

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение (колледж) города Москвы
«Московское государственное хореографическое
училище имени Л.М.Лавровского»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПУП 02.04 «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

код и наименование специальности:

52.02.01 «Искусство балета»

Москва

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПУП 02.04 «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

1.1. Область применения

Рабочая программа учебной дисциплины «История театра» является частью образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета».

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.01 «Искусство балета», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 35 и приказом Министерства Просвещения Российской Федерации о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальностям: 52.02.02 Искусство танца (по видам) и 52.02.01 Искусство балета от 5 марта 2021 г. № 87, зарегистрированным Минюстом России от 24.05.2021 г. № 63593

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История театра» относится к циклу профильных учебных предметов и направлена на формирование общей компетенции:

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

А также на формирование следующих профессиональных компетенций:

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

«История театра»

Цель программы «История театра» – развитие художественного и творческого восприятия обучающихся, предполагающее углубленное понимание внутренней структуры и образного строя драматургических произведений.

Основные задачи дисциплины «История театра»:

- научить обучающихся ориентироваться в важнейших этапах истории отечественного и зарубежного театра, в главных принципах развития театрального искусства, в ведущих стилевых особенностях истории искусства и культуры, в творческом наследии выдающихся русских и зарубежных, классических и современных драматургов, режиссеров, актеров;
- познакомить обучающихся с «жемчужинами» классики мировой драматургии и биографиями авторов этих произведений;
- раскрыть своеобразие различных жанров и стилей; особенности творческой деятельности режиссеров конца XIX - начала XX веков;
- познакомить обучающихся с творческими биографиями великих западноевропейских и русских актеров.

В результате изучения дисциплины «История театра» студенты должны

В результате изучения дисциплины «История театра» студенты должны

уметь:

- ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства;
- характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, выразительных средств;
- характеризовать основные этапы развития зарубежного и отечественного театра;

знать:

- основные этапы развития театрального искусства, их художественные особенности;
- основные этапы развития отечественного и зарубежного театра;
- имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального искусства различных эпох;

1.4. Профильная составляющая (направленность) программы «История театра»

Дисциплина «История театра» тесно связана с другими общеобразовательными, общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами: «История», «История хореографического искусства», «Культура поведения», «Классический танец», «Дуэтно-классический танец», «Народно-сценический танец» и способствует воспитанию

высококвалифицированных специалистов, сочетающих профессиональные навыки с глубокой общеэстетической культурой.

Программа «История театра» на первом году обучения охватывает в хронологической последовательности материал с эпохи зарождения и формирования древнегреческого театра до западноевропейского театра начала XX века.

Учебный материал второго года обучения посвящен изучению развития театра от начала формирования театральной зрелищности на Руси до первой половины XX века.

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы дисциплины «История театра»

В рамках цикла профильных дисциплин, реализующих ФГОС СПО, дисциплина «История театра» изучается с II-го по III-й курс хореографического училища. В том числе:

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 ч., из них:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 ч.;
- самостоятельная работа обучающегося - 40 ч.

Занятия по форме организации – групповые. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение учебной дисциплины «История театра». Итоговый контроль проводится в форме экзамена в V-м семестре.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	80
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	40

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История театра»

Наименование разделов и тем.	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа учащегося.
Раздел 1. История зарубежного театра от Древней Греции до XVI века	
Тема № 1 Древняя Греция, Рим, Средневековье	<p>Возникновение театра в Древней Греции на основе мифологии. Дионисийские обряды. Организация театральных представлений в Греции.</p> <p>Архитектура древнегреческого театра. Особенности планировки, размеров, репертуара.</p> <p>Участники действия. Декорации. Развитие античной трагедии.</p> <p>Античная комедия Аристофана. "Всадники", "Лягушки", "Мир".</p> <p>Просмотр видеофильма, обсуждение спектакля.</p> <p>Просмотр видеофильма, обсуждение спектакля.</p> <p>Театральная зрелищность Древнего Рима. Стремление ассимилировать греческую культуру на римской почве. Возникновение оригинальных жанров театральных представлений: аттелана, тогата, паллиата, мим. Отличие устройства театральных зданий, отношение к актерскому искусству. Возвращение на новом этапе к театральной маске и причины этого явления.</p> <p>Драматургия Плавта. «Близнецы».</p> <p>Развитие средневекового театра. Театрализация церковного действия. Гистрионы. Жанры средневекового театра: литургическая драма, полулитургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс. Особенности театральной зрелищности.</p>
Тема № 2 Возрождение	<p>Хронология Эпохи Возрождения. Светский характер культуры и её антропоцентризм. Появление гуманизма.</p> <p>Возникновение театра в Италии. Комедия дель арте. Особенности театральных представлений.</p> <p>Маски и их значение. Импровизация текстовая и пластическая. Лацци.</p> <p>Особенности развития испанского театра. Ранняя испанская драматургия. Лопе де Руэдо.</p> <p>Жизнь и творчество Лопе де Вега. Особенности поэтики Лопе де Вега. Анализ пьес «Фуэте Овехуна» и «Собака на сене»</p> <p>Особенности английского театра: драматургия, сцена, актеры. В. Шекспир. Жизнь и творчество, периодизация.</p> <p>Просмотр видеофильма. Обсуждение философии трагедий В. Шекспира. Видеопросмотр спектакля В. Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Укрощение строптивой», «Собака на сене»</p>
Самостоятельная работа. Подготовка рефератов, сообщений, докладов, эссе, презентаций по темам	
Раздел 2. История зарубежного театра XVII – XX вв.	
Тема № 3 Классицизм	<p>Классицизм в европейском театре. Правила и каноны классицизма. Анализ произведений Корнеля. «Сид».</p> <p>Анализ произведений Расина. «Федра».</p> <p>Особенности комедийного мира Мольера. Высокая комедия Мольера «Скупой». Комедии «Мещанин во дворянстве». «Тартюф». «Дон Жуан».</p> <p>Самостоятельная работа. Подготовка реферата по теме</p> <p>Видеопросмотр и обсуждение спектакля. Видеопросмотр спектакля П. Корнеля «Сид»</p> <p>Видеопросмотр и обсуждение спектакля. Видеопросмотр спектакля Ж. Расина «Федра»</p>

	Видеопросмотр и обсуждение спектакля Видеопросмотр спектакля Мольера «Мещанин во дворянстве»
Тема № 4 Театр эпохи Просвещения, Романтизма	<p>Театр эпохи Просвещения. Общая характеристика Актерское искусство в Англии. Гаррик – реформатор</p> <p>Знакомство с творчеством Дидро, Бомарше Французский театр. Знакомство с творческой теорией Дидро "Парадокс об актере". Сближение понятий эстетического и этического. Жизнь и творчество Бомарше. "Женитьба Фигаро".</p> <p>Самостоятельная работа. Подготовка реферата по теме</p> <p>Создание в Италии литературного театра. Комедии Гольдони Борьба просветителей за создание в Италии литературного театра. Критическое освоение сценического наследия комедии дель арте. Реформа комедии Гольдони. «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Гоцци и его борьба против реформы Гольдони. «Турандот», «Любовь к трем апельсинам». Возрождение импровизации и буффонады.</p> <p>Видеопросмотр спектакля Бомарше «Женитьба Фигаро». Видеопросмотр и обсуждение спектакля.</p> <p>Романтизм. Общая характеристика и эстетические принципы. Причины возникновения Романтизма. Культ природы, чувств и естественного в человеке. Эстетические принципы, театральные воплощения.</p> <p>Актерское искусство Франции. Анализ драматургии Гюго. «Рюи Блаз», «Эрнани».</p> <p>Актерское искусство Франции – Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель</p> <p>Неромантизм Ростана. «Сирано де Бержерак»</p> <p>Символизм. Произведения Метерлинка «Слепые», «Синяя птица». Особенности эстетики и поэтики "новой драмы". Символизм в произведениях Метерлинка. «Слепые», «Синяя птица».</p>
Тема № 5 Развитие зарубежного театра XIX – начала XX века.	<p>Особенности актерского искусства Франции. Бернар. Особенности актерского искусства Италии. Дузе, Сальвини. Режиссура немецкого театра - мейнингенцы. Брам, Рейнгард.</p> <p>Творчество драматургов XX века. Б.Шоу, Б. Брехт Б. Шоу «Пигмалион», Б. Брехт «Мамаша Кураж и ее дети». Театр Абсурда - Ионеско «Носороги».</p> <p>Видеопросмотр спектакля Б.Шоу «Пигмалеон» Видеопросмотр и обсуждение спектакля</p>
	Самостоятельная работа. Подготовка рефератов, сообщений, докладов, эссе, презентаций по темам
Раздел III. История Русского театра	
Тема № 6 Возникновение и формирование театральной зрелищности на Руси	<p>Обряды, Игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Литургическая драма. Типы театра при царе Алексее Михайловиче: церковно-школьный театр, народный театр, придворный театр.</p> <p>Театр при Петре I Школьный, народный, придворный, общедоступный, театр городских слоев населения, потехи.</p>
Тема № 7 Русский театральный классицизм	<p>А. Сумароков «Синав и Трувор», «Гамлет». Федор Волков, актерское искусство конца XVIII века. Фонвизин «Недоросль». Грибоедов «Горе от ума». Актерское искусство первой четверти XIX века. Пушкин «Борис Годунов», «Маленькие трагедии».</p>
Тема № 8 Русский романтизм	<p>Драматургия Лермонтова. «Маскарад». Актерское искусство второй четверти XIX века. Мочалов, Каратыгин.</p>
Тема № 9 Русский реализм	<p>Щепкин - актер и реформатор сцены. Драматургия Гоголя «Ревизор». Тургенев «Месяц в деревне». Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Особенности драматургии Островского. Драматургия А. Толстого. «Царь Федор Иоанович». Актерское искусство</p>

	второй половины XIX века. Ермолова, Савина, Стрепетова, Варламов, династия Садовских.
Тема № 10 Театр рубежа веков	Особенности поэтики и единая тема пьес Чехова. Драматургия Горького. «Мещане», «На дне». Символизм в творчестве Андреева, Блока. Актерское искусство конца XIX - начала XX века В. Комиссаржевская, М. Чехов, А. Коонен.
Тема № 11.Режиссура и театральные течения	Создание Московского Художественного театра. Творчество Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Вахтангова, Таирова. Новейшие театральные течения конца XIX - начала XX века Серебряный век русской культуры. Драматургия А.П.Чехова.
	Самостоятельная работа. Подготовка рефератов, сообщений, докладов, эссе, презентаций по темам

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины «История театра» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия.

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук.

3.2. Информационно – коммуникационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы

1. Асеев Б. Н. Русский драматический театр XVII - XIX века. - М., 1958.
2. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. - СПб., 2002.
3. История Зарубежного театра. Часть I. Под ред. проф. Бояджиева Г. Н. - М., 1971.
4. Марков П. А. О театре. В 4-х т.т. - М., 1974.
5. Русский драматический театр. - М.: ГИТИС, 2000.

Дополнительная литература

1. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. - М., 1979.
2. Всеволодский - Гернгросс В. История Русского драматического театра. В 7-ми т. т. Том 1. От истоков до конца XVIII века. - М., 1977.
3. Морозов А. Г. Три века русской сцены. Книга 1. От истоков до Великого Октября. - М., 1978.
4. Некрылова А. Ф., Савушкина Н. И.. Русский фольклорный театр // Народный театр. - М., 1991.
5. Нелидов В. А. Театральная Москва. - М., 2002.
6. Литвиненко Н. Г. Гастроли зарубежных драматических артистов в России (XIX - начало XX вв.). - М., 2000.
7. Павлова-Левицкая Л. В. Маска и лицо в русской культуре начала XX века. Тождество и антитеза // Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. - М., 2000.
8. Пушкарев Л. Н. Москва в XVIII столетии. Культура и быт // История Москвы с древнейших времен до наших дней. Том 1 XII - XVIII века. - М., 1997.
9. Русский дореволюционный драматический театр. Методическая разработка. - М.: Гитис, 1998.
10. Сафронова Л. А.. Театральный код и концепт маски у Г. Сковороды // Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. - М., 2000.

11. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы: Эпоха. Быт. Нравы. - М., 1988.
12. Чегодаева М. А. Маска и маскарад в русской культуре XVIII - XX веков. - М., 2000.
13. Шведов Ю. Ф. Вильям Шекспир. Исследования. - М., 1977.

Пьесы

1. Эсхил. «Прометей Прикованный».
2. Софокл: «Антигона», «Царь Эдип».
3. Еврипид. «Медея».
4. Аристофан: «Облака», «Лягушки», «Мир» - Белинский В. Г.
5. Лопе де Вега: «Фуэте Овехуна», «Собака на сене».
6. Шекспир: «Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло».
7. Корнель. «Сид».
8. Расин. «Федра».
9. Мольер: «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Дон Жуан».
10. Бомарше: «Женитьба Фигаро».
11. Гольдони: «Трактирщица», «Слуга двух господ».
12. Гоцци: «Любовь к трем апельсинам», «Принцесса Турандот».
13. Гете. «Фауст».
14. Шиллер: «Разбойники», «Коварство и любовь».
15. Гюго: «Эрнани», «Рюи Блаз».
16. Ростан. «Сирано де Бержерак».
17. Метерлинк: «Слепые», «Синяя птица».
18. Ибсен. «Кукольный дом».
19. Шоу. «Пигмалион».
20. Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети».
21. Ионеско: «Носороги», «Лысая певица».
22. ФОНВИЗИН. «Недоросль».
23. Грибоедов. «Горе от ума».
24. Пушкин: «Борис Годунов», «Маленькие трагедии».
25. Лермонтов. «Маскарад».
26. Гоголь. «Ревизор».
27. Тургенев. «Месяц в деревне».
28. Островский: «Свои люди - сочтемся», «Доходное место», «Гроза», «Бесприданница», «Снегурочка».
29. Сухово-Кобылин: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».

30. Толстой А. «Царь Федор Иоаннович».
31. Блок: «Балаганчик», «Незнакомка», «Роза и крест», «Песня судьбы».
32. Чехов: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».
33. Горький: «Мещане», «На дне».
34. Андреев. «Жизнь Человека».

Видеоматериалы

1. «Царь Эдип». Художественный фильм. Реж. П. Пазалини.
2. «Медea». Художественный фильм. Реж. П. Пазалини.
3. «Собака на сене». Художественный фильм. Реж. Я. Фрид.
4. «Гамлет». Фильм-спектакль. Реж. Г. Козинцев.
5. «Слуга двух господ». Фильм-спектакль. Реж. Д. Стреллер.
6. «Укрощение строптивой». Художественный фильм. Реж. С. Колосов.
7. «Укрощение строптивой». Художественный фильм. Реж. Ф. Дзеффирелли.
8. «Ромео и Джульетта». Художественный фильм. Реж. Дзеффирелли.
9. «Женитьба Фигаро». Спектакль. Реж. В. Плучек.
10. «Ревизор». Художественный фильм. Реж. Н. Михалков.
11. «Горе от ума». Спектакль. Реж. О. Меньшиков.
12. «Гамлет». Художественный фильм. Реж. Дзеффирелли.
13. «Маскарад». Художественный фильм. Реж. Герасимов.
14. «Андрей Рублев». Художественный фильм. Реж. А. Тарковский.
15. «Труффальдино из Бергамо». Художественный фильм. Реж. В. Воробьев.
16. «Лес». Фильм-спектакль. Реж. И. Ильинский.

Интернет-ресурсы

<http://textarchive.ru/c-1239628-pall.html>

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате изучения дисциплины «История театра» студенты должны</p> <p>уметь:</p> <p>ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства;</p> <p>характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, выразительных средств;</p> <p>характеризовать основные этапы развития зарубежного и отечественного театра;</p> <p>знать:</p> <p>основные этапы развития театрального искусства, их художественные особенности;</p> <p>основные этапы развития отечественного и зарубежного театра;</p> <p>имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального искусства различных эпох;</p>	<p>ОК 8, 11.</p> <p>ПК 1.4.</p> <p>ПК 1.7.</p>	<p>Итоговый контроль проводится в форме экзамена в конце V-го семестра.</p>