

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 28 » 06 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль/программа подготовки: «Музыкальное и театральное искусство»
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Форма обучения: Очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед./час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/ зачет с оценкой)
5	2 /72		36		36	Зачет с оценкой
Итого	2 /72		36		36	Зачет с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История драматического искусства» заключается в формировании профессиональных компетенций в области теоретических и практических основ истории драматического искусства; ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека. Освоение дисциплины способствует подготовке специалистов с высшим образованием, развивающих свои актёрские способности во взаимодействии с драматическим театром и вовлекающих себя в генезис и развитие театрально-сценического искусства в целом.

Задачи:

- освоить теоретические основы истории драматического искусства;
- ознакомить с историей мирового драматургического театрального искусства;
- научить необходимым навыкам и приёмам для качественного и глубокого анализа сценического материала, его постановки;
- освоить технологии и методики драматического искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «История драматического искусства» входит в вариативную часть.

Пререквизиты дисциплины: «Сольное исполнительство (актёрское мастерство)», «Сценическая речь», «Основы режиссуры», «Технологии оформления театрализованного действия», «Актёрский тренинг».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
ПК-5 <i>Способен осмысливать развитие художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода</i>	<i>частичное</i>	Знать: - этапы развития художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте. Уметь: - грамотно обрабатывать информацию, связанную с развитием художественной культуры, музыкального и театрально-сценического искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода. Владеть: – профессиональной лексикой, профессиональными навыками, необходимыми для изучения истории драматического искусства – навыками, необходимыми для успешного совершенствования своего исполнительского мастерства.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Западноевропейский театр от истоков до XVII в.	5	1-6		12		12	3/25%	1-ый рейтинг-контроль
2	Театр Европы XVII-XVIII вв.	5	7-9		12		12	3/25%	2-ой рейтинг-контроль
3	Театр Европы XIX в. Смена стилей и направлений.	5	10-12		12		12	3/25%	3-ий рейтинг-контроль
Всего за 5 семестр:					36		36	9/25%	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР					-				
Итого по дисциплине					36		36	9/25%	Зачет с оценкой

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Западноевропейский театр от истоков до XVII века

Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература

Театр – одна из форм отражения действительности. Театр как синтез искусств. Познавательное и воспитательное значение театра.

Театр античности

Театр Древней Греции. Истоки театра – греческая мифология. Сатировская драма. Структура трагедии и комедии. Сценическое искусство Древней Греции и его особенности.

Эволюция древнегреческой трагедии от Эсхила до Еврипида (Эсхил, Софокл, Еврипид). Развитие древнегреческой комедии на примере творчества Аристофана и Менандра. Театр периода республики (Плавт и Теренций). Трагедии Сенеки.

Развитие театральных форм в Европе. Эпоха средневековья

Противоборство двух направлений в театре: светского и церковного. Гистрионы. Литургическая и полулитургическая драма. Основные формы церковного театра раннего Средневековья. Светский театр. Основные формы зрелого церковного Средневекового театра: *миракль, мистерия, моралите, соти. Фарс* – площадной народный жанр и его антифеодалная и антиклерикальная направленность.

Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения

Комедия Дель-арте – высшее достижение итальянского театра эпохи Возрождения. Народные истоки комедии Дель-арте. *Лопе де Руэда* – родоначальник испанского театра. Сценическое искусство театра Испании: особенности представлений. Актеры и зритель.

Особенности английского Возрождения. Придворные и публичные театры. *Театр «Глобус»* и его устройство. Актерское искусство *Ричарда Бербеда*. Комические актеры английской сцены: *Р. Тарлингтон, Вильям Кемп*.

Литература Ренессанса

Итальянская драматургия. «Ученая комедия» итальянских гуманистов (Помпонио Лето, Аристо, Макиавелли, Арестино, Дж. Бруно). Наарро и его теория единого жанра «комедия».

Драматургия *Сервантеса* и близость ее к народной новеллистической литературе. *Лопе де Вега* и своеобразие ренессансного характера в его творчестве («Фуэнте Овехуна», «Собака на сене»). *Педро Кальдерон* – драматург испанского барокко («Жизнь есть сон», «Дама – невидимка»).

Творчество *Вильяма Шекспира* – вершина английского и общеевропейского театра эпохи Возрождения. Три периода творчества Шекспира. Художественно-эстетические особенности его драматургии. Шекспир и современная сцена.

Раздел 2. Театр Европы XVII-XVIII вв.

Французский классицизм

Французский классицизм и его эстетика (*Н. Буало* «Поэтическое искусство»). Трагедии *Пьера Корнеля* «Сид» и «Гораций», воспевание гражданского героизма, утверждение законов долга и разума.

Жан Расин. Утверждение моральных норм гуманизма, столкновение страстей и разума, долга, провозглашение нравственных возвышенных побуждений в его драматургии («Федра», «Андромаха»).

Мольер – драматург, актер, создатель жанра высокой комедии и своеобразие его творчества.

Эстетические идеи просвещения в западноевропейском театре XVIII века

Три периода развития просветительского искусства: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм.

Особенности английского театра эпохи Просвещения (*У. Конгрив* «Любовь за любовь», *Д. Лило* «Лондонский купец», *Э. Мур* «Игрок», *Филдинг* «Судья в ловушке», *Д. Гей* «Опера нищих», *О. Голдсмит* «Ночь ошибок»).

Французский театр эпохи Просвещения (философско-эстетические взгляды *Вольтера*, *Д. Дидро* – драматург и теоретик французского просвещения, *П.О. Бомарше* – крупнейший драматург революционной буржуазии, актерское искусство *Адриены Лекуврер*, просветительские идеи в творчестве трагического актера *А. Лекена*, творческая манера игры *Мари Дюмениль* и *Ипполиты Клерон*).

Итальянское просвещение (*К. Гольдони* и реформа итальянского театра, *К. Гоцци*. - защита традиций комедии дель арте).

Театр немецкого просвещения и его особенности (*Лессинг*, *Гете*, *Шиллер*).

Предромантические тенденции в Европейском театре на рубеже XVIII – XIX вв.

Театр французской буржуазной революции и его особенности.

Раздел 3. Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений

Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века

Крупнейший драматург и теоретик романтического театра *Виктор Гюго*. Пьесы *А. Дюма* («Генрих и его двор»), *А. Вюи* («Кин, гений или беспутство»). *А. Мюссе* и его историческая драма «Лорензаччо».

Зарождение критического реализма в драматургии *О. Бальзака* («Мачеха»). *П. Мериме* – театр *Клары Газуль*. *Э. Скриб* – «автор хорошо сделанной пьесы». Классик водевильного жанра *Э. Лабииш*.

Своеобразие английского романтизма (крупнейший представитель прогрессивного романтизма *Д. Г. Байрон*, тираноборческие мотивы в трагедии *Шелли* «Ченчи», бунтарский характер романтизма актера *Э. Кина*, черты реализма в творчестве *Е. Макреда*, новаторская режиссура *Ч. Кина*).

Философский характер немецкого романтизма (утверждение романтической иронии, пародийные и сатирические элементы в сказке *Л. Тика* «Кот в сапогах», сатирическая пьеса из народной жизни *Г. Клейста* «Разбитый кувшин», драмы *Г. Бюхнера* «Смерть Дантона», «Войцек», «Уриель Акоста» – философская драма идей ведущего драматурга «Молодой Германии» *К. Гуцкова*).

Многообразие стилей в Европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв.

Э. Золя – глава французского натурализма и теоретик реформы театра («Наши драматурги», «Натурализм в театре»). *Э. Ростан* – выразитель неоромантизма во французском театре, героическая комедия «Сирано де Бержерак».

Зарождение символизма (*М. Метерлинк* и его теория символистской драмы). Драматург и теоретик народного театра *Ромен Ролан*.

Сценическое искусство Европейского театра второй половины XIX века

Сценическое искусство Франции второй половины XIX века (творчество *Муне-Сюлли*, *Сары Бернар*. *Коклен – старший* – теоретик актерского искусства, *Андре Антуан*, *Жак Капо*).

Скандинавский театр второй половины XIX века.

Творчество *Т. Ибсена*. *Стринберг* и его драматургия («Эрик XIV»).

Немецкий театр: многообразие стилей и сценических реформ (в творчестве *Г. Гауптмана*, *Людвига Кронекера*, *Отто Брама*, *Макс Рейнгаардта*). Сценическое искусство актеров новой формации *Йозера Кайнца*, *Сандро Моисси*, *Альберто Бассермана*.

Английский театр конца XIX века: *Б. Шоу* – создатель театра идей, интеллектуального театра и *О. Уальд* и его эстетская теория «искусство для искусства».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История драматического искусства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Групповая дискуссия (тема №3);
- Ролевые игры (тема №1);
- Анализ ситуаций (тема №1, 2, 3);
- Разбор конкретных ситуаций (тема №1, 2, 3).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5 семестр

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет с оценкой).

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Театр как синтез искусств. Познавательное и воспитательное значение театра.
2. Сатирическая драма.
3. Противоборство двух направлений в театре: светского и церковного.
4. Сценическое искусство театра Испании: особенности представлений.

5. Наарро и его теория единого жанра «комедия».

Требования к рейтинг-контролю №2:

1. Французский классицизм и его эстетика
2. Три периода развития просветительского искусства: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм.
3. Особенности английского театра эпохи Просвещения
4. Французский театр эпохи Просвещения
5. Итальянское просвещение
6. Театр немецкого просвещения и его особенности.

Требования к рейтинг-контролю №3:

1. Зарождение критического реализма в драматургии
2. Своеобразие английского романтизма
3. Философский характер немецкого романтизма
4. Зарождение символизма.
5. Скандинавский театр второй половины XIX века.
6. Сценическое искусство актеров новой формации

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Театр Древней Греции. Истоки театра – греческая мифология.
2. Сатировская драма. Структура трагедии и комедии.
3. Сценическое искусство Древней Греции и его особенности.
4. Эволюция древнегреческой трагедии от Эсхила до Еврипида (Эсхил, Софокл, Еврипид).
5. Развитие древнегреческой комедии на примере творчества Аристофана и Менандра.
6. Театр периода республики (Плавт и Теренций).
7. Трагедии Сенеки.
8. Противоборство двух направлений в театре: светского и церковного. Гистрионы.
9. Литургическая и полулитургическая драма.
10. Основные формы церковного театра раннего Средневековья.
11. Светский театр. Основные формы зрелого церковного Средневекового театра: мистериаль, мистерия, моралите, соти.
12. Фарс – площадной народный жанр и его антифеодалная и антиклерикальная направленность.

Самостоятельная работа

В качестве самостоятельной работы студент должен изучить, проанализировать и уметь ответить на вопросы по следующим темам:

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Специфика древнегреческого театра. Структура трагедии.
3. Актерское искусство в древнегреческом театре.
4. Поэтика Аристотеля. Учение о трагедии.
5. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н.э.)
6. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки.
7. Театр Средневековья и его особенности.
8. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
9. Комедия дель Арте и его художественно-эстетические особенности.
10. Английский театр раннего Возрождения.
11. Сценическое искусство английского Возрождения.
12. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Архангельский, А.С. Театр допетровской Руси [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб.: Лань.	2016		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf
2. Врангель, Н.Н. Свойства века. Статьи по истории русского искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань.	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
Дополнительная литература			
3. Актуальные вопросы искусствознания: музыка – личность – культура: Сб. статей по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов в рамках всероссийского фестиваля науки [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова).	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf

7.2. Периодические издания

1. Козьякова М.И. Искусство как утилитарность.-М.//Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова «Вестник МГУ», 2014.
2. Васильченко Е.В. Гендерная тема в пластических культурах мировых цивилизаций.-М.// Обсерватория культуры, 1/2014.
3. Коленова В.В. Театральная концепция Анатолия Васильева: методология и эстетика.-М.// Обсерватория культуры, 1/2014.
4. Плаксина И.В. Воспитательное пространство актёра.-М.// Теория и практика общественного развития №8, 2014.
5. Филановская Т.А. Социально-образовательный «гемеостазис» как источник стабильности художественного образования.-Владимир//Искусство и педагогика, теория, методика, практика, 2011.

7.3. Интернет-ресурсы

1. URL: <http://royallib.com/>
2. URL: <http://www.auditorium.ru/books>
3. URL: <http://knigafund.ru>
4. URL: <http://litmir.co>
5. URL: <http://istkniga.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в ауд. 25-8, а также в Концертном зале на 150 посадочных мест, оснащённом занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием.

Рабочую программу составил: доцент, к.ф.н. Коленова В. В.

Рецензент:

(представитель работодателя) директор ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» Гунин Б.Г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года

Заведующий кафедрой МО

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Протокол № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2020/2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой _____ С

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____