

**муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Покровское»
Неклиновского района Ростовской области**

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства
«Искусство театра»

Предметная область
«Теория и история искусств»

(ПО.02.)

Программа по учебному предмету
«История театрального искусства»

(ПО.02.УП.03.)

с. Покровское

2022г.

Принято на заседании
Педагогического совета Школы
МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО
Протокол № 1 от 26.08.2022г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДШИ с. Покровское» НР РО
от 26.08.2022г. №52-о/д
_____ Е.Е. Давиденко

Разработчик: А.В. Бескорвайная - преподаватель по классу театрального искусства

Рецензенты: Г.Д. Гульчак - преподаватель высшей категории, председатель ПЦК «Режиссуры и театрального творчества» ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры», Лучший работник культуры РО;

Л.Н. Шишманова - преподаватель высшей категории ПЦК «Режиссуры и театрального творчества» ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план и содержание тем*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

I. Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к *историко-теоретической* предметной области и способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен предмету «Беседы об искусстве» и относится к предметам обязательной части учебного плана.

Знание истории театрального искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Освоение данной программы знакомит учащихся с историей драматического театра и театральной культурой в целом, обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «История театрального искусства» составляет 3 года (3-5 классы).. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6,5 до 18 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Объем учебного времени составляет 198 часов максимальной учебной нагрузки, из них: 99 часов – аудиторная нагрузка, 99 часов – самостоятельная работа.

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	198					
Аудиторные занятия (в часах)	99	0	0	33	33	33
Консультации	8	0	0	2	2	4

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий (от 4 до 10 человек).

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета «История театрального искусства»

Цели программы:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. Приобретение детьми теоретических знаний в сфере истории театрального искусства.
5. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства

Задачи программы:

1. Познакомить учеников с историей театрального искусства.
2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к театральному искусству.
3. Развивать личностные и творческие способности детей.
4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
5. Дать первоначальные знания об особенностях театрального искусства.
6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
7. Сформировать следующие умения и навыки:
 - различать все виды искусств;
 - первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
 - знания основных средств выразительности театрального искусства;
 - знания основных этапов развития театрального искусства;
 - первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
 - знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области театрального искусства;

- знания театральной терминологии;
- дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться в истории театрального искусства;
- уметь всесторонне оценивать произведения театрального искусства;
- адекватно воспринимать содержание того или иного произведения театрального искусства;
- правильно определять культурно-историческую эпоху;
- обладать образным видением;
- свободно мыслить и анализировать;
- концентрировать внимание на предмете изучения;
- владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства;

8. Дать основные теоретические понятия:

- об исторических предпосылках развития театрального , об эволюции жанров в связи с культурно-историческим процессом;
- о выразительных средствах театра и их разновидностях;
- о видах театрального искусства;
- об особенностях различных театральных школ;
- о характерных особенностях развития театра в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

9. Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;

- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;

- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;

- умение пользоваться профессиональной лексикой. 10. Развивать во время практических занятий:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;

- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;

- чувство ответственности;

- организаторские способности;

- умение преподнести и обосновать свою мысль;

- художественный вкус;

- коммуникабельность;

- трудолюбие;

- активность.

Учебный предмет «История театрального искусства» связан с другими предметами программы «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве»).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении. Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы);
- игровой.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы искусств соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы школа обеспечена необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами и включает в себя: (фактические показатели)

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- библиотеку,
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- учебную аудиторию со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету «Основы мастерства актера»;
- костюмерную.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в театральном образовании в детских школах искусств.

1 год обучения

Раздел I. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

Введение. Театр как вид искусства.

Тема 1.1. Античный театр.

Тема 1.2. Театр Средневековья.

Тема 1.3. Театр эпохи Возрождения.

Тема 1.4. Театр XVII века Франция.

Тема 1.5. Театр XVIII века (эпохи Просвещения).

Тема 1.6. Театр конца XVIII – XIX века Французский театр.

Тема 1.7. Театр на рубеже XIX–XX веков.

Тема 1.8. Зарубежный театр XX века.

Тема 1.9. Тенденции развития современного зарубежного театра.

Краткое описание тем

Раздел I. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

Введение. Театр как вид искусства.

Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия. Виды театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и коллективное. Театр как форма художественного отражения жизни.

Тема 1.1. Античный театр

Общая характеристика античной эпохи. Мифология и ее роль в развитии драматургии. Дионисийские обряды. «Поэтика» Аристотеля – теория драмы. Организация театральных представлений в Греции и их роль в общественной жизни. Архитектура древнегреческого театра. Искусство актера. Костюмы, маски, декорации. Значение хора, зрителя. Античная трагедия. Трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Античная комедия Аристофана. Демократизм и общественная значимость античной комедии. Театр Древнего Рима. Греческое влияние. Возникновение оригинальных жанров театральных представлений: аттелана, тогата, паллиата, мим. Особенности театральной архитектуры. Драматургия Плавта. Значение античной культуры для развития новоевропейского театра.

Тема 1.2. Театр Средневековья.

Общая характеристика культуры. Народные истоки средневекового театра. Роль бродячих актеров. Театрализация церковного действия. Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности. Зарождение светской реалистической драматургии.

Тема 1.3. Театр эпохи Возрождения.

Влияние исторической эпохи Возрождения на развитие науки и культуры. Италия. Учено-гуманистический театр. Ученая комедия. Основные принципы комедии дель арте. Особенности театральных представлений. Маски и их значение. Роль импровизации. Зарождение профессионального театра. Влияния комедии дель арте на европейский театр. Испания. Своеобразие испанского гуманизма. Ранняя испанская драма- тургия. Лопе де Вега. «Фуэнте Овехуна» и «Собака на сене». Гуманистическая направленность комедий «плаща и шпаги». Особенности поэтики. Кальдерон «Дама- невидимка». Англия. Гуманизм в Англии. Становление профессионального театра и драматургии. Актерское искусство. Жизнь и три периода творчества Вильяма Шекспира. Исторические хроники. Комедии Шекспира: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь». «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир». Сказки. «Буря» и др.

Тема 1.4. Театр XVII века Франция.

Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Сословно-дворянский характер классицизма. Основные законы классицизма. Классическая трагедия. Пьер Корнель «Сид». Гуманистическое содержание трагедий Жана Расина. Мольер (Жан-Батист Поклен). Особенности комедийного мира Мольера. Высокая комедия Мольера: «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп».

Тема 1.5. Театр XVIII века (эпохи Просвещения)

Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Создание национальных театров. Англия. Особенности английского просвещения. Р. Шеридан «Школа злословия». Давид Гаррик как реформатор английской сцены. Франция. Ведущая роль французского просвещения в интеллектуальной жизни Европы. Вольтер. Новый сценический герой – человек третьего сословия. Теория актерского мастерства и драматургии Д. Дидро, «Парадокс об актере». Жизнь и творчество Бомарше. «Женитьба Фигаро». Актерское искусство. Реформы Лекена в театре Французской комедии. Италия. Влияние просветительских идей на создание национальной драматургии. Реализм и демократизм реформаторской драматургии К. Гольдони. Комедии «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Критическое

освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот». Немецкий театр. Интенсивность идейной жизни Германии. Движение «Буря и натиск». Г.Э. Лессинг «Эмилия Галотти». Философия трагедии Гете «Фауст». Ф. Шиллер «Разбойники», «Коварство и любовь».

Тема 1.6. Театр конца XVIII – XIX века Французский театр.

Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль). Зарождение и становление романтизма. В. Гюго – глава французского революционного романтизма. Предисловие к драме «Кромвель» – эстетическая программа романтического театра. «Рюи Блаз», «Эрнани». Образ романтического героя-одиночки. Неоромантизм Ростана. «Сирано де Бержерак». Зарождение критического реализма в первой половине XIX в. Основные черты нового направления. Драмы Бальзака и причины их неуспеха. Актерское искусство Франции – Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель. Английский театр. Романтизм в Англии. Д.Г. Байрон. Актер-романтик Э. Кин. Итальянский театр. Влияние национально-освободительного движения на итальянский романтизм. Актерское искусство. Э. Росси, Т. Сальвини.

Тема 1.7. Театр на рубеже XIX–XX веков

Разнообразие творческих поисков. Э. Золя как теоретик искусства, черты натурализма в пьесах Золя. Р. Роллан и исторический реализм на сцене. Режиссер А. Антуан – стремление расширить жизненное содержание театра. Зарождение символизма. Основные принципы. М. Метерлинк «Драма ожидания», «Синяя птица». Творчество Сары Бернар. Скандинавский театр. Г. Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии, крупнейший драматург реализма. «Бранд», «Пер Гюнт», «Кукольный дом». Немецкий театр. Г. Гауптман. Мейнингенский театр. М. Рейнхардт. О. Брам. Английский театр. Б. Шоу «Неприятные пьесы», «Пигмалион». О.Уайльд. Социально- критические тенденции в пьесах «Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Эстетизм в драматургии «Саломея». Э.Г. Крэг – актер, режиссер,

теоретик театра. Итальянский театр. Становление психологического реализма. Э. Дузе.

Тема 1.8. Зарубежный театр XX века

Разнообразие направлений, форм и стилей. Влияние русского театра на мировое театральное искусство. Английский театр. Драматургия Б. Шоу, Д.Б. Пристли, Дж. Осборна, Х. Пинтера. Творчество С. Торндайка, Дж. Гилгуда, Л. Оливье, А. Гиннеса, П. Брука, П. Скофилда, П. Устинова. Французский театр. Драматургия Ж. Ануя, А. Камю, П. Сартра, Ж. Кокто, Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Превьера. Национальный театр, театр «Комеди Франсэз». Творчество А. Арто, Л. Жюве, Ж. Вилара, Ж. Филипа, М. Казарес, М. Марсо, Ж.Л. Барро. Немецкий театр. Драматургия Г. Гауптмана в середине XX в. Эпический театр Б. Брехта. Творчество Э. Пискатора. Итальянский театр. Драматургия Л. Пиранделло, Э. де Филиппо. Театры- стабиле. Дж. Стреллер. Театр в других регионах Европы. Театр Соединенных Штатов Америки. Исторические условия развития театра и драматургии в XX в. Драматургия Ю. О'Нила, К. Одетса, Л. Хелман, Т. Уильямса, А. Миллера, Э. Олби. Творчество К. Корнелл. Театры стран Востока.

Тема 1.9. Тенденции развития современного зарубежного театра.

Театральные фестивали в Европе и США. Гастроли зарубежных театров и известных актеров в России. Фестивали с участием зарубежных театров в России. Новые постановки зарубежных режиссеров.

2 год обучения

Раздел II. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА (период от зарождения до конца XIX в.)

Тема 2.1. Истоки русского театра

Тема 2.2. Скоморохи – первые русские актеры-потешники

Тема 2.3. Народная драма и кукольный театр

Тема 2.4. Школьный театр в России в XVII веке

Тема 2.5. Придворный театр России в XVII веке

Тема 2.6. Русский театр первой четверти XVIII века

Тема 2.7. Русский театр второй четверти XVIII века

Тема 2.8. Русский театр середины XVIII века

Тема 2.9. Основание русского государственного профессионального театра (1756 г.)

Тема 2.10. Русский театр в эпоху Екатерины Великой

Тема 2.11. Основание Московского публичного театра

Тема 2.12. Крепостной театр (конец XVIII века)

Тема 2.13. Русский театр первой четверти XIX века

Тема 2.14. Русский театр второй четверти XIX века

Тема 2.15. Русский театр второй половины XIX века

Тема 2.16. Малый и Александринский театры (вторая половина XIX в.)

Тема 2.17. Драматурги и актеры второй половины XIX века

Тема 2.18. Театральное образование в России во второй половине XIX в.

Краткое описание тем

Раздел II. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА (период от зарождения до конца XIX в.)

Тема 2.1. Истоки русского театра

Религия и праздники древних славян в эпоху первобытно-общинного строя: встреча зимы, весны, урожая. Принятие христианства на Руси. Празднование святков, масленицы. Уличное и посиделочное ряжение. Основные маски и игры ряженных. Русские игрища. Типы игрищ: карнавальные и хороводные. Основные действующие маски карнавальных и хороводных игрищ и их композиция.

Тема 2.2. Скоморохи – первые русские актеры-потешники

Скоморохи как явление русской жизни в XI-XV вв. Задачи и содержание их выступлений. Скоморошьи ватаги. Виды скоморохов: придворные, оседлые и бродячие. Борьба с церковью. Указ Алексея Михайловича (1648 г.) о запрете скоморошества на Руси.

Тема 2.3. Народная драма и кукольный театр

Виды народных драм и их содержание. Интермедия как элемент народной драмы. Сюжетное построение как основа интермедий в больших и малых формах народной драмы. Кукольный театр и его основные герои. Комедия о Петрушке и народная драма «Лодка» как истоки русского театра. Вертепные театральные представления.

Тема 2.4. Школьный театр в России в XVII веке

Основные цели и задачи школьного театра в XVII веке. Декламация как основной вид школьного театра. Нормативные требования к спектаклям в школьном театре. Содержание декламаций и основные образы их героев. С. Полоцкий как основатель русского школьного театра.

Тема 2.5. Придворный театр России в XVII веке

Придворный театр Алексея Михайловича. И.Г. Грегори и его постановка «Артаксерово действо». Репертуар и форма представлений спектаклей при дворе. Русская и немецкая труппы. Первые балетные спектакли. «Потешный чулан» при дворе.

Тема 2.6. Русский театр первой четверти XVIII века

Реформы Петра I и задачи театра в XVIII веке. Маскарадные процессии: водные и сухопутные. Их организация и основные костюмированные персонажи. Организация Петром I демократического театра для народа (1702 г.) – Комедийной хоромины на Красной площади. Организация спектаклей. А. Кунст – первая женщина-актриса на русской сцене. Спектакли немецкой труппы Кунста и новые задачи театра. Закрытие Комедийной хоромины.

Тема 2.7. Русский театр второй четверти XVIII века

Городской демократический театр. Его репертуар и формы организации показа спектаклей. Инсценировки рыцарских романов в спектаклях городского театра и балаганные комедии как основные жанры театра (комедии дель арте).

Тема 2.8. Русский театр середины XVIII века

Возобновление представлений в Комедийной хоромине на Красной площади. Придворный театр Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Гастроли европейских театров из Италии, Германии, Англии. Создание в 1732 году

Сухопутного шляхетного кадетского корпуса для детей дворян с театральным классом. Организация первой «танцевальной школы» (1737 г.).

Тема 2.9. Основание русского государственного профессионального театра (1756 г.)

А.А. Сумароков – выдающийся русский драматург и театральный педагог. Ф. Волков и его Ярославская труппа. А. Сумароков и Ф. Волков – основатели Русского общедоступного драматического театра на Васильевском острове в Петербурге (1763 г.). Строительство Оперного Дома в Москве (1742 г.). Организация в Москве «Русского театра» в 1760-е гг. при Московском Университете. Театр «охочих комедиантов».

Тема 2.10. Русский театр в эпоху Екатерины Великой

«Торжествующая Минерва» (1763 г.) – театрализованный маскарад в честь коронации императрицы. Открытие «Всенародных театров» в Москве и Петербурге в честь трехлетней годовщины царствования Екатерины II (1766 г.). Реорганизация императорских театров по жанрам. Ведущие актеры конца XVIII века: И.А. Дмитриевский, Т.М. Троепольская, Я.Д. Шумский. Драматурги русского театра конца XVIII века: в жанре сентиментализма – В.М. Лукин, М.М. Херасков; в жанре классицизма – Д.И. Фонвизин. Анализ пьес Д.И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль».

Тема 2.11. Основание Московского публичного театра

Проекты организации Московского публичного театра и его создание в 1766 г. А.П. Сумароков – основной драматург, постановщик и театральный педагог Московского публичного театра. Открытие Петровского театра в Москве (1780 г.). Организация «Комитета, управляющего зрелищами и музыкой» и разделение театров на придворные и «городские», государственные (казенные). Три типа русских театров: придворный (замкнутый), публичный придворный (более открытый) и публичный городской (открытый). Организация театров в губерниях России: Калуге, Воронеже, Иркутске и других городах.

Тема 2.12. Крепостной театр (конец XVIII века)

Дворянский, домашний помещичий театр в период с конца XVII до середины XIX века (до отмены в 1861 г. крепостного права). Особенности формирования труппы и показа спектаклей в крепостном театре. Организация спектаклей с участием крепостных актеров во Дворцах богатых князей и помещиков (в имениях Шереметевых в Кускове и Останкино, Юсуповых в Архангельском и др.). Яркие актеры крепостного театра: П. Жемчугова, А. Борунова.

Тема 2.13. Русский театр первой четверти XIX века

Становление публичного театра. Борьба различных художественных обществ с однообразием императорского театрального вкуса. Влияние «просвещенных театралов» на творческую политику и практику театра как гражданского общественного института. Дирекция императорских театров и ее деятельность. Гастроли зарубежных трупп, расширение театральных жанров на сцене русского театра (мелодрама, водевиль, волшебные оперы) и ориентация постановок на широкие городские слои населения. Учет запросов и интересов публики в деятельности театров. Строительство новых театров в Петербурге и Москве (1824-1825 гг.). Театральная педагогика. Драматурги: В.А. Озеров и его политические трагедии («Дмитрий Донской», «Фингал»); И.А. Крылов («Модная лавка», и «Урок дочкам»); А.С. Грибоедов («Горе от ума»). Актерское искусство: Семенова Е.С., Плавильщиков П.А., Яковлев А.С., Мочалов С.Ф., Померанцев В.П. и др.

Тема 2.14. Русский театр второй четверти XIX века

Вторая четверть XIX века – важнейший период в истории русской культуры. Восстание декабристов (1825 г.) и настроения деятелей искусства и культуры. Государственная монополия на театр в лице Дирекции императорских театров. Ее художественная, организационно-административная и экономическая политика. Запрещение деятельности частных конкурентно-способных театров. Многообразие театральных стилей на сценах (романтизм, классицизм, реализм). Популярные жанры: водевиль, мелодрама, историческая драматургия. Д.Т. Ленский «Лев Гурыч Синичкин», П.А. Каратыгин «Вицмундир», Ф.А. Кони «Девушка-гусар» и др. Драматургия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева – выдающийся вклад в развитие театральной культуры России. Актерское искусство

П.С. Мочалова, П.А. Каратыгина, И.Н. Сосницкого, Н.О. Дюра, В.Н. Асенковой, М.С. Щепкина.

Тема 2.15. Русский театр второй половины XIX века

Влияние Французской революции 1848 г. и ее последствий на культурную политику российского государства. Ужесточение цензуры в театре в эпоху Николая I. Реформы Александра II и отмена крепостного права (1861 г.). Повышение интереса театрального зрителя к современной драме взамен водевиля и мелодрамы. А.Н. Островский, А.В. Сухово-Кобылин, А.К. Толстой – популярные драматурги второй половины XIX века.

Тема 2.16. Малый и Александринский театры (вторая половина XIX в.)

Либерально-демократические устремления труппы Малого театра. Малый театр – «второй русский университет». Репертуарная политика театра – включение пьес классиков русской литературы: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева. Возобновление ранее постановленных спектаклей – «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Недоросль» и «Бригадир» Д.И. Фонвизина. А.Н. Островский – самый популярный драматург Малого театра. Актерская труппа Малого театра – П.М. Садовский, Л.П. Никулина-Косицкая, С.В. Шумский, С.В. Васильев, И.В. Самарин. Приход в театр новых актеров (Г.Н. Федотова, М.И. Ермолова, А.П. Ленский, М.П. и О.О. Садовские, А.И. Сумбатов-Южный). Александринский театр – императорский театр. Пренебрежение к русской классике и приоритет балета. Оперетта как наиболее популярный жанр в репертуаре театра. Политическая реакция дирекции императорских театров после убийства в 1881 г. Александра I. Отход Александринского театра от современных проблем России. Актерская труппа Александринского театра: А.Е. Мартынов, П.В. Васильев, В.В. Самойлов, П.А. Стрепетова, В.Н. Давыдов, К.А. Варламов.

Тема 2.17. Драматурги и актеры второй половины XIX века

А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.К. Толстой, Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова, А.П. Ленский, О.О. Садовская, А.И. Южин-Сумбатов, М.Г. Савина, В.Н. Давыдов, Б.А. Варламов и другие.

Тема 2.18. Театральное образование в России во второй половине XIX в.

Система театрального образования в России во второй половине XIX века. Программы обучения актеров в театральных школах. Попытки реорганизации театральных училищ А.Н. Островским. «Положение о театральных училищах» (1888 г.). Филармоническое училище при Малом театре.

3 год обучения

Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА (конец XIX – начало XXI века)

Тема 3.1. Русский театр конца XIX – начала XX века

Тема 3.2. Малый и Александринский театры в начале XX века

Тема 3.3. Театральная реформа.

Тема 3.4. Студии МХТ

Тема 3.5. Театр и революция.

Тема 3.6. Творчество В.Э. Мейерхольда

Тема 3.7. Камерный театр

Тема 3.8. Русский театр в военные и послевоенные годы

Тема 3.9. «Современник» и «Театр на Таганке» – плоды оттепели

Тема 3.10. Г.А. Товстоногов и БДТ имени А.М. Горького

Тема 3.11. Новый тип героя в драматургии

Тема 3.12. О.Н. Ефремов и раздел МХАТа

Тема 3.13. Творчество А.В. Эфроса

Тема 3.14. Кризис театральной культуры (конец XX в.)

Тема 3.15. История детского театра в России

Тема 3.16. Самодеятельные народные театры России

Тема 3.17. Театральное образование в России в XX в.

Краткое содержание тем

Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА (конец XIX – начало XXI века)

Тема 3.1. Русский театр конца XIX – начала XX века

Отмена государственной монополии на театры. Возникновение частных театров. Поиск новых методов создания спектакля. Гастроли немецкой труппы. Мейнингенцы и изменение традиционных функций режиссера как главного театрального деятеля, отвечающего за художественную целостность спектакля. Деятельность В.Ф. Комиссаржевской, А.П. Ленского, К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (Филармоническое училище, Общество искусства и литературы и др.). Органическое единство репертуарных и сценических исканий. Драматургия Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.М. Горького, Л.Н. Андреева – апробация новых идей многообразных направлений: реализма, натурализма, импрессионизма, символизма.

Тема 3.2. Малый и Александринский театры в начале XX века

Застой в искусстве Малого и Александринского театров при высоком уровне актерских трупп. Преобладание малохудожественных пьес в репертуаре. Утрата Малым театром звания «второго университета». Неприятие актерами театра новой драматургии, отрицание режиссуры как художественно- постановочной деятельности. Отказ от проблем современного общества. Репертуарный «голод» и уход в «чистую» классику. Попытки реформирования Малого театра А.П. Ленским: создание филиала Малого театра и неприятие этих нововведений актерами. Смена руководства и приход А.И. Южина в качестве управляющего труппой. Александринский театр и его труппа: М. Савина, К. Варламов, В. Давыдов, В.Ф. Комиссаржевская. Проблема смены режиссуры и отсутствие достойного художественного лидера. Приход в Александринский театр В. Мейерхольда (1908 г.). Уход В. Мейерхольда из театра в 1916 году и возвращение Е. Карпова к старым методам работы и несовременному репертуару.

Тема 3.3. Театральная реформа

Организация МХТ Знаменательная встреча В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского 22 июня 1897 г. в «Славянском базаре». Проект создания театра на основе слияния двух коллективов: учеников Филармонического училища и любительского театрального коллектива Общества искусства и литературы.

Основные направления театральной реформы: новые принципы режиссуры и актерского мастерства (система К.С. Станиславского), принципы театральной этики, взаимоотношения внутри театрального коллектива (студийность и ансамблевость), взаимоотношения театра со зрителями, новации в художественном и музыкальном оформлении спектаклей. Открытие МХТ (1898 г.). Репертуарная направленность нового театра: историко-бытовая, фантастика, линия символизма и импрессионизма, интуиций и чувства. Драматургия А.П. Чехова, А.М. Горького, Л.Н. Андреева на сцене МХТ. Выдающиеся актеры: И.Н. Москвин, О.Л. Книппер, В.И. Качалов. Этапы развития МХТ как художественного коллектива.

Тема 3.4. Студии МХТ

В.Э. Мейерхольд и Театр-студия на Поварской (1905 г.). Первая студия МХТ (1913 г.) и ее руководитель Л.А. Сулержицкий. Труппа студийцев: Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, С. Гиацинтова, А. Дикий, Р. Болеславский и др. Репертуар и дальнейшая судьба студии. Е.Б. Вахтангов как руководитель студии МХТ (1916-1922 гг.). Переименование Первой студии в МХАТ-2 и ее дальнейшая судьба. Творческая судьба Второй, Третьей и Четвертой студий МХТ.

Тема 3.5. Театр и революция

МХТ в 1920-1930-х годах Национализация театров в результате социалистической революции. Приход в театр нового зрителя. Смена репертуара. Воспитательная работа со зрителем. Раскол труппы МХТ. Успешные гастроли МХАТа в Европе и США – триумф мирового признания.

Тема 3.6. Творчество В.Э. Мейерхольда

В.Э. Мейерхольд – ученик В.И. Немировича-Данченко по Филармоническому училищу. Основоположник МХТ, его пайщик. Актерская судьба В.Э. Мейерхольда в МХТ. Его уход из труппы (1902 г.). Режиссерская работа В.Э. Мейерхольда на сценах провинциальных театров. Возвращение в Москву и работа В.Э. Мейерхольда в Студии МХТ на Поварской улице. Поиск нового метода в работе с актерами. Неудача эксперимента. Работа В.Э. Мейерхольда с В.Ф. Комиссаржевской в ее театре в Петербурге на Офицерской улице. Революция и ее

влияние на В.Э. Мейерхольда. Театр имени В. Мейерхольда (ТИМ) – 1920-1936 годы. Спектакли: «Мистерия буфф» по пьесе В. Маяковского, «Лес» А. Островского, «Дама с камелиями» А. Дюми и др. Актерская труппа: З. Райх, И. Ильинский, С. Мартинсон и др. Закрытие театра (1936 г.). Арест и смерть Мастера (1940 г.).

Тема 3.7. Камерный театр

Открытие Камерного театра (1914 г.). А.И. Таиров как руководитель и главный режиссер театра. Программа и стилистика театра. Ведущие актеры: А.Г. Коонен и Мих.И. Жаров, Н. Церетели. Репертуар театра: «Саломея» по О. Уайльду, «Сакунтала» по творчеству Калидасы и др. «Искусство беспартийно, как солнце, воздух, вода» (А. Таиров). Курс на эстетическую трагедию. Постановка А. Таировым «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского. Закрытие театра (1940-е гг.).

Тема 3.8. Русский театр в военные и послевоенные годы

Театры во время Великой Отечественной войны. Эвакуация московских театров в тыл. Прифронтовые театры, театральные-концертные бригады. Военная драматургия: «Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова. Послевоенная драматургия В. Розова, А. Володина, А. Арбузова и других. Выдающиеся деятели советского театра военного и послевоенного времени: А. Попов, Н. Охлопков, А. Лобанов, И. Акимов, С. Михоэлс, А. Дикий, Ю. Завадский, Р. Симонов, Г. Товстоногов и др.

Тема 3.9. «Современник» и «Театр на Таганке» – плоды оттепели

Смена поколений в русском театре. О.Н. Ефремов как создатель театра-студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры: Е. Евстигнеев, Г. Волчек, О. Табаков, И. Кваша и др. Спектакли: «Вечно живые» В. Розова, «Голый король» Е. Шварца и др. Возникновение «Театра на Таганке» под руководством Ю.П. Любимова. Первые спектакли и общественное признание. Актеры: Н. Губенко, В. Высоцкий, А. Демидова, В. Смехов и др. «Добрый человек из Сезуана» по Б. Брехту, «Десять дней, которые потрясли мир» и др.

Тема 3.10. Г.А. Товстоногов и БДТ имени А.М. Горького

Г.А. Товстоногов. Актерская судьба в ТЮЗе (г. Тбилиси). Театр им. Ленинского комсомола и постановка «Гибель эскадры» А. Корнейчука (1952 г.). Ленинградский театр им. Пушкина. Постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (1955 г.). Г.А. Товстоногов – главный режиссер (1955-1989 гг.) Большого Драматического театра имени А.М. Горького (ныне театр им. Г.А. Товстоногова). Актерская труппа театра. Выдающиеся постановки: «Идиот», «Враги», «Иркутская история», «Мещане» и др. Г.А. Товстоногов как театральные педагог и автор книг о театре.

Тема 3.11. Новый тип героя в драматургии

Появление нового типа героя. Проблема бескомпромиссности и ее преодоление. В.С. Розов и его пьесы: «В добрый час», «Вечно живые», «Традиционный сбор» и др. Драматургия А. Володина – «Назначение», «Пять вечеров», «Моя старшая сестра». Драматургия А. Вампилова: «Старший сын», «Прощание в июне», «Утиная охота» и др. пьесы. М. Рошин: пьесы «Старый новый год», «Радуга зимой» и др.

Тема 3.12. О.Н. Ефремов и раздел МХАТа

Приход О. Ефремова во МХАТ и раздел труппы на МХТ им. А.П. Чехова и МХТ им. А.М. Горького. Постановки О.Н. Ефремова: «Валентин и Валентина» М. Рошина, «Иванов», «Три сестры», «Чайка» А. Чехова и другие пьесы. Лениниана М. Шатрова. «Так победим!» с А. Калягиным в роли В.И. Ленина. Кризис театра и уход ведущих актеров. «Борис Годунов» – последняя работа О.Н. Ефремова.

Тема 3.13. Творчество А.В. Эфроса

Центральный детский театр и первые постановки пьес В.С. Розова (1950-е годы). А.В. Эфрос – главный режиссер театра Ленинского комсомола (1964 г.). Репертуар театра: «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Снимается кино» и «104 страницы про любовь» Э. Радзинского, «Мольер» по пьесе М.А. Булгакова и др. Ведущие актеры: О. Яковлева, А. Збруев, Лев Круглый. Уход А. Эфроса в Театр на Малой Бронной. Работа в Театре на Таганке.

Тема 3.14. Кризис театральной культуры (конец XX в.)

Театральная культура в конце XX века. Развал репертуарного театра – следствие недостаточного финансирования государственных театров, потеря в театрах атмосферы коллективности, студийности как одного из признаков творческого союза единомышленников, слабого художественного уровня современной драматургии. Стремление театра к развлекательности взамен поиска и утверждения высокой духовности в постановках. Пути выхода из кризиса. Деятельность Л.А. Додина в Малом драматическом театре в г. Санкт-Петербурге. А.А. Васильев и его спектакли на сцене разных театров. «Мастерская» П. Фоменко как поиск новых театральных форм. Смена главных режиссеров в ведущих российских театрах.

Тема 3.15. История детского театра в России

Понятие «детский театр». Народный ярмарочный театр «Петрушки». Школьный и домашний любительские театры для детей. Утренники на сценах профессиональных театров в начале XX века. Виды профессионального детского театра: «Театр юного зрителя», «Молодежный театр», «Кукольный театр» С. Образцова и др. Декреты и указы советской власти об организации театрально-концертной деятельности для детей. Программа создания детского театра Г. Паскар и Н. Сац. Первые профессиональные детские театры в Москве и Ленинграде. Проблемы репертуара детских театров (сказки, инсценировки, классические пьесы). Первые детские драматурги: Л. Бочин, А. Бруштейн, Л. Макарьев, С. Розанов и др. Сокращение количества детских театров после войны. Проблема нового героя на сцене детского театра. Драматургия В. Розова как этап развития детского театра. Ведущие деятели режиссуры детского театра второй половины XX века: А. Дикий, А. Лобанов, А. Брянцев, Б. Голубовский, Л. Макарьев, Б. Зон, М. Кнебель, З. Корогодский, А. Эфрос. Их эстетические позиции. Актеры: К. Пугачева, Е. Уварова, В. Сперантова, Ю. Юльская, Л. Князева и другие. Проблема синтетического актера в детском театре. Травести как ведущее амплуа.

Тема 3.16. Самодеятельные народные театры России

Истоки возникновения самодеятельного любительского театра на Руси: народные гулянья, скоморошные ватаги, школьные и домашние любительские

театры. Ярославский театр «Охочих комедиантов» под руководством Ф.Г. Волкова. Самодеятельный театр при Обществе искусства и литературы под руководством К.С. Станиславского. Организация ТРАМов и Синей блузы как форм самодеятельного театрального творчества народа. Проблемы репертуара и формы работы. Выдающиеся театральные самодеятельные коллективы второй половины XX века: народный театр «ДК ЗИЛ», народный театр «Манекен» (г. Челябинск), народный театр «ДК на Красной Пресне» (г. Москва), народный театр г. Орехово-Зуево (Московская обл.), народный театр г. Ангарска (Иркутская обл.) и другие. Режиссеры и актеры самодеятельных народных театров: Г. Гагин, Г. Каретников, Л. Ермолаева, С. Штейн, Г. Калашникова и др. «Игры в Лефортово» (1984-1985 гг.) как этап развития самодеятельного народного театра. Кризис народных театров в конце XX века. Пути выхода из создавшегося кризиса.

Тема 3.17. Театральное образование в России в XX в.

Система театрального образования в России: театральные кружки (студии), театральные лицеи, училища, институты и Академии театрального искусства. Система дополнительного театрального образования. Средства формирования театральной культуры: музеи, театры, печать радио, телевидение и т.д.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения программы «История театрального искусства» учащиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

– знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;

– знание основных этапов развития театрального искусства;

– знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);

– знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;

- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- знания о творчестве и поисках великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров, их биографий;
- знание национальных особенностей и традиций театрального искусства;
- представления о классической и современной, русской и зарубежной драматургии;
- первоначальные навыки анализа произведений театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей;
- умение пользоваться профессиональной литературой, формирование навыков чтения специальной литературе об искусстве;
- навыки работы с современными технологиями для поиска необходимой информации.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

- текущая,
- промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства». Зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «История театрального искусства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 2

Полугодия	Форма аттестации
6, 8, 9	Дифференцированные зачеты

Критерии оценки

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- 4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер, разрабатывается и утверждаются образовательной организацией, реализующей программу, самостоятельно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Обучение по предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторские и самостоятельные занятия.

Аудиторские занятия проводятся в виде бесед, лекций, семинаров и практических занятий. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Античный театр», «Средневековый театр» и т.д.). На практических занятиях учащиеся приобретают первичные навыки анализа пьес и спектаклей, различных режиссерских интерпретаций художественного произведения, умения ориентироваться в стилях и видах театрального искусства.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- чтение пьес, специальной и справочной литературы по театральному искусству, знакомство с театральной периодической печатью;
- посещение театров, театральных выставок, музеев;
- просмотр видеозаписей спектаклей, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников, экранизаций пьес;

– написание небольших докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального искусства, творчеству отдельных режиссеров и актеров и т.п.;

– на последнем году обучения - подготовку презентаций по отдельным стилям, произведениям театрального искусства, что включает самостоятельный отбор материала, подборку видео и аудиоряда, представление готового материала;

– организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемой теме.

Для реализации программы «История театрального искусства» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

– библиотеку художественной литературы и литературы по театральному искусству, энциклопедий и словарей;

– видеотеку с записями спектаклей, фильмов и концертов, аудио и видеозаписей профессиональных чтецов;

– технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор, компьютер с выходом в Интернет;

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «История театрального искусства», оснащаются пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой.

Драматические произведения (на выбор преподавателя)

История зарубежного театра

1. Эсхил «Прометей прикованный»
2. Софокл «Царь Эдип»
3. Еврипид «Медея»
4. Аристофан «Всадники», «Облака»
5. Лопе де Вега Ф. «Собака на сене», «Учитель танцев»

6. Кальдерон П. «Дама-невидимка»
7. Шекспир В. «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Укрощение строптивой»
8. Мольер Ж.-Б. «Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной»
9. Шеридан Р. «Школа злословия»
10. Бомарше П. «Женитьба Фигаро»
11. Гольдони К. «Слуга двух господ», «Трактирщица»
12. Гоцци К. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот»
13. Гете «Фауст»
14. Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь»
15. Гюго В. «Рюи Блаз»
16. Скриб Э. «Стакан воды»
17. Ибсен Г. «Пер Гюнт»
18. Ростан Э. «Сирано де Бержерак»
19. Метерлинк М. «Синяя птица»
20. Уайльд О. «Как важно быть серьезным»
21. Шоу Б. «Пигмалион»
22. Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора»
23. Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Добрый человек из Сезуана (Сычуани)», «Мамаша Кураж и ее дети»
24. Ануй Ж. «Жаворонок»
25. Де Филиппо Э. «Филумена Мартуруано»
26. Уильямс Т. «Стеклянный зверинец»
27. Осборн Д. «Оглянись во гневе»
28. Беккет С. «В ожидании Годо»
29. Ионеско Э. «Носорог»

История русского театра

1. Фонвизин Д.И. «Недоросль»
2. Грибоедов А.С. «Горе от ума»

3. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»
4. Лермонтов М.Ю. «Маскарад»
5. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба»
6. Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», «Доходное место», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые»
7. Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне»
8. Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
9. Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович»
10. Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения»
11. Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
12. Горький А.М. «Мещане», «На дне»
13. Блок А.А. «Балаганчик»
14. Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня»
15. Булгаков М.А. «Дни Турбиных»
16. Эрдман Н.Р. «Самоубийца»
17. Арбузов А.Н. «Таня», «Иркутская история»
18. Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «Гнездо глухаря»
19. Володин А.М. «Пять вечеров»
20. Вампилов А.В. «Старший сын»
21. Петрушевская Л.С. «Уроки музыки»
22. Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна»

Видеоматериалы

1. «Горе от ума» (Малый театр, режиссеры В.Иванов, М.Царев. В гл. ролях М.Царев, В.Соломин, 1977 г.)
2. «Повести Белкина. Выстрел» (Режиссер П.Фоменко 1981 г. В главных ролях Л.Филатов, О.Янковский)
3. «Страницы журнала Печорина» (Режиссер А.Эфрос, в гл. роли О.Даль, А.Миронов)

4. «Ревизор» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек, в главных ролях А.Папанов, В.Васильева, А.Миронов, Г.Менглет, 1982 год)
5. «Волки и овцы» (Малый театр, в главных ролях И.Ильинский, В.Пашенная, 1952 год)
6. «Месяц в деревне» (театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос, 1983 год. В ролях Л.Броневой, О.Яковлева)
7. «Вишневый сад» (режиссер Л.Хейфец, в главных ролях И.Смоктуновский, Р.Нифонтова, Н.Гундарева, В.Соломин, Ю.Каюров, Е.Коренева)
8. «Мещане» (БДТ режиссер Г. Товстоногов, 1971 год)
9. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (режиссер А.Эфрос, в ролях Ю.Любимов, О.Яковлева, 1973)
- 10 «Учитель танцев» (ЦАТСА, режиссер В.Канцель, в главной роли В.Зельдин, 1952 год)
11. «Укрощение строптивой» (ЦАТСА в главных ролях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)
12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)
13. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек)
14. «Школа злословия» (МХАТ, режиссеры Абрам Роом, Н.Горчаков; в ролях О.Андровская, М.Яншин, А.Кторов, П.Массальский, 1953 год)
15. «Соло для часов с боем» (МХАТ, режиссер О.Ефремов в ролях И.Мирошниченко, М.Яншин, О.Андровская, 1974 год)
16. «Вечно живые» (театр Современник, режиссеры О.Ефремов, Г.Волчек. В главных ролях О.Ефремов, М.Неелова. О.Даль, Ю.Богатырев, И.Кваша, 1976 год)

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., Просвещение, 1981
2. «Всеобщая история театра». М., Эксмо, 2012
3. История зарубежного театра. Под общ. ред. проф. Г.Н.Бояджиева. Т. I-IV. М., Наука, 1955
4. Крымова Н.А. «Имена». Избранное в трех томах. Рассказы о людях театра. М., Трилистник, 2005
5. Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции» (любое издание)
6. Кугель А.Р. «Театральные портреты». Л., Искусство, 1967
7. Марков П.А. О театре. В 4-х тт. М., Искусство, 1974
8. Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. М., 2004
9. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
10. Театр: Энциклопедия. – М., 2002
11. Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова. 1960-2010. М., Прогресс-Традиция, 2004
12. Эфрос А.В. «Репетиция - любовь моя». М.: Фонд «Рус. театр»; Изд-во «Панас», 1993

К разделам II и III. «История русского театра»

13. Голубовский Б.Г. Большие маленькие театры. – М., 1998.
14. Дмитриев Ю., Хайченко Г. История русского и советского драматического театра: Учеб. пособие. – М., 1986.
15. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. Учебник. 2-е изд. – М.: РАТИ, 2009.
16. Левитин М. Таиров. ЖЗЛ. – М., 2009.
17. Марков П.А. В Художественном театре. Книга завлита. – М., 1976. 3. Пыжова О.И. Призвание. – М., 1974.
18. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
19. Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. – М., 1999.