4
30.	Тема 5.4. Расширение границ советского театра.	4
	Раздел 6. История театра XX - XXI века	
31.	Тема 6.1. Тенденции развития русского театра начала XXI века	4
32.	Тема 6.2. Тенденции европейского театра начала XXI век	4
	Содержательный модуль7. История кино	
33.	Тема 7.1. Становление и развитие кинематографа	4
34.	Тема 7.2. Век немого кино	4
35.	Тема 7.3. Кино как искусство: сюрреализм и т.д.	4
36.	Тема 7.4. Современный кинематограф: национальные школы Кино в СССР.	4
37.	Тема 7.5. Дилемма: артхаус и массовое кино	4
38.	Тема 7.6. Кинематограф Азии и Ближнего Востока	4
	ВСЕГО	176

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

7.1. Индивидуальная работа: «Теоретические и прикладные аспекты истории театра и кино»

- Подготовить этюд по мотивам первобытного обрядового или ритуального действия.
- Прописать план миракля или моралите.
- Разыграть сценку в одном из площадных жанров
- Представить сравнительный анализ театра эпохи Возрождения в разных странах (результаты анализа представить в таблице).
- Разработать костюм в эстетике комедии дель арте и подготовить сценический этюд.
- Посмотреть запись спектаклей с элементами комедии дель арте
- Составить таблицу классицистических характерных поз и жестов.
- Законспектировать основные положения "Парадокса об актере" Д.Дидро
- Законспектировать основные положения труда А.Арто "Театр и его двойник".
- Выполнить предметную композицию в эстетике символистского театра.
- Составить сопоставительную таблицу с краткой характеристикой режиссерских идей каждого из Картеля.
- Подготовить этюд в эстетике театра абсурда или парадокса.
- Представить сравнительный анализ: "Театр абсурда" и "Театр парадокса".
- Подготовить макет декорации.
- Разработать театральный плакат для спектакля-обозрения.
- Написать самостоятельный зонг.
- Законспектировать основные положения работы Б. Шоу "О драме и о театре"
- Подготовить этюд в технологии вербатим
- Представить сравнительную характеристику игровых приемов итальянского и испанского театра.
- Разработать маскарадный образ.
- Подготовить презентацию итальянской труппы.
- Подготовить этюд в эстетике охотчих комедиантов.
- Подготовить доклад о творческом пути первых актеров ярославской школы.
- Представить сравнительный анализ: «Вольный и крепостной театр XVIII века».
- Подготовить этюд в эстетике школы представления и школы переживания.
- Представить сравнительный анализ: "Московская и Петербургская театральные школы".
- Представить анализ сценического репертуара В. Комиссаржевской.
- Презентация актерских этюдов по методу "Коллективной режиссуры актерского ансамбля"

7.2. Подготовьте реферат по одной из нижеуказанных тем

Тематика рефератов

1. Театральные начала в русских бытовых обрядах. (выбрать несколько конкретных обрядов, на примере которых раскрыть тему).
2. История возникновения и развития крепостного театра в России
3. Театральная концепция Евгения Вахтангова как особое направление системы К. Станиславского. (выбрать несколько конкретных постановок Е. Вахтангова, на примере которых раскрыть тему).
4. Традиции и наследие комедии дель арте в творчестве Вахтангова.
5. Поиск языка сценической выразительности в русском режиссерском театре первой половине XX века.
6. Биомеханика как система воспитания актера нового типа. (выбрать несколько конкретных постановок, на примере которых раскрыть тему)

7. «Монтаж аттракционов» как способ метафоризации спектаклей. (выбрать несколько конкретных современных постановок, на примере которых раскрыть тему).
8. «Театр социальной маски» сегодня. (выбрать несколько конкретных постановок, на примере которых раскрыть тему)
9. Театр на Таганке Ю. Любимова как «эпицентр свободомыслящей интеллигенции». «Эзопов язык» театра. (выбрать несколько конкретных постановок театра, на примере которых раскрыть тему)
10. Традиции и наследие эпического театра в творческом почерке Юрия Любимова.
11. Студийные движения советского периода.
12. Театральные поиски Анатолия Васильева. (выбрать несколько конкретных постановок А. Васильева, на примере которых раскрыть тему).
13. Технологии восточных практик в режиссерских поисках XX века
14. Мизансценирование как способ режиссерского построения театрального зрелища. (выбрать несколько конкретных современных постановок, на примере которых раскрыть тему)
15. Художник в театре. Создание зрительного образа спектакля посредством декорации, костюмов, света и т.д. (выбрать несколько конкретных современных постановок, на примере которых раскрыть тему)
16. Современная пьеса на современной сцене. (выбрать несколько конкретных современных постановок, на примере которых раскрыть тему).
17. Театры «малых форм» и театры-студии сегодня. (выбрать несколько конкретных современных театров-студий, на примере которых раскрыть тему).
18. Современные театральные интерпретации классики. (выбрать несколько конкретных современных постановок одной пьесы разными режиссерами, на примере которых раскрыть тему).
19. Перформанс, арт-объект и другие творческие методы в театральных работах Дмитрия Крымова.
20. Бэби-театр как новое театральное направление (спектакли 0+).
21. Тенденции развития пластического театра сегодня.
22. Художественный мир и творческий почерк одного из лидеров театрального процесса

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

История театра:

1. Театр как вид искусства.
2. Истоки древнегреческого театра.
3. Театральные представления в Древней Греции.
4. Древнегреческая трагедия.
5. Древнегреческая комедия.
6. Основные жанры театрального искусства эпохи Средневековья.
7. Итальянский театр эпохи Возрождения.
8. Английский театр эпохи Возрождения. Театральные представления в шекспировскую эпоху.
9. Основные периоды творчества Шекспира и жанры его драматургии.
10. Шекспировские трагедии.
11. Шекспировские комедии.
12. «Золотой век» испанского театра.
13. Основные принципы театрального искусства классицизма.
14. «Высокая трагедия» французского классицизма.
15. «Высокая комедия» французского классицизма.

- 16.Итальянский театр эпохи Просвещения.
- 17.Английский театр эпохи Просвещения.
- 18.Французский театр эпохи Просвещения.
- 19.Немецкий театр эпохи Просвещения.
- 20.Романтизм в европейском театре I половины XIX века.
- 21.Становление и утверждение реализма в европейском театре II половины XIX века.
- 22.Творчество крупнейших режиссёров и актёров европейского театра конца XIX – начала XX века.
- 23.Б. Брехт и его теория «эпического театра».
- 24.Новые направления европейской драматургии и театра середины XX века: интеллектуальная драма и «театр абсурда».
- 25.Творчество крупнейших режиссёров и актёров европейского театра середины – II половины XX века.

История кино:

1. Становление кино как вида искусства.
2. Ранний период в истории кино Франции. От Люмьера до Мельеса.
3. Формирование американской кинокультуры.
4. Русский дореволюционный кинематограф.
5. «Звезды» раннего периода мирового кино (обзор).
6. Особенности немецкого экспрессионизма в кино.
7. Особенности творчества Всеволода Пудовкина.
8. Поэтический кинематограф Александра Довженко
9. Документальная киношкола России. Творчество Дзиги Вертова.
10. Французский киноавангард. Сюрреализм в кино.
11. Основные жанры и «звезды» советского кино 1930-х — 1940-х годов.
12. Основные жанры и «звезды» американского кино 1930-х — 1940-х годов
13. Итальянский неореализм.
14. Шведский кинематограф.
15. «Новая волна» французского кино
16. Классика японского кино
17. Новое кино Японии.
18. Развитие кино Индии.
19. Современный кинематограф Китая.
20. Кино ФРГ (В. Вендерс, Р. В. Фассбиндер, В. Херцог и др.).
21. Музыка в кино.
22. Эволюция мультипликационного кино.
23. Жанры современной анимации.
24. Выразительные средства фильма и современный кинопроцесс.
25. Кино как зрелище. Спецэффекты в кино.
26. Кино и политика.
27. Кино «элитарное» и «массовое».

9. ОБРАЗЕЦ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

(образец варианта и критерии оценивания)

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет филологический

Специальность:	Актерское искусство
Специализация:	Артист драматического театра и кино
Программа подготовки:	специалитет
Семестр	1

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРИАНТ №1

1. Традиции и наследие комедии дель арте в творчестве Вахтангова.
2. Развитие современного кинематографа Азии и Ближнего Востока

Утверждено на заседании кафедры
мировой и отечественной культуры,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____
Преподаватель _____

Критерии оценивания модульного контроля

<i>Номер задания</i>	<i>Количество баллов</i>
1	10
2	10
Всего	20

10. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

(теоретические вопросы к экзамену, образец билета и критерии оценивания)

Теоретические вопросы к экзамену

1. Театр как вид искусства.
2. Истоки древнегреческого театра.
3. Театральные представления в Древней Греции.
4. Древнегреческая трагедия.
5. Древнегреческая комедия.
6. Основные жанры театрального искусства эпохи Средневековья.
7. Итальянский театр эпохи Возрождения.
8. Английский театр эпохи Возрождения. Театральные представления в шекспировскую эпоху.
9. Основные периоды творчества Шекспира и жанры его драматургии.
10. Шекспировские трагедии.
11. Шекспировские комедии.
12. «Золотой век» испанского театра.
13. Основные принципы театрального искусства классицизма.
14. «Высокая трагедия» французского классицизма.
15. «Высокая комедия» французского классицизма.
16. Итальянский театр эпохи Просвещения.
17. Английский театр эпохи Просвещения.
18. Французский театр эпохи Просвещения.
19. Немецкий театр эпохи Просвещения.

20. Романтизм в европейском театре I половины XIX века.
  21. Становление и утверждение реализма в европейском театре II половины XIX века.
  22. Творчество крупнейших режиссёров и актёров европейского театра конца XIX – начала XX века.
  23. Б. Брехт и его теория «эпического театра».
  24. Новые направления европейской драматургии и театра середины XX века: интеллектуальная драма и «театр абсурда».
  25. Творчество крупнейших режиссёров и актёров европейского театра середины – II половины XX века.
- Вопросы по истории русского театра:
1. Истоки русского театра.
  2. Русский театр XVII – первой трети XVIII вв.
  3. Создание русского национального театра. Деятельность Ф.Г. Волкова.
  4. Становление и развитие русской национальной драматургии.
  5. Актёрское искусство последней трети XVIII в.
  6. Русский театр первой четверти XIX в.
  7. А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы.
  8. Основные драматургические произведения Пушкина и их сценическая судьба.
  9. Романтическое направление в русском театре. Драматургия М.Ю. Лермонтова.
  10. Н.В. Гоголь как теоретик театра и основоположник «общественной комедии».
  11. Драматургия Гоголя на сцене.
  12. Московский Малый театр 20-60-х годов XIX в. Репертуар и крупнейшие актёры.
  13. Малый театр – «Дом Островского».
  14. Малый театр последней трети XIX в. Репертуар и крупнейшие актёры.
  15. Петербургский Александринский театр XIX в. Репертуар и крупнейшие актёры.
  16. Русский провинциальный театр XIX в.
  17. Организация Московского Художественного театра – новый этап в развитии театрального искусства.
  18. Основные принципы творческой деятельности К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
  19. Важнейшие репертуарные линии МХТ в первое десятилетие его деятельности.
  20. Крупнейшие актёры МХТ в дореволюционный период.
  21. Чехов и МХТ.
  22. Горький и МХТ.
  23. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский на сцене МХТ.
  24. Деятельность МХТ во второе десятилетие его истории. Увлечение символизмом в репертуаре и режиссуре.
  25. Студии Московского Художественного театра.
  26. Деятельность В.Э. Мейерхольда в дореволюционный период.
  27. Театральное искусство в первые годы советской власти.
  28. Основные принципы режиссёрской и педагогической деятельности Е.Б. Вахтангова.
  29. Творчество В.Э. Мейерхольда в советский период.
  30. А.Я. Таиров и Камерный театр.
  31. Московский художественный театр в 20–30-е годы XX века.
  32. Московский художественный театр Второй (МХАТ II). Творческий путь Михаила Чехова.
  33. Выдающиеся режиссёры советского театра 20–30-х годов XX века.
  34. Крупнейшие актёры советского театра 20-30-х годов XX века.
  35. Театр в годы Великой отечественной войны.
  36. Театр и первое послевоенное десятилетие.
  37. Образование театра «Современник» - начало нового этапа развития театрального искусства. Деятельность театра под руководством О.Н. Ефремова.

38. Г.А. Товстоногов и Ленинградский БДТ.
39. Режиссёрское искусство А.В. Эфроса.
40. Ю.П. Любимов и театр на Таганке.
41. М.А. Захаров и театр им. Ленинского комсомола («Ленком»).
42. Творчество Ю.А. Завадского, В.Н. Плучека, А.А. Гончарова. Основные режиссёрские работы.
43. Театр 70–80-х годов XX века. Начало творческого пути крупнейших режиссёров современного театра.
44. Творчество П.Н. Фоменко и театра «Мастерская Петра Фоменко».
45. Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы. Творчество Л.А. Додина.
46. Основные тенденции развития современного российского театра.
47. Творчество молодых театральных режиссёров России.
48. Крупнейшие актёры современного российского театра.
49. Студийное начало в современном театре.
50. Классическое наследие и его интерпретации в современном театре.
51. Развитие национальных театров в современной России.
52. Российские театральные фестивали, их место и роль в современной культурной жизни.

Вопросы по истории кино:

1. Становление кино как вида искусства.
2. Ранний период в истории кино
3. Формирование американской кинокультуры.
4. Русский дореволюционный кинематограф.
5. «Звезды» раннего периода мирового кино
6. Особенности немецкого экспрессионизма в кино.
7. Сюрреализм в кино.
8. Основные жанры американского кино
9. «Артхаус» его особенности
10. Итальянский неореализм.
11. Шведский кинематограф.
12. «Новая волна» французского кино
13. Классика японского кино
14. Новое кино Японии.
15. Развитие кино Индии.
16. Кино Ближнего Востока
17. Современный кинематограф Китая.
18. Кино ФРГ
19. Треш-кино
20. Эволюция мультипликационного кино.
21. Кино «элитарное» и «массовое».
22. Перспективы развития кино

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет филологический

Кафедра мировой и отечественной культуры

<i>Специальность:</i>	Актерское искусство
<i>Специализация:</i>	Артист драматического театра и кино
<i>Программа подготовки:</i>	специалитет
<i>Семестр</i>	1
<i>Учебная дисциплина</i>	История искусства: история театра и кино

БИЛЕТ №1

1. Русский театр XVII – первой трети XVIII вв.
2. Современный кинематограф Китая.
3. Представьте аналитический обзор современных зарубежных постановок

Утверждено на заседании кафедры
мировой и отечественной культуры,
протокол № ____ от «____» _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____
Преподаватель _____

Критерии оценивания экзамена

<i>Номер задания</i>	<i>Количество баллов</i>
1	10
2	10
3	10
Всего	Баллов 30

11. ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ *(не предусмотрен)***12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ**

По курсу предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного контроля, выполнение индивидуальной работы и экзамена. Экзамен сдают студенты с целью повышения рейтинга.

**Распределение баллов, которые могут получить студенты
в процессе изучения дисциплины**

Организационно учебная работа студента	СРС			Экзамен	Всего
	Индивидуальная работа	Модульный контроль	Индивидуальная творческая работа		
Мах 30 баллов	мах 10баллов	Мах 20 баллов	мах 10 баллов	мах 30 баллов	100 баллов
			разработка доклада на студенческую научную конференцию		

Шкала соответствия баллов национальной шкале

Оценка по шкале ECTS	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по государственной шкале (экзамен, дифференцированный зачет)	Оценка по государственной шкале (зачет)
-------------------------------------	---	--	--

A	90-100	5 (отлично)	зачтено
B	80-89	4 (хорошо)	зачтено
C	75-79	4 (хорошо)	зачтено
D	70-74	3 (удовлетворительно)	зачтено
E	60-69	3 (удовлетворительно)	зачтено
FX	35-59	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи	не зачтено
F	0-34	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи при условии обязательного набора дополнительных баллов	не зачтено

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Освоение дисциплины «История искусств: история театра и кино» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной сценой, мультимедийной техникой, доской, фортепиано (ауд. № 446, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24).), учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 446, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24). Аудитория укомплектована учебной мебелью, меловой доской.

14. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС
Основная литература			
1.	Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] : в 2 ч.. -Ч. 1. - 2018. – 171 с. / К. С. Станиславский. - Москва : Юрайт, 2018.		+
2.	Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] : в 2 ч. Ч. 2. - 2018. - 215 с. / К. С. Станиславский. - Москва : Юрайт, 2018.		+
3.	Волконский, С. М. Человек на сцене / Волконский С. М. - Москва :Юрайт, 2020. - 128 с.		+
4.	Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра : [о Моск. худож. театре] / В. И. Немирович-Данченко ; [сост., вступ. ст., коммент. М. Н. Любомудрова]. - Москва : Правда, 2019. - 575 с.	1	+
5.	Западноевропейский театр : От эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. / [Кол. авт.: М. Ю. Давыдова, О. В. Егошина, С. М. Островский и др.] ; Отв. ред. М. Ю. Давыдова ; Рос. гос. гуманитар. ун-т ; Ист.-филол. фак. - М. : РГГУ, 2016. - 436 с.	1	
Дополнительная литература			
6.	Волошин, М. А. О литературе, живописи, театре / Волошин М. А. - М : Издательство Юрайт, 2018. – 225 с.		+

7.	Сахновский, В. Г. Режиссура и методика преподавания : Учебник / В. Г. Сахновский. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 222.		+
8.	Коган, П. С. Очерки по истории западноевропейского театра [Электронный ресурс] / П. С. Коган ; под ред. А. К. Дживелегова. - Москва : Юрайт, 2018.		+
9.	Жуков, С. М. Культурология, Культуроведение. Культура во всех ее проявлениях / С. М. Жуков ; ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет". - Донецк : ГОУ ВПО "ДонНУ", 2017. - 398 с.		+
10.	Винкельман, И. И. Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман [и др.]. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 208.		+

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Актерское мастерство: онлайн курс. – URL.: <https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/>
2. Актерское мастерство: упражнения на внимание. – URL.: <http://portal-etud.ru/content/akterskoe-masterstvo-uprazhneniya-na-vnimanie>
3. Театральная Энциклопедия. — URL.: Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>
4. Театры народов мира. – URL.: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
5. Упражнения по актерскому мастерству для начинающих – URL.: <https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/uprazhneniya/>

16. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614)
2. MicrosoftOffice (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919)
3. MicrosoftVisualStudio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений);
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab, Scilab, R Studio, Python, Eclipse, FreePascal, TriesMode, Prolog, Антивирус Касперского, LinuxFedora, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, xPDF, Blender, КОМПАС-3D LT, Paint.NET, Gimp.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры мировой и отечественной культуры на 20____ год.

Протокол № ____ от «____» _____ 20____ г.

И.о. заведующего кафедрой _____