

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ ТЕАТРА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) «История зарубежного искусства»
Уровень квалификации выпускника бакалавр
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса: составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен, представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла.

Задачи курса: сформировать у студентов четкое представление о роли театра в истории социума, научить их определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох)

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2	способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: основные этапы истории театра; историю эволюции сценической площадки; основы теории сценографического искусства. Уметь: “читать” сценографический эскиз; понимать пространственное решение декорации в макете. Владеть: навыками определения театрального стиля; навыками анализа сценографического произведения с точки зрения проблем ансамблевости.
ПК-5	способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса и процесса развития истории искусства, роль насилия и толерантности в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества	Знать: основные понятия и категории декорационного искусства. Уметь: понимать формы и методы декорационных приёмов, использованных сценографом в конкретном спектакле. Владеть: атрибуцией по эскизам и макетам произведения декорационного искусства

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История театра» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства, История русского искусства, История декоративно-прикладного искусства. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се м е стр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие заня тия	Лабор аторн ые заня тия			
1	Введение: театр и его истоки.	7	1					2	
2	Античная культура: театр и полис.	7	2	6				6	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
3	Средневековая культура: театр и церковь.	7	1	2				4	Участие в дискуссии на семинаре, опрос

4	Культура Возрождения и Барокко, часть 1: театр не для всех.	7	2				6	
5	Культура Возрождения и Барокко, часть 2: театр для всех.	7	2	4			6	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
6	Культура XVII - XVIII вв.: театр, государство, общество.	7	2	4			6	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
7	Культура XIX в., часть 1: театр и эмоция.	7	2	6			6	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
8	Культура XIX в., часть 2: театр и коммерция.	7	2				6	
9	Культура XX в.: театр и эксперимент.	7	2	4			6	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
	экзамен						18	Устный ответ на вопросы
	итого:		16	26			18	48

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего
			Контактная			

			Лек ции	Сем ина р			П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
					Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	Введение: театр и его истоки.	8	1					2	
2	Античная культура: театр и полис.	8	1	2				8	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
3	Средневековая культура: театр и церковь.	8	1	2				8	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
4	Культура Возрождения и Барокко, часть 1: театр не для всех.	8	1					8	
5	Культура Возрождения и Барокко, часть 2: театр для всех.	8	1	2				8	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
6	Культура XVII - XVIII вв.: театр, государство, общество.	8	1	2				8	Участие в дискуссии на семинаре, опрос

1	Введение: театр и его истоки.	3	0,5					7	
2	Античная культура: театр и полис.	3	0,5					10	
3	Средневековая культура: театр и церковь.	3	0,5					10	
4	Культура Возрождения и Барокко, часть 1: театр не для всех.	3	0,5					10	
5	Культура Возрождения и Барокко, часть 2: театр для всех.	3	0,5					10	
6	Культура XVII - XVIII вв.: театр, государство, общество.	3	0,5					10	
7	Культура XIX в., часть 1: театр и эмоция.	3	0,5					10	
8	Культура XIX в., часть 2: театр и коммерция.	3	0,5					10	
9	Культура XX в.: театр и эксперимент.	3		8				10	Участие в дискуссии на семинаре, опрос
	экзамен						9		Устный ответ на вопросы
	итого:		4	8			9	87	

4.2. Содержание дисциплины

Тематические разделы курса

Тема 1. Введение: театр и его истоки.

Проблема происхождения театра. Театр и театральность в архаических культурах. Можно ли утверждать, что театр вышел из обряда? Почему театр существует не во всех древних культурах. Концепции возникновения театра. Отношение к театру в контекстах

разных религиозных конфессий. Механизмы его секуляризации. Социальные функции театра.

Из чего состоит театр? Проблема отличия театра от других форм зрелищности. Театр как культурный институт и его механизмы взаимодействия с обществом. Пространство и время театра. Три составляющих театра: драматурги, актеры, публика.

Проблемы изучения театральных источников. Возможности и ограничения реконструкции старинного спектакля.

Тема 2. Античная культура: театр и полис.

Истоки древнегреческого театра: гипотезы происхождения. Театр и мистерии. Связь с культом умирающего и воскресающего божества. Театр как состязание. Театральные представления в жизни греческого полиса и их культурное значение. Театральные постройки и организация спектакля. Характер зрелища и принципы театральной условности. Функции хора. Появление первого актера. Сюжеты представлений и их связь с базовыми представлениями и потребностями полисной культуры. Театральная реформа Эсхила. Нововведения в трагедиях Софокла. Античная комедия и сатирическая драма. Политические функции театра: комедии Аристофана. Театр в дискуссиях философов. Почему актеры изгнаны из Республики Платона. Аристотель об истории театра: проблема катарсиса.

Театр в Риме. Механизмы культурного заимствования. Место театра в жизни города. Организация зрелищ. Отношение к актерам. Конкуренция с другими типами зрелищ. Римская трагедия: сюжеты, конфликты, представление об «ужасном». Сенека и его влияние на дальнейшее развитие европейского театра. Римская комедия и фарс. Усиление сюжетности и элемента зрелищности. Драматургия Плавта и ее влияние на дальнейшее развитие европейского театра.

Тема 3. Средневековая культура: театр и церковь.

Истоки негативного отношения христианской церкви к театру. Формы выживания римских традиций. Профессиональные актеры: гистрионы и жонглеры. Характер их выступлений. Репертуар.

Выделение новых театральных форм из католической литургии. Празднование церковных праздников. Смена пространства: из церкви на площадь. Ремесленные корпорации и театр. Принципы театральной условности. Симультантные декорации и симультантные представления. Постановка мистерий и мираклей. Литературная основа и проблема импровизации. Сюжеты, персонажи, специфика зрелища. Эволюция мистериального жанра.

Модель светского театра: моралитэ и игры. «Игра о Робене и Марион».

Карнавала в жизни средневекового общества. Театральные формы и театральность в контексте карнавала. Современные культурологи о теории М.М. Бахтина.

Другие элементы театральности в средневековой культуре: шествия, праздники гильдий, казни.

Тема 4. Культура Возрождения и Барокко, часть 1: театр не для всех.

Итальянские гуманисты: попытки воскресить античную театральную эстетику. Кружок Помпонио Лето. Выбор языка. Репертуар. Проблема театрального пространства. Функции «ученого» театра. Место театра в воспитательных теориях гуманистов. Драматургия Макиавелли. Традиции «ученого» театра в школьных спектаклях XVI – XVII вв.

Появление придворного театра. Специфика сцены. Перспективные декорации. Костюмы. Проблема театральной иллюзии. Расцвет пасторального жанра в Италии и Испании. «Верный пастух» Гуарини. Придворные балеты во Франции. Английские «маски». Превалирование визуального и музыкального начала. Появление оперы.

Театр как ключ к пониманию придворной культуры. Противопоставление видимости и сущности и другие театральные метафоры в литературе эпохи.

Тема 5. Культура Возрождения и Барокко, часть 2: театр для всех.

Формы городского театра. Итальянский театр масок. Истоки и особенности формирования. Организация спектакля. Ролевой состав труппы. Литературный сценарий и импровизации.

Религиозная традиция в испанском театре XVI в. Организация ауто сараменталис и комедиас де сантос. Структура сцены и система условностей. Светская традиция. Театральное пространство: специфика «кораля». Состав публики. Организация труппы. Особенности жанра «комедии». Театр Лопе де Вега. Театр и светские власти.

Место театра в городской жизни Англии XVI в. Количество театральных трупп и их репертуар. Организация театрального пространства. Система условных обозначений. Символика правого/левого. Возможности многоуровневого действия. Особенности состава труппы (отсутствие актрис). Репертуар, созданный предшественниками Шекспира: «университетские умы» и Марло. Репертуар, созданный Шекспиром. Исторические хроники, трагедии, комедии. Проблема восприятия пьес Шекспира современным ему зрителем. Младшие современники Шекспира: эстетика «кровавой трагедии». Пьесы Бомонта и Флетчера. Театр и протестантская культура.

Тема 6. Культура XVII - XVIII вв.: театр, государство, общество.

Причины возникновения модели классицистического театра во Франции. Кардинал Ришелье и спор о «Сиде» Корнеля. Теоретические обоснования необходимости трех единств. Проблема исторической и локальной специфики. Мода на монологи.

Театр и король: история труппы Мольера. Ее состав и первоначальный репертуар. Мольер-актер и Мольер-драматург. Возможности и ограничения, связанные с королевским покровительством. Мольеровский репертуар для придворных праздников и для городских представлений. Мода на феерию: развитие и совершенствование театральной машинерии.

Создание первого государственного театра – «Комедии Франсез». Принципы его внутренней организации. Театр как культурный институт. Его место в контексте городской жизни XVIII в. и социальные функции. Строительство во всех крупных городах театральных залов с иерархической (ярусной) структурой. Изменение положения актера. Появление театральной критики. Дидро о психологии сценического творчества. Театр как индикатор состояния общества: спор о культурной роли театра д'Аламбера и Руссо.

Переосмысление классицистической традиции во время Великой французской революции. Революционные празднества по сценариям Давида.

Тема 7. Культура XIX в., часть 1: театр и эмоция.

Изменение театральных вкусов во второй половине XVIII в. Появление среднего драматического жанра — мешанской, слезной комедии. Дидро о принципах сопереживания. Лессинг о роли театра в «Гамбургской драматургии». Театр должен воздействовать на чувства, на непосредственные эмоции. Драмы Шиллера: начало «неистового» жанра. «Открытие» романтиками Шекспира и его вхождение в общеевропейский репертуар.

Битва за «Эрнани» Гюго как манифест романтического театра. Спор романтиков и классицистов как первое восстание театра против собственных традиций. Литературный прецедент (романтическая драма) и его театральное воплощение (мелодрама). Тип романтического актера: Эдвард Кин. Проблема творческой психологии.

Тема 8. Культура XIX в., часть 2: театр и коммерция.

Основные принципы организации театральной системы в Англии, Франции и Германии. Отмена театральной монополии. Проблема финансовой состоятельности,

государственной поддержки и репертуарной независимости. Социальное положение актеров. Иерархия театров в рамках одного города: театры «серьезные» и «развлекательные». Французские бульварные театры. Популярность оперетты. Появление жанра «обозрения». Варьете и кафешантаны.

Движение за менее коммерциализированный тип театра. Эксперимент мейнингейнской труппы. Установление строгой дисциплины, непрозрачность закулисной жизни, попытка усилить иллюзорность театрального действия. Стремление к исторической и психологической достоверности. В русле этой же тенденции — Свободный театр Антуана в Париже. Манифесты Золя. Сценический натурализм. Новый европейский репертуар. Изменение границ театральной условности. Понятие «четвертой стены». Вместе с ансамблевым театром возникает режиссерский.

Тема 9. Культура XX в.: театр и эксперимент.

Поиск «синтеза искусств» в театре рубежа веков. Студийное движение. Освоение новых типов театрального пространства и городского расположения. «Старая голубятня» Жака Копо и «Картель». Преодоление театром границ «театральности»: идея «эпического театра» Пиксатора. Брехт и работа с «отстраненным» зрителем. Концепция народного театра: Авиньонский фестиваль и организаторская деятельность Жана Вилара. Режиссер как продюсер: театральный опыт Питера Брука.

Падение престижа драматического театра. Превалирование музыкальных жанров. Культурный статус оперы и балета в европейском обществе. Бродвейские мюзиклы в Европе.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Введение: театр и его истоки.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
2	Античная культура: театр и полис.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
3	Средневековая культура: театр и церковь.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
4	Культура Возрождения и Барокко, часть 1: театр не для всех.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

5	Культура Возрождения и Барокко, часть 2: театр для всех.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
6	Культура XVII - XVIII вв.: театр, государство, общество.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
7	Культура XIX в., часть 1: театр и эмоция.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
8	Культура XIX в., часть 2: театр и коммерция.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
	Культура XX в.: театр и эксперимент.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	30 баллов
- опрос	10 баллов	30 баллов

Промежуточная аттестация <i>доклад-презентация</i>		<i>40 баллов</i>
Итого за семестр <i>зачёт</i>		<i>100 баллов</i>

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворите- льно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень тем к промежуточной аттестации

1. Формы зрелищности в культуре Древней Греции и Рима.
2. Устная и письменная культуры и их влияние на развитие европейского театра.
3. Народная культура и религиозный театр средневековой Европы.

4. Эволюция сценического пространства в театре XV - XVII вв.
5. Проблема театральной иллюзии в культуре Возрождения.
6. Театр как модель общества эпохи Просвещения.
7. Взаимодействие литературы и театра в культуре XVIII – XIX вв.
8. Реалистические сюжеты и реалистические принципы сценического существования в культуре XIX в.
9. Противостояние и синтез интеллектуального и массового театрального искусства в современной культуре.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:

- Беккет С.* Театр. -- М., 1999. – 346 с.
- Брехт Б.* Избранное. -- М., 1998. – 608 с.
- Гольдони К.* Трактирщица // *Гольдони К.* Комедии. -- М.-Л., 1959. -- Т.1. -- С.561-648.
- Гюго В.* Пьесы. -- Л., 1975. – 304 с.
- Дидро Д.* Парадокс об актере // *Дидро Д.* Избранные произведения в 2-х т. -- М., 1991. -- Т.2. -- С.135-219.
- Жироду Ж.* Пьесы. -- М., 1981. – 648 с.
- Ибсен Г.* Гедда Габлер // *Ибсен Г.* Собрание сочинений в 4 т. -- М., 1958. -- Т.4. -- С.97-190.
- Лопе де Вега.* Фуенте Овехуна // *Лопе де Вега.* Избранные драматические произведения. -- М., 1954. -- Т.1. -- С.53-154.
- Мидлтон Т., Роули У.* Оборотень // Младшие современники Шекспира. -- М.-Л., 1981. -- С.119-188.
- Мольер Ж.-Б.* Урок женам // *Мольер Ж.-Б.* Собрание сочинений в 3-х т. -- М., 1995. -- Т.2. -- С.454-531.
- Расин Ж.* Федра // *Расин Ж.* Трагедии. -- Новосибирск, 1977. -- С.243-298.
- Софокл.* Трагедии. -- М., 1956. – 472 с.
- Уильямс Т.* Пьесы. М., 1999. – 765 с.
- Шекспир У.* Избранные произведения. -- М., 1987. – 456 с.
- Шиллер Ф.* Коварство и любовь // *Шиллер Ф.* Избранное. -- М., 1997. -- Т.2. -- С.7-106.

Литература

Обязательная:

- Арто А.* Театр и его двойник. -- М., 1993. – 192 с.
- Барт Р.* О Расине // *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. -- М., 1989. -- С.142-232.
- Бартошевич А.* Шекспир на английской сцене: конец XIX – первая половина XX в. -- М., 1985. – 304 с.
- Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. -- М., 1990. – 541 с.
- Беньямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы. -- М., 2002. – 288 с.
- Бояджиева Л.* Макс Рейнхардт. -- Л., 1987. – 222 с.
- Дживилегов А.К.* Итальянская комедия дель арте. -- Л., 1956. – 288 с.
- История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.
- Литературные манифесты западноевропейских романтиков. -- М.-Л., 1982. – 638 с.
- Нерваль Ж. де.* Избранное. -- М., 1984. – 423 с.
- Образцова А.Г.* Синтез искусств на английской сцене рубежа веков. -- М., 1979. – 334 с.
- Пави П.* Словарь театра. -- М., 1991. – 481 с.
- Проскурникова Т.Б.* Театр Франции. Судьбы и образы: Очерки истории французского театра второй половины XX в. -- СПб., 2002. – 471 с.

Сильюнас В.В. Стиль жизни и стили искусства (Испанский театр маньеризма и барокко). -- СПб., 2000. – 466 с.

Старобинский Ж. Ирония и меланхолия (I): Театр Карло Гоцци // *Старобинский Ж.* Поэзия и знание: История литературы и культуры. -- М., 2002. -- С.357-375.

Ступников И. Английский театр. Конец XVII – начало XVIII века. Л., 1986. – 352 с.

Театр и театральность в культуре Возрождения: сборник статей. М., 2005. – 203 с.

Хамза Е. Французский театр: от Средневековья к Новому времени. -- СПб., 2003. – 144 с.

Чернова А.Д. «...Все краски мира, кроме желтой»: Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. -- М., 1987. – 222 с.

Шартье Р. От придворного празднества к городской публике // *Шартье Р.* Письменная культура и общество. -- М., 2006. -- С.145-190.

Ярхо Б.И. Семь дней в афинском театре Диониса. -- СПб., 2004. – 360 с.

Дополнительная:

Бентли Э. Жизнь драмы. -- М., 2004. – 416 с.

Бояджиев А. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия, Испания, Англия. -- Л., 1973. – 472 с.

Варнеке Б.В. История античного театра. М., 2003.

Вульф В. От Бродвея немного в сторону. – М., 1982. – 264 с.

Гольдман Л. Расин // *Гольдман Л.* Сокровенный Бог. М., 2001.

Дебор Г. Общество спектакля. -- М., 2000. – 184 с.

Дживелегов А.К. Очерки итальянского Возрождения // *Дживелегов А.К.* Творцы итальянского Возрождения в 2-х кн. -- М., 1998. -- Кн.2. – 234 с.

Дунаева Е.А. Великий лицедей или обманщик: (Эволюция фарса в высоких комедиях Мольера). -- М., 2000. – 288 с.

Колязин В. От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. – М., 2002. – 208 с.

Э.-Г. Крэг: Воспоминания, статьи, письма. -- М., 1988. – 399 с.

Куле К. СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия... -- М., 2004. -- С.48-107.

Озуф М. Революционные праздники во Франции. -- М., 2003. – 430 с.

Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара: Традиция народных театров во Франции. -- М., 1989. – 367 с.

Реконструкция старинного спектакля: Сб. научных трудов. -- М., 1991. – 324 с.

Старобинский Ж. Поэтика взгляда у Расина // *Старобинский Ж.* Поэзия и знание: История литературы и культуры. -- М., 2002. -- С.204-216.

Стрелер Дж. Театр для людей: Мысли записанные, высказанные и осуществленные. -- М., 1984. – 310 с.

Театр абсурда: сб. ст. -- СПб., 2005. – 211 с.

Финкельштейн Е. Картель четырех. – М., 1974. – 352 с.

Фрейденберг О.М. Миф и театр. -- М., 1988. – 132 с.

Ярхо Б.И. Распределение речи в пятиактной трагедии (К вопросу о классицизме и романтизме) // *Ярхо Б.И.* Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. -- М., 2006. -- С.550-610.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
------	--------------

	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам. Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Античная культура: театр и полис.

Вопросы для обсуждения:

1. Истоки древнегреческого театра: гипотезы происхождения. Театр и мистерии. Театральные постройки и организация спектакля.
2. Характер зрелища и принципы театральной условности.
3. Функции хора. Появление первого актера. Сюжеты представлений и их связь с базовыми представлениями и потребностями полисной культуры.
4. Театральная реформа Эсхила.
5. Нововведения в трагедиях Софокла.
6. Античная комедия и сатирическая драма.
7. Политические функции театра: комедии Аристофана. Театр в дискуссиях философов.
8. Театр в Риме.

Литература:

История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.

Ярхо Б.И. Распределение речи в пятиактной трагедии (К вопросу о классицизме и романтизме) // *Ярхо Б.И.* Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы. -- М., 2006. -- С.550-610.

Тема 2. Средневековая культура: театр и церковь.

1. Истоки негативного отношения христианской церкви к театру.
2. Выделение новых театральных форм из католической литургии. Сюжеты, персонажи, специфика зрелища. Эволюция мистериального жанра.
3. Модель светского театра: моралитэ и игры. «Игра о Робене и Марион».
4. Карнавала в жизни средневекового общества. Театральные формы и театральность в контексте карнавала. Современные культурологи о теории М.М. Бахтина.
5. Шествия, праздники гильдий, казни.

Литература:

История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.

Тема 3. Культура Возрождения и Барокко.

1. Кружок Помпонио Лето. Выбор языка. Репертуар. Проблема театрального пространства.
2. Драматургия Макиавелли. Традиции «ученого» театра в школьных спектаклях XVI – XVII вв.
3. Придворные балеты во Франции. Английские «маски». Превалирование визуального и музыкального начала. Появление оперы.
4. Театр как ключ к пониманию придворной культуры. Противопоставление видимости и сущности и другие театральные метафоры в литературе эпохи.
5. Итальянский театр масок.
6. Религиозная традиция в испанском театре XVI в. Организация ауто сараменталис и комедиас де сантос. Театр Лопе де Вега.
7. Место театра в городской жизни Англии XVI в. Шекспир. Пьесы Бомонта и Флетчера.

Литература:

История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.

Тема 4. Культура XVII - XVIII вв.: театр, государство, общество.

1. Причины возникновения модели классицистического театра во Франции. Кардинал Ришелье и спор о «Сиде» Корнеля.
2. Театр и король: история труппы Мольера. Ее состав и первоначальный репертуар. Мольер-актер и Мольер-драматург. Возможности и ограничения, связанные с королевским покровительством. Мольеровский репертуар для придворных праздников и для городских представлений. Мода не феерии: развитие и совершенствование театральной машинерии.
3. Создание первого государственного театра – «Комедии Франсез». Изменение положения актера.
4. Появление театральной критики. Дидро о психологии сценического творчества. Театр как индикатор состояния общества: спор о культурной роли театра д'Аламбера и Руссо.

Литература:

История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.

Тема 5. Культура XIX в.

1. Изменение театральных вкусов во второй половине XVIII в.
2. Битва за «Эрнани» Гюго как манифест романтического театра. Спор романтиков и классицистов как первое восстание театра против собственных традиций. Тип романтического актера: Эдвард Кин. Проблема творческой психологии.
3. Основные принципы организации театральной системы в Англии, Франции и Германии.
4. Эксперимент мейнингейнской труппы.
5. Новый европейский репертуар. Изменение границ театральной условности. Понятие «четвертой стены». Вместе с ансамблевым театром возникает режиссерский.

Литература:

История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.

Тема 6. Культура XX в.: театр и эксперимент.

1. Поиск «синтеза искусств» в театре рубежа веков.

2. «Старая голубятня» Жака Копо и «Картель».
3. Преодоление театром границ «театральности»: идея «эпического театра» Пиксатора.
4. Брехт и работа с «отстраненным» зрителем.
5. Концепция народного театра: Авиньонский фестиваль и организаторская деятельность Жана Вилара.
6. Режиссер как продюсер: театральный опыт Питера Брука.

Литература:

История зарубежного театра. СПб, 2005. – 573 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Искусство театра» реализуется кафедрой кино и современного искусства на факультете истории искусства РГГУ.

Цель курса: составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен, представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла.

Задачи курса: сформировать у студентов четкое представление о роли театра в истории социума, научить их определять театральные стили эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох)

Данная учебная дисциплина направлена на формирование у студентов следующих общенаучных и профессиональных компетенций:

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса и процесса развития истории искусства, роль насилия и толерантности в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества,

а также соотношенных с ними результатов освоения дисциплины:

знать:

- основные этапы истории театра;
- историю эволюции сценической площадки;
- основные понятия и категории декорационного искусства;

уметь:

- “читать” сценографический эскиз;
- понимать пространственное решение декорации в макете;
- понимать формы и методы декорационных приёмов, использованных сценографом в конкретном спектакле.

владеть:

- навыками определения театрального стиля;
- навыками анализа сценографического произведения с точки зрения проблем ансамблевости;
- атрибуцией по эскизам и макетам произведения декорационного искусства.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, подготовки докладов и презентаций; промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	21.06.2018	№10
2	Приложение №2	21.06.2019	№10
3	Приложение №3	26.06.2020	№15

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

2. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Zoom	Zoom	лицензионное

3. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus

	<p>Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г.</p> <p>Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer</p>
	<p>Профессиональные полнотекстовые БД</p> <p>JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам</p>
	<p>Компьютерные справочные правовые системы</p> <p>Консультант Плюс, Гарант</p>