

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

07.07. 2023 г.

Регистрационный № УД-6-122/зуч.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей:*

- 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство*
- 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество*
- 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады*
- 6-05-0215-03 Хореографическое искусство*
- 6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников*
- 6-05-0215-05 Режиссура театра*
- 6-05-0215-06 Актерское искусство*
- 6-05-0215-08 Искусство народного пения*
- 6-05-0215-09 Хоровое творчество*
- 6-05-0215-10 Компьютерная музыка*
- 6-05-0314-02 Культурология*
- 6-05-0314-03 Социально-культурный менеджмент и коммуникации*
- 6-05-1013-02 Социально-культурная деятельность*

Учебная программа составлена на основе учебных планов по специальностям 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство, 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество, 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-03 Хореографическое искусство, 6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников, 6-05-0215-05 Режиссура театра, 6-05-0215-06 Актерское искусство, 6-05-0215-08 Искусство народного пения, 6-05-0215-09 Хоровое творчество, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка, 6-05-0314-02 Культурология, 6-05-0314-03 Социально-культурный менеджмент и коммуникации, 6-05-1013-02 Социально-культурная деятельность

СОСТАВИТЕЛЬ

Т. Н. Бабич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е. Ф. Шунейко, заведующий кафедрой истории и теории искусства учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», кандидат искусствоведения, доцент

И. А. Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Театральное искусство» включена в модуль «История искусств». Учебная программа адресована широкой студенческой аудитории и включает в себя материалы, предназначенные для подготовки обучающихся учреждений высшего образования для специальностей университета.

В учебную программу объединены структурные элементы научно-методического обеспечения образования. Представленный материал учебной программы организован исходя из хронологически-исторического принципа. Вертикальное хронологическое построение курса дополняется горизонтальными срезами, рассматривающими специфику развития театрального искусства.

Учебная программа включает материал по истории мирового и отечественного театрального искусства и направлена на совершенствование теоретических знаний в области сценического искусства. В учебной программе раскрывается эволюция западноевропейского театрального искусства как целостного процесса от момента его зарождения в эпоху Античности до начала XXI в.; представлены этапы становления русского театрального искусства, охарактеризованы основные вехи развития национального (белорусского) театрального искусства. Особое внимание уделяется осмыслению современных тенденций развития театрального искусства, формированию его новых направлений.

Многовекторность обзора истории театрального искусства определила возможность оставить за автором-составителем право отбора учебного материала. Особое внимание уделено не только специфике театрального искусства, его форм и направлений, но и межпредметным связям с эстетикой, культурологией, философией, историей литературы (драматургии), музыки, изобразительного искусства. Взаимосвязь данным учебных дисциплин позволяет наиболее полно изложить природу сценического искусства.

Освоение учебной программы по учебной дисциплине «Театральное искусство» направлено на формирование следующих *компетенций*:

Универсальной компетенции: владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

Базовой профессиональной компетенции: определять этапы развития мирового и отечественного искусства, основываться в профессиональной деятельности на объективных фактах и законах исторического и художественного процессов.

Специализированной компетенции: понимать и анализировать динамику развития видов искусства и их взаимосвязи в историческом контексте

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов необходимого комплекса знаний о закономерностях и основных тенденциях развития театрального искусства.

Задачи учебной дисциплины:

- систематизировать теоретические знания студентов в области истории и теории театрального искусства;
- выявить ценностные аспекты театрального искусства, включая его нравственно-воспитательный потенциал;
- предложить развернутую характеристику основных стилевых направлений театрального искусства, режиссерских и актерских школ;
- сформировать навыки ориентирования в проблематике современного театрального искусства, включая навыки проведения стилистического и жанрового анализа сценических произведений;
- раскрыть уникальные особенности творчества авторов, оказавших влияние на развитие мирового и отечественного театрального искусства;
- формирование у студентов способностей к рефлексии и ценностной оценке сценических произведений, обеспечение непрерывного профессионального самообразования и личностного самосовершенствования.

Познакомившись с материалом учебной дисциплины, студент должен *знать*:

- смысл и предназначение различных видов искусства, образный язык театрального искусства;
- видовую и жанровую типологию театрального искусства;
- историю театрального искусства в соответствии с эпохами, стилями, направлениями и школами;
- основные исторические факты, события, даты, имена деятелей искусства;
- театральную культуру Беларуси и творческую деятельность белорусских актеров, режиссеров, драматургов.

уметь:

- анализировать закономерности развития театрального искусства в разные эпохи;
- анализировать драматургические произведения и спектакли;
- конструировать, анализировать, осуществлять на практике процесс преподавания истории искусств в соответствии с современными требованиями;
- использовать полученные знания в исследовательской практике;
- проявлять оригинальные идеи и образное мышление.

владеть:

- категориальным аппаратом и специфическим языком театрального искусства;
- различными исследовательскими подходами в изучении произведений театрального искусства;
- навыками осознанного восприятия произведений театрального искусства и критического суждения в сфере интерпретации художественных текстов.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Театральное искусство»:

– для специальностей: 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство, 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество, 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-03 Хореографическое искусство, 6-05-0215-08 Искусство народного пения, 6-05-0215-09 Хоровое творчество, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка, 6-05-0314-02 Культурология, 6-05-0314-03 Социально-культурный менеджмент и коммуникации, 6-05-1013-02 Социально-культурная деятельность – 90 часов, из которых 36 часа – аудиторные занятия (из них: лекции – 26 часов, семинарские занятия – 10 часов).

– для специальностей 6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников, 6-05-0215-05 Режиссура театра, 6-05-0215-06 Актерское искусство – 98 часов, из которых 56 часа – аудиторные занятия (из них: лекции – 36 часов, семинарские занятия – 20 часов).

Форма текущей аттестации – защита творческих работ.

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Теоретические основы театрального искусства

Тема 1. Введение. Теория театрального искусства

Цель, задачи, содержание учебной дисциплины. Основные понятия. Театр как вид искусства. Его место в системе художественной культуры. Специфика театрального искусства и его синтетический характер. Возникновение и этапы развития театрального искусства. Виды театра (драматический, оперный, балетный, театр кукол, пластический, театр теней и др.). Ведущие драматические и музыкальные сцены мира. Театральные жанры (трагедия, комедия, мистерия, фарс, драма, мелодрама, трагикомедия, водевиль и др.). Основные художественные течения развития театра – классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм и др.

Средства сценической выразительности. Специфика и сущность актерского мастерства. Роль режиссера в театре. Сотрудничество режиссера с художником (создатель зрительного образа спектакля), композитором (создатель эмоциональной атмосферы спектакля, его музыкально-шумового решения), балетмейстером (создатель пластической выразительности спектакля) и др. Музыкально-шумовое решение спектакля. Сценография как совокупность пространственного решения спектакля (декорации, костюмы, грим, бутафория, предметы реквизита, освещение, постановочная техника, архитектурные особенности театрального здания, варианты режиссерского решения пространства спектакля, пластика актеров и др.). Построение сцены и зрительного зала. Театральные профессии. Театр и зритель.

Раздел II. Театральное искусство Западной Европы

Тема 2.1 Театр эпохи Античности (VI в. до н. э – IV в. н.э.)

Древняя Греция. Театр классической Греции (V–IV вв. до н. э.). Народные истоки древнегреческого театра. Значение религии и культа бога Диониса в становлении древнегреческого театра. Миф как сюжетная основа драматических произведений. Первые драматические представления в Греции в 534 г. до н.э. Организация театральных представлений. Архитектура древнегреческого театра. Театральная машинерия. Декорационное искусство. Актеры и хор, их маски и костюмы. Трагедия, комедия и сатирическая драма – три жанра древнегреческой драматургии. Расцвет древнегреческой трагедии в творчестве Эсхила, Софокла и Еврипида (V в. до н.э.). Трагедии Эсхила «Персы», «Прометей прикованный», трилогия «Орестея». Трагедии Софокла «Антигона», «Царь Эдип», «Эдип в Колоне». Драматургия Еврипида: «Медия», «Ифигения в Авлиде». Особенности древнегреческой античной комедии. Творчество Аристофана. Выразительность театральной формы комедий «Всадники», «Мир»,

«Лягушки». Значение театрального искусства в классической культуре Древней Греции.

Театр эпохи эллинизма (IV–I вв. до н. э.). Архитектура, техника сцены, декорации и костюм эллинистического театра. Новая аттичная комедия, ее структура и особенности. Комедии Менандра «Третейский суд», «Брюзга». Низовые зрелищные формы: мимы, пантомимы, флиаки.

Древний Рим. Театр Римской республики (середина III в. до н.э. – конец I в. до н.э.). Истоки и низовые жанры древнегреческого театра (фестенина, сатура, ателлана). Воздействие греческой культуры. Становление древнеримской литературной драмы: Ливий Андроник, Гней Невий. Древнеримская комедия Плавта, Публия Теренция. Сатирические комедии Плавта «Менехмы», «Ослы». Комедия тогата и литературная ателлана. Организация театральных представлений. «Греческо-римский» тип театрального здания. Декорационное искусство и костюм. Профессионализация актерского мастерства в древнеримском театре. Трагический актер Эзоп и комический актер Росций.

Римский театр Императорской эпохи (I в. до н.э. – I в. н.э.). Драматургия Сенеки: «Медея», «Федра». Римские цирки и амфитеатры. Театр Колизей. Гладиаторские бои.

Тема 2.2 Театр эпохи Средневековья (V – XVI вв.)

Народные истоки средневекового театра в странах Западной Европы. Гистрионы (шпильманы, жонглёры, франты, труверы, трубадуры, менестрели и др.) и их роль в формировании театрального искусства Средневековья. Творчество Адама де ла Аля. Эволюция жанров церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль). Миракли XIII–XIV вв.: «Игра о Святом Николае», «Чудо о Теофиле», «Миракль о Роберте-дьяволе» и их значение в истории западноевропейского театра. Расцвет мистериального театра (XV–XVI вв.): «Мистерия Ветхого Завета», «Мистерия страстей» и др. Сценическая площадка мистериального театра. Светские формы театра эпохи Средневековья (моралите, сатира, фарс): характер представлений, особенности театрально-декорационного оформления. Моралите: «Разумный и Неразумный», «Торговля, Ремесло, Пастух» и др. Фарс – демократический жанр театра эпохи Средневековья. Анонимный французский фарс XV в. «Адвокат Патлен».

Тема 2.3 Театр эпохи Возрождения (XIV – XVI вв.)

Общая характеристика художественной культуры эпохи Возрождения. Достижения театрального искусства Западной Европы эпохи Ренессанса: новая драматургия спектакля и сценическое мастерство актеров.

Итальянский театр эпохи Возрождения: этапы и основные направления его развития (аристократический учено-гуманистический театр и народно-демократический театр). Драматургия итальянских гуманистов:

Л. Ариосто, Б. Довици, Н. Макиавелли, П. Аретино. «Ученая комедия» начала XVI в. Комедия нравов Н. Макиавелли «Мандрагора». Жанры гуманистического театра: трагедия, пастораль. Театральное здание и сцена итальянского театра эпохи Возрождения. Архитектура и декоративное оформление театра. Концепция театрального здания и принципы оформления сцены С. Серлио. Новаторство архитектурных решений А. Палладио и театр «Олимпико» (1585). Изобретение передвижных декораций. Теларии и кулисные декорации. Театральные здания с ярусами для зрителей.

Итальянская комедия дель арте: истоки, пути развития, эстетические принципы. Тематика и своеобразие драматургии спектаклей. Характеристика основных масок-персонажей (слуги Дзанни, Бригелла, Арлекин, Панталоне, Капитан, Доктор, Влюбленные и др.). Костюмы персонажей дель арте. Импровизационность представлений комедии масок (гротеск, сатира, буффонада).

Испанский театр. Особенности проявления ренессансного гуманизма в культуре и театральном искусстве Испании. «Золотой век» испанского театра (XVI–XVII вв.). Становление национальной испанской драмы и профессионального театра. Ранняя испанская драма: Х. дель Энсина, Т. Наарро, Л. дэ Руэда. Особенности организации театральных представлений. Архитектура испанского театра: сцена, декорации, зрительный зал. Творчество М. Сервантеса. Драматургия Л. де Вега («Фуэнте Овехуна», «Собака на сене»). Свообразие драматургии Т. де Молина: комедии «Севильский обольститель, или Каменный гость», пьеса «Благочестивая Марта». Мировоззренческий поиск и драматургия П. Кальдерона де ла Барка: мистическая комедия «Дама-привидение», философские драмы «Стойкий принц», «Жизнь есть сон».

Английский театр. Расцвет английской культуры и «золотой век» искусства (XVI в.). Английский театр эпохи Елизаветы I. «Университетские умы» и творчество драматургов «дошекспировской» эпохи: Дж. Лили, Т. Кида, Р. Грина, К. Марло.

Творчество У. Шекспира как вершина развития английского театрального искусства эпохи Возрождения. Периодизация творчества У. Шекспира, хронология создания произведений. Шедевры У. Шекспира: исторические хроники («Генрих VI», «Ричард III», «Генрих IV»), трагедии («Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло»), комедии («Комедия ошибок», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь»). Пьесы У. Шекспира как неотъемлемая часть мировой театральной культуры. Постановки пьес У. Шекспира в ведущих европейских театрах.

Формирование профессионального театрального искусства в Англии (деятельность частных, публичных и придворного театров). Возведение театральных зданий, особенности устройства сцены, зрительного зала. Театр «Глобус»: принципы оформления и организации спектаклей. Актерское мастерство Р. Бёрбеджа, исполнителя главных ролей в пьесах У. Шекспира.

Тема 2.4. Западноевропейский театр XVII в.

Ведущая роль французского театра в европейском сценическом искусстве (вторая половина XVII в.). Классицизм как ведущее направление в театральном искусстве Франции. Эстетические основы классицизма, провозглашенные Н. Буало в трактате «Поэтическое искусство». Основные положения эстетики классицизма. Создание П. Корнелем героической трагедии нового типа: «Сид», «Гораций». Творчество Ж. Расина: трагедии «Андромаха», «Британик», «Ифигения». «Федра» как вершина творчества Ж. Расина. Эстетика классицистского спектакля второй половины XVII в. «Трагическая» сцена и актеры: пластика жестов и движений, установление системы амплуа.

Ж.-Б. Мольер и французский комический театр второй половины XVII в. Возникновение «высокой комедии» – нового типа комедийного спектакля. Драматургия Ж.-Б. Мольера: «Тартюф», «Дон Жуан, или Каменный гость», «Мещанин во дворянстве» и др. Проявление элементов народного театра в творчестве Ж.-Б. Мольера. Постановки пьес Ж.-Б. Мольера в ведущих европейских театрах.

Тема 2.5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения (XVIII в.)

Общая характеристика художественной культуры эпохи Просвещения. Национальное своеобразие проявления идей Просвещения в западноевропейских странах.

Французский театр. Драматургия французский просветителей: трагедии Ф.-М. Вольтера («Эдип», «Заира», «Магомет»), «серьезные» комедии Д. Дидро («Внебрачный сын»), «буржуазные драмы» Д. Дидро («Отец семейства»), комедии П.-О. де Бомарше («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»). Трактат Д. Дидро «Парадокс об актере».

Основные тенденции развития актерского мастерства во французском театральном искусстве XVII в. Ведущие французские театры («Комеди Франсэз» и «Комеди Итальянн»). Реформы во французском театральном искусстве (декорационное оформление спектакля, костюмы актеров). Развитие народного театра.

Английский театр. Особенности развития идей Просвещения в Англии. Привилегированные театры Лондона (Друри-Лейн, Ковент-Гарден) и их борьба с демократическими «малыми» театрами. Английские реформы в области театрального искусства. Английская драматургия эпохи Просвещения: развитие сентиментальной комедии и бытовой драмы. О. Смит и его комедия «Ночь ошибок». «Школа злословия» Р. Шеридана. «Малые» жанры английской драматургии: балладная опера, фарс, пантомима. «Опера нищих» Дж. Гея. Д. Гаррик как ведущий актер-реалист эпохи Просвещения: творческий метод и интерпретация шекспировских ролей. Сущность театральных реформ Д. Гаррика.

Итальянский театр. Идеи Просвещения и итальянская художественная культура. Отражение идей Просвещения на итальянской сцене. Эволюция комедии дель арте. Реформы К. Гольдони: комедии «Кофейная», «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы». Фьябы (сказки для театра) К. Гоцци: «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень», «Турандот», «Зеленая птичка» и др. Борьба К. Гоцци против театральных реформ К. Гольдони.

Немецкий театр. Реформы немецкого театра XVIII в. Творчество немецких драматургов Г.-Э. Лессинга, И.-В. Гёте, Ф. Шиллера как итог литературных и театральных реформ эпохи Просвещения. Драматические произведения Г.-Э. Лессинга: «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Театрально-эстетические идеи и режиссерская деятельность И.-Э. Гете в Веймарском театре. Специфика «веймарского классицизма». Драмы Ф. Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт».

Тема 2.6 Западноевропейский театр XIX в.

Западноевропейский театр XIX в.: общая характеристика. Возникновение и эволюция романтического театра. Новый герой романтического искусства. Особенности развития романтизма во Франции, Англии, Германии. Обновление драматургических жанров, стилистики, средств выразительности. Реалистические тенденции в театре второй половины XIX в. Актерское мастерство Западной Европы XIX в.

Французский театр. Великая французская революция и театр. Стилиевые особенности романтизма во французской драматургии и театре (В. Гюго, А. Стендаль, А. Дюма-отец, П. Мериме, А. де Мюссе, О.-Э. Скриб, О. Бальзак и др.) Творчество В. Гюго: романтические драмы «Эрнани», «Король забавляется», «Мария Тюдор», «Рюи Блаз». Французская репертуарная драма. Романтические драмы А. Дюма-отца: «Генрих III и его двор», «Антоний», «Кин, или Гений и беспутство». Комедии Э. Скриба «Лестница Славы», «Стакан воды».

Французская драматургия и театр периода Второй империи (А. Дюма-сын, В. Сарду, Э. Лабиш). Становление натуралистического театра во Франции и творчество Э. Золя. «Свободный театр» А. Антуана и сущность его сценической реформы. Неоромантизм во французском театре конца XIX в. Драматургия Э. Ростана: комедия «Сирано де Бержерак», лирическая драма «Принцесса Грёза».

Творчество крупнейших актеров французского романтического театра: П. Бокаж, М. Дорваль, Ф. Леметр. Возрождение классицистских традиций в творчестве Э. Рашель. Творчество С. Бернар.

Немецкий театр. Немецкий романтизм в драматургии и театре (Г. фон Клейст, Г. Бюхнер, К. Гуцков). Драматургия и театрально-эстетические взгляды Г. фон Клейста. Театрально-эстетические концепции и драматургия Э.-Т. Гофмана. Мюнхенский придворный театр. Веймарский театр.

Развитие сценического искусства в Германии и Австрии во второй половине XIX в. Драматургия и театральная деятельность Г. Гауптмана. Его пьесы «Перед восходом солнца», «Перед заходом солнца», социальная драма «Ткачи». Развитие немецкого натурализма. Режиссерская деятельность О. Брама и его «Свободная сцена». Постановки шекспировских пьес М. Рейнхардтом. Импрессионизм в австрийской драматургии и театре. Драматургия Г. фон Гофманстала. Моралите «Каждый человек».

Формирование национальных актерских школ в Германии: гамбургская (Г. Лессинг), мангеймская (Ф. Шрёдер), веймарская (И.-В. Гёте). Немецкие актеры-романтики: Ф. Флек, Л. Девриент. Становление немецкой режиссуры. Театральная деятельность К. Иммермана.

Английский театр. Возникновение романтизма в Англии. Основные направления развития английского романтизма. Драматургия Дж. Байрона и П.-Б. Шелли. Английская мелодрама. Сценический реализм английского театра середины XIX в. Оформление спектакля романтического театра. Типология в решении сценического пространства и костюмов. Театр Бенкрофтов и его новации в организации постановок, изменение театрального зала, реформа декорационного оформления.

Развитие английского театра на рубеже XIX–XX вв. Эстетизм в творчестве О. Уайльда. Творчество Б. Шоу и его «интеллектуальный театр» (пьесы «Профессия миссис Уоррен», «Пигмалион», историческая драма «Цезарь и Клеопатра», драма «Дом, где разбиваются сердца» и др.). Г. Ирвинг как ведущий актер и режиссер театра «Лицеум». Творчество актрисы Э. Терри. Актер, режиссер, художник Г. Крэг, его драматургия и театрально-критическая деятельность.

Основные тенденции развития актерского искусства Англии: С. Сиддонс, Д.-Ф. Кембл, Ф. Кук. Трагик Эдмунд Кин и его роли (Ромео, Гамлет, Отелло).

Скандинавский театр. Скандинавская драматургия второй половины XIX – начала XX в. Поэтика «Новой драмы» и предпосылки возникновения режиссерского театра. Расцвет реалистической драматургии Норвегии и творчество Г. Ибсена. Романтическая драма «Пер Гюнт». Социально-психологические драмы «Кукольный дом», «Привидения», «Враг народа». Формирование идейно-эстетических принципов символизма в литературе и театре. Творчество, эстетические взгляды и театральная деятельность бельгийского драматурга М. Метерлинка (теория «статичного театра» или «теория молчания»). Пьесы М. Метерлинка «Слепые», «Чудо святого Антония», «Синяя птица» и др. Специфика «натурализма» А. Стриндберга: драма «Фрёкен Юлия», исторические драмы («Королевский цикл») «Густав Васа», «Эрик XIV», камерная драма «Буря». «Интимный» театр А. Стриндберга.

Итальянский театр. Итальянская актерская школа. Творчество Э. Росси и его трактовка шекспировских ролей (Гамлет, Лир, Отелло). К.С. Станиславский о Э. Росси. Творческий путь Т. Сальвини и его трактовка шекспировских ролей.

Тема 2.7 Театр Западной Европы и США XX в.

Новые тенденции в развитии зарубежного театра XX в.

Немецкий театр. Экспрессионизм как художественное направление в немецком театре. Экспрессионизм в актерском искусстве и режиссуре (Г. Хартунг, Р. Вайхерт, Л. Йесснер, К. Мартин, Ю. Фелинг). Творчество Б. Брехта как вершина немецкой драматургии XX в. «Эпический» («нетрадиционный», «небуржуазный») театр Б. Брехта. Пьесы-притчи Б. Брехта «Что тот солдат, что этот», «Добрый человек из Сезуана» и др. Эпическая драма «Мамаша Кураж и ее дети». Творчества Б. Брехта в мировой литературе XX в. Драматургия и сценическое искусство Германии 1960–1990-х гг. «Документальный» театр. Драматургия П. Штайна и его постановки в театре «Шаубюне».

Французский театр. Драматургия Франции первой половины XX в. (А. Салакру, Ж. Кокто, Ж. Ануй и др.). Театр «Старая голубятня» Ж. Капо. «Картель четырех»: Ш. Дюлен, Л. Жуве, Г. Бати, Ж. Питоев. Эклектика и черты модернизма в драматургии Ж. Кокто. Французская интеллектуальная драма: Ж. Жираду «Троянской войны не будет» и «Электра». Драматургия Ж. Ануй и антифашистский пафос его трагедии «Антигона». Концепция «театра жестокости» А. Арто. Теоретическая работа А. Арто «Театр и его двойник».

Экзистенциализм и драматургия Ж.-П. Сартра. Творчество А. Камю. Театр абсурда – новый этап в развитии мирового театра второй половины XX в. Драматургия театра абсурда: Э. Ионеско («Лысая певица», «Носорог», «Стулья»), С. Беккет («В ожидании Годо», «Счастливые дни»), Ж. Жене («Служанки», «Ширмы»), Г. Пинтер («Пейзаж», «День рождения»), Ф. Аррабаль («Пикник», «Сад наслаждений»), С. Мрожек («Кароль», «Стриптиз», «Эмигранты»).

Итальянский театр. Футуризм в итальянском театральном искусстве. Творчество Л. Пиранделло («Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих IV»). Творчество Э. де Филиппо («Неаполь – город миллионеров», «Филумена Мартурано» и др.).

Испанский театр. Творчество Ф. Лорки («Кровавая свадьба», «Дом Бернарды Альбы»).

Английский театр. Разнообразие художественных направлений в театральном искусстве и драматургии Англии XX в. Эволюция от салонной комедии до социальной драмы. Творчество У. Мозма («Театр») и Дж. Пристли («Опасный поворот», «Инспектор пришел»). Деятельность театра «Олд Вик»: постановки шекспировских пьес. Актерская школа: С. Торндайк, Дж. Гилгуд, Л. Оливье, Р. Ричардсон, В. Ли, П. Скофилд и др. Драматургия «молодых рассерженных» (Дж. Осборн, А. Уэскер). Драма Дж. Осборна «Оглянись во гневе». Шекспировский мемориальный театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Шекспировские фестивали.

Театр США. Драматургия Ю. О'Нила («Любовь под вязами», «Долгий день уходит в ночь») и Т. Уильямса («Трамвай «Желание»», «Стеклянный

зверинец»). Жанр мюзикла на американской сцене. Бродвейский мюзикл. Творчество Э.-Л. Уэббера: мюзиклы «Кошки», «Эвита», «Призрак оперы», рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» и др. Драматургия Т. Уильямса, Э. Олби («Не боюсь Вирджинии Вулф», «Все кончено», «Человек с тремя руками»), «А. Миллера («Смерть коммивояжера», «Происшествие в Виши», «Разбитое стекло», «Цена»).

Шведский театр. Театр Швеции XX ст. и драматургия М. Фриша («Санта Крус», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»), Ф. Дюрренматта («Визит старой дамы», «Ромул Великий», «Франк V»).

Польский театр. Театральное искусство Польши второй половины XX в. «Театр-лаборатория» Е. Гротовского.

Раздел III. Театральное искусство России

Тема 3.1 Русский театр: от истоков до XVIII в.

Народные истоки русского театра. Календарно-обрядовые игры, праздники восточнославянских племен. Театральные элементы в древнерусских играх, обрядах, игрищах. Народный театр на Руси и формы его существования. Скоморохи и роль скоморошества в формировании народной театральной культуры Руси. Кукольная комедия про Петрушку: характеристика художественных особенностей драматургических интермедий, организация представлений.

Развитие народного театра России в XVII в. Народная драма и специфика ее воплощения. Устные народные драмы: «Царь Максимилиан», «Лодка». Художественные особенности: сюжет, композиция, главные персонажи, жанровая природа, языковая выразительность. Церковный театр и литургическая драма. Школьный театр на Руси, особенности школьной драмы. Репертуар школьных театров, актерское мастерство, декоративно-художественное оформление и костюм. Деятельность С. Полоцкого. Влияние школьного театра на дальнейшее формирование светской театральной культуры. Первый придворный театр (1672) царя Алексея Михайловича: репертуар, характер представлений, декоративно-художественное оформление. Деятельность И. Грегори. Первая постановка «Эсфирь, или Артаксерксово действо»: принципы постановки и оформление.

Классицизм и Просвещение в русском театре XVIII в. «Петровское Просвещение». Деятельность публичных театров в эпоху Петра I, их репертуар. Забавы и театральные представления русского двора XVIII в.: «петровские» ассамблеи, карусели и др. Публичный театр в Москве («Комедийная хоромина»): организация, репертуар, актерское мастерство. Школьный театр при Петре I. Трагикомедия Ф. Прокоповича «Владимир».

Формирование идей просветительского классицизма в России во второй половине XVIII в. Драматургия русского классицизма: А. Сумароков, М. Ломоносов, Я. Княжнин, М. Херасков. Театральная и драматургическая деятельность А. Сумарокова: трагедия «Димитрий Самозванец». Значение

театральной и драматургической деятельности А. Сумарокова для развития профессионального театра России.

Русское театральное искусство последней четверти XVIII в. Драматургия Д. Фонвизина: сатирические комедии «Бригадир» и «Недоросль». Организация театра в Ярославле. Дебют труппы Федора Волкова в Петербурге. Создание русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Репертуар, актерское мастерство, декоративно-художественное оформление театра. Первый профессиональный русский актер Ф. Волков и его деятельность (актерская, режиссерская, педагогическая). Формирование актерской школы в России: И. Дмитриевский, Я. Шумский, А. Мусина-Пушкина и др.

Архитектура русского театра XVIII в. Особенности оформления спектаклей: использование перспективно-живописных декораций, выработка принципов освещения. Историческая конкретизация сценического костюма последней четверти XVIII в.

Деятельность крепостных театров России XVIII в.: театр графа Н.П. Шереметьева в Кускове и Останкино, театр князя Н.Б. Юсупова в Архангельском. Провинциальные крепостные театры А.Р. Воронцова, С.М. Каменского, С.Г. Зорича.

Тема 3.2 Русский театр XIX в.

Русский театр в контексте европейской культуры. Появление лирическо-героических трагедий В.А. Озерова: «Эдип в Афинах», «Дмитрий Донской»; их идейное содержание. Сатирические комедии И.А. Крылова «Модная лавка» и «Урок дочкам» и их актуальность в XIX в. Актерское мастерство К.С. Семеновской и отзывы ее современников (А.С. Пушкин).

Деятельность А.С. Грибоедова на пути формирования реалистической драматургии. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»: новизна, афористичность языка, сценическая судьба. Театрально-эстетические взгляды и драматургия А.С. Пушкина. Особенности пушкинской драматургии, ее сценичность. Трагедия «Борис Годунов», ее проблематика. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина: сюжетные особенности, проблематика. Произведения А.С. Пушкина на русской сцене. Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад»: идейное содержание, художественные особенности и сценическая история. Критический реализм Н.В. Гоголя: комедии «Ревизор», «Женитьба», «Игроки». Реформаторские тенденции в русской театральной драматургии середины XIX в. Драматургия И.С. Тургенева: «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».

Организация театральных представлений в России в XIX в. Формирование системы государственных театров. Деятельность Императорских театров: Александринский, Мариинский, Михайловский (Петербург), Малый, Большой (Москва). Жанровое многообразие сценических постановок. Романтическое направление в актерском искусстве 1820-х гг. «Школа представления» В.А. Каратыгина; сценический

классицизм и романтическая драма. Московский трагик П.С. Мочалов: разнообразие сценического репертуара. М.С. Щепкин как реформатор русской сцены (педагог, режиссер, теоретик театра). Основные этапы его творческой деятельности, его роли, сценические и эстетические принципы.

Историческая роль Малого театра в утверждении драматургии А.Н. Островского. Усиление реалистических тенденций, стремление к созданию атмосферы вероятности сценического действия. Влияние драматургии А.Н. Островского, А.В. Сухова-Кобылина, И.С. Тургенева на искусство театра. Творческое наследие А.Н. Островского и его историческая роль в создании национального репертуара (пьесы «Доходное место», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Таланты и поклонники» и др.).

Театральная эстетика М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проблематика и художественная особенность сатирических комедий «Смерть Пазухина» и «Тени». Сатирическая драматургия А.В. Сухова-Кобылина: социально-бытовая комедия «Свадьба Кречинского», трагикомедия «Дело» и трагифарс «Смерть Тарелкина». Драматургия А.К. Толстого: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Драматургия Л.Н. Толстого: драмы («Власть тьмы», «Живой труп») и комедии («Плоды просвещения»).

Актерское искусство второй половины XIX – начала XX в. Малый театр и актерское искусство П. Садовского, Г. Федотовой, А. Ленского, А. Юджин-Сумбатова и др. Актерское искусство М. Савиной, К. Варламова, П. Стрепетовой, М. Ермоловой и др. Творчество О.Ф. Комиссаржевской.

Тема 3.3 Русский театр на рубеже XIX – XX вв.

Русский театр и драматургия на рубеже XIX–XX вв.: общая характеристика. Литературные и художественные направления: символизм, акмеизм, футуризм, неоклассицизм, неоромантизм и др. Формирование новой художественной артистической среды (литературно-артистические кафе, кабаре, творческие объединения «Бродячая собака», «Бубновый валет», «Мир искусства» и др.). Авангардные течения в театральном искусстве начала XX в. Символистский театр и символистская драма (Л. Андреев, А. Блок, А. Белый, В. Иванов). Антрепризы «Русские сезоны» (1907–1914) С. Дягилева. Становление нового русского балетного театра. Деятельность М. Фокина, А. Павловой, В. Нижинского. «Мамонтовская» опера.

Организация и деятельность Московского Художественного театра. Создание К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898, с 1901 – Московский Художественный театр /МХТ/). Формирование эстетических принципов театра нового типа. Творческие поиски и главные достижения МХТ. «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого – первый спектакль МХТ. Постановочный метод Станиславского и Немировича-Данченко. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского и

В.И. Немировича-Данченко в МХТ. Постановки пьес А.П. Чехова на сцене МХТ: «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Иванов» – тема современности, правды жизни русской интеллигенции. Пьесы М. Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца» на сцене МХТ.

Противоречивость творчества МХТ в период 1907–1917 гг.: отход от реалистичного отражения реальности, мотивы религиозности, психологизм в раскрытии характеров в постановках произведений русской и европейской классической (пьесы М. Метерлинка, К. Гамсуна) и современной драматургии (пьесы С.А. Найденова, Е.Н. Чирикова). «Классическое» направление деятельности МХТ – спектакли по произведениям А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского (инсценировка романов «Братья Карамазовы» и «Бесы»). Творческие принципы К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в МХТ до 1917 г. Совместная работа над пьесами А.П. Чехова и М. Горького. Основные постановки В.И. Немировича-Данченко: «Юлий Цезарь» У. Шекспира, «Живой труп» Л.Н. Толстого, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского и др.

Актерское искусство начала XX в.: К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, И.М. Москвин, В.И. Качалов, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, Н.П. Хмелев, А.А. Яблочкина, А.А. Остужев, И.В. Ильинский, Н.К. Черкасов и др.

Чехов и театр. Новаторская драматургия А.П. Чехова. Драма «Иванов». Ранний период творчества, первые пьесы и водевили: «Медведь», «Свадьба», «Юбилей» и др. Сценическая судьба пьесы «Чайка». Тема «маленького человека» в пьесе «Дядя Ваня». Художественный подтекст и реалистичная символика в пьесе «Три сестры». Идею содержания комедии «Вишневый сад». Сотрудничество А.П. Чехова с МХТ. Чехов – теоретик театра, его взгляды на драматургию и актерское мастерство. Формирование новаторской театральной эстетики. Особенности драматургического языка произведений. Постановки пьес А.П. Чехова в период 1898–1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов».

Горький и театр. Обзор творчества М. Горького. Возникновение и утверждение метода социалистического реализма в пьесах дореволюционного периода. Тема идейного противостояния основных социальных слоев русского общества: «Мещане», «На дне», «Варвары» и др. Тема разрушения внутренних устоев общества в преддверии революционных событий («Васса Железнова», «Старый»), крушение старого света («Егор Булычев и другие» и др.). М. Горький и МХТ. Его роль в идейно-творческом развитии МХТ.

Тема 3.4 Театральное искусство советской эпохи (1917–1991 гг.)

Развитие советского театрального искусства в послереволюционный период. Открытие драматических театров в союзных республиках (в том

числе театров для детей, Красной Армии, агитационных, колхозно-совхозных, ТРАМ). Русский советский театр 1920–1930-х гг.

Искусство МХТ. Театральная деятельность К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в послереволюционный период. Станиславский – режиссер. Система воспитания актера и ее определение в работе «Моя жизнь в искусстве». Формирование системы Станиславского – творческого метода осознанного овладения исполнителями подсознательными творческими процессами, способами органичного перевоплощения актера в сценический образ. Всемирное значение театральной деятельности К.С. Станиславского. В.И. Немирович-Данченко – театральный деятель, драматург, режиссер и педагог. Его работа «Рождение театра».

К.С. Станиславский – инициатор создания молодежных театральных студий. Экспериментальный Театр-студия на Поварской (1905), Первая студия МХТ (1913, с 1924 – МХТ-2). Михаил Чехов – выдающийся русский актер, режиссер, педагог, его роль в деятельности студии МХТ (1920, «Вахтанговская студия» во главе с Е.Б. Вахтанговым, с 1926 – Государственный театр им. Е.Б. Вахтангова). Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова. Роль студий в деятельности МХТ.

В.Э. Мейерхольд – ученик драматических классов В.И. Немировича-Данченко, актер МХТ, режиссер, создатель «Товарищества новой драмы». В.С. Мейерхольд и его театральные поиски на рубеже XIX–XX вв. Конструктивизм и биомеханика в творчестве В.Э. Мейерхольда. Мейерхольд – теоретик и практик условно-символистского и традиционалистского театра.

Русская драматургия 1920–1930-х гг.: М. Булгаков, В. Маяковский, В. Иванов, В. Биль-Белоцерковский, Н. Погодин и др. Русская драматургия 1940-х гг.: А. Арбузов, К. Симонов, А. Афиногенов, Н. Эрдман, Е. Шварц и др. Творчество режиссеров – Р. Симонова, Н. Охлопкова, Ю. Завадского, А. Попова и др. Актерское искусство. Сценография и театральный костюм (художники-сценографы Ю. Пименов, В. Рындин, А. Тышлер).

Основные тенденции развития русского советского театра в послевоенный период. «Военная тема» в русской литературе: драмы М. Светлова («Бранденбургские ворота»), Б. Лавренева («За тех, кто в море»), К. Симонова («Дни и ночи») и др. Постановки Ю. Завадского, К. Зубова, А. Лобанова и др. Разнообразие творческих манер, стилей и направлений в театральном искусстве 1950-х гг. Драматургия А. Арбузова, А. Корнейчука, С. Михалкова, М. Погодина, Е. Шварца, А. Софронова, начинающих авторов (С. Алешин, А. Володин, М. Шатров). Новаторские поиски нового поколения драматургов и режиссеров – Г. Товстоногова, Ю. Любимова, А. Гончарова, О. Ефремова, А. Эфроса и др. Открытие театра «Современник» (1957) во главе с О. Ефремовым. Формирование труппы театра. Поиски «собственного» автора (В. Розов, А. Володин). Деятельность театров: Большого драматического театра (БДТ во главе с Г. Товстоноговым, 1956), Малого драматического театра (МДТ), Театра им. Моссовета с главным режиссером Ю. Завадским и др.

Советское театральное искусство 1960-х гг.: обновление репертуара театров, форм, сценических средств выразительности, воспитание режиссеров нового поколения (Г. Волчек, М. Захаров, Л. Хейфец и др.). Преобразование Московского театра драмы и комедии на Таганке (руководитель Ю. Любимов). Яркие актерские индивидуальности в труппе театра – А. Демидова, З. Славина, В. Высоцкий, Н. Губенко, В. Золотухин и др. Разножанровость репертуара советского театра 1960-х гг. Постановки спектаклей по произведениям М. Шатрова, А. Володина, В. Розова, Э. Радзинского и др. Утверждение новых форм поэтического театра. Освоение театрами драматургии М. Булгакова («Мольер», «Дни Турбиных», «Бег»), Ж.-Б. Мольера, П. Бомарше, Б. Шоу и др. Режиссерские работы О. Ефремова, А. Эфроса, Ю. Завадского, О. Гончарова.

Русский советский театр 1970–1980-х гг. Достижения русского театрального искусства в 1970–1980-е гг. Активизация нового поколения драматургов (М. Рошин, А. Казанцев, А. Галин, Л. Петрушевская и др.), режиссеров (А. Васильев, Л. Додин, К. Гинкас, Р. Виктук, Ю. Еремин и др.), актеров (Л. Ахеджакова, М. Неёлова, А. Абдулов, К. Райкин, А. Миронов, А. Колягин, Н. Караченцов, В. Невинный, В. Лановой, Т. Васильева, О. Янковский и др.). Постановки произведений А. Арбузова («Сказки старого Арбата», «Старомодная комедия», «Жестокие игры»), М. Рошина («Валентин и Валентина», «Старый новый год», «Эшелон»), А. Вампилова («Утиная охота», «Старший сын», «Прощание в июне») и др. Инсценировки прозы В. Шукшина, Ф. Абрамова, В. Астафьева, Б. Васильева, В. Распутина, К. Симонова, Ю. Трифонова, Э. Радзинского и др. Новое освещение военной темы в спектаклях по повестям Б. Васильева «А зори здесь тихие...», «В списках не значился», в пьесе «Эшелон» М. Рошина, в инсценировке по роману Ю. Бондарева «Берег» и др. Новое прочтение классических произведений: пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» в постановке А. Эфроса, Ю. Любимова, Л. Хейфеца; «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера в постановке А. Эфроса и др. Сценография и театральные костюмы (художники-сценографы Д. Боровский, Э. Корчагин, В. Левенталь, Э. Стенберг и др.). Театры-студии 1980–1990-х гг.: «Наш дом», «Табакерка», «Человек», «Мастерская Петра Фоменко» и др.

Тема 3.5 Современная российская сцена

Обзор деятельности современных театров России: эстетические поиски в условиях новой культурной ситуации. Драматургия Л. Петрушевской, Н. Коляды, Н. Садур. «Новая документальная драма» («русский verbatim»): И. Вырыпаев, В. Сигарев, братья Пресняковы. Театр Е. Гришковца: «эстетика» документализма, новые формы творчества. Пьесы: «Как я съел собаку», «Одновременно», «Дредноуты», «День радио», «Планета», «Город», «Зима». Основные художественные тенденции со временного российского театрального процесса. Режиссеры-новаторы Ю. Бутусов, Р. Туминас, С. Женовач и др. Постдраматический театр как одна из магистральных форм

современного театрального искусства начиная с 2000-х гг. Иммерсивный театр («site-specific theater») и формы его коммуникации со зрителем.

Раздел IV. Театральное искусство Беларуси

Тема 4.1 Театр Беларуси: от истоков до XVIII в.

Истоки театра Беларуси. Обрядово-театрализованные действия в народной традиции белорусов. Синкретизм народного театра. Элементы театрализации в народных обрядах, играх. Календарно-земледельческий цикл белорусов. Персонажи обрядов. Традиции скоморошества в Беларуси. Синкретический характер их искусства. Деятельность «Сморгонской академии» Радзивиллов (XVI–XVIII вв.). Народная драма: истоки, композиционно-сюжетное строение, персонажи, костюмы.

Театр Беларуси XVI–XVII вв. Школьный театр. Иезуитские школьные театры в Полоцке, Пинске, Гродно, Несвиже и др. Репертуар школьных театров (пьесы на библейско-евангельские сюжеты, интермедии социально-бытового характера). Морализаторско-религиозный (истории о святых), панегирический (легенды и истории из жизни царей и героев) характер иезуитских школьных драм. Оформление спектакля школьного театра. Организация театральных представлений при православной братской школе. Деятельность С. Полоцкого.

Батлейка – белорусский народный театр кукол. Этимология слова. Истоки батлеечного театра. Виды батлейки: панорамная (одноэтажная); двухэтажная; батлейка-«жлоб»; батлейка с прозрачными декорациями; батлейка-звезды и др. Конструкция театра и оформление театра. Куклы-персонажи. Типы кукол (перчаточные, тростевые, вертепные, куклы-марионетки и др.) и технология их изготовления. Импровизационная основа спектакля. Сюжеты батлеечного спектакля. Связь с христианскими, языческими и бытовыми традициями.

Деятельность частновладельческих (магнатских) театров в Беларуси во второй половине XVIII в. Придворные театры Радзивиллов в Несвиже и Слуцке. Комедии, драмы, оперные и балетные постановки театра. Деятельность Ф.У. Радзивилл и ее литературное наследие: комедии, трагедии, оперные либретто, стихи, трактаты, эпистолярные произведения. «Усадьба муз» М.К. Огинского в Слониме. «Плавучая сцена» (театр на воде) М.К. Огинского (оперные и балетные постановки). Театр А. Тизенгауза в Гродно (балетные спектакли). Театр С.Г. Зорича в Шклове (балетные и драматические постановки). Роль частновладельческих театров в развитии профессионального сценического искусства и художественного образования в Беларуси.

Тема 4.2 Театр Беларуси XIX – начала XX в.

Деятельность любительских театров белорусских магнатов Тышкевичей в Свислочи и Плещеницах, Сапег в Ружанах. Выступление передвижных театральных трупп в городах Беларуси. Организация городских литературно-музыкальных кружков и товариществ в последней четверти XIX в. (Минск, Пинск, Гродно, Вильно и др.). Их роль в эстетическом воспитании, распространении художественных знаний и образования в Беларуси. В. Дунин-Мартинкевич – основатель белорусского национального театра. Творческий путь драматурга. Деятельность любительского театра В. Дунина-Мартинкевича в фольварке Люцинка. Произведения В. Дунина-Мартинкевича: оперетты «Рекрутский еврейский набор», «Состязания музыкантов», «Чудодейственная вода», комическая опера «Селянка» («Идиллия»), комедия «Пинская шляхта». Развитие театральных традиций В. Дунина-Мартинкевича в белорусском национальном театре начала XX в.

Активизация театральной жизни в Беларуси в 1905–1907 гг. Гастрольные выступления в белорусских городах известных русских актеров В. Комиссаржевской, К. Варламова, А. Яблочкиной и др. Распространение «белорусских вечеринок». Первая публичная белорусская вечеринка (Вильно, 1910) и ее роль в развитии национальных театрально-музыкальных представлений. Деятельность любительских театров (Минск, Могилев, Орша и др.). И. Буйницкий как организатор белорусских вечеринок, создатель белорусского профессионального театра. Первая белорусская труппа И. Буйницкого. Особенности театральных постановок труппы И. Буйницкого (белорусские народные песни, танцы, декламации стихов и рассказов, пьесы, использование элементов белорусского декоративно-прикладного искусства в сценическом оформлении). Репертуар театра И. Буйницкого: произведения К. Каганца, М. Кропивницкого, Э. Ожешко, А.П. Чехова, Я. Купалы, Я. Колоса, Я. Лучины и др. Роль И. Буйницкого в распространении белорусской культуры, литературы и языка, народного искусства.

Тема 4.3 Театр Беларуси XX в.

Активизация театрального движения после революции 1917 г.; деятельность передвижных театральных трупп, агитационных и колхозно-совхозных театров, белорусских ТРАМ. Деятельность клуба минской интеллигенции «Беларуская хатка» и организация на ее основе Первого товарищества белорусской драмы и комедии (1917–1920) во главе с Ф. Ждановичем. Первые постановки: спектакли «Паўлінка» и «Раскіданае гняздо» Я. Купалы, «У зімовы вечар» Э. Ожешко и др. Сотрудничество В. Голубка с Товариществом драмы и комедии. Роль Первого товарищества белорусской драмы и комедии в развитии профессионального театрального искусства в Беларуси.

Творчество Е. Мировича – актера, режиссера, драматурга и педагога, одного из создателей белорусского советского театра. Драматургические

произведения Е. Мировича: сатирические сценические миниатюры и пьесы («Графиня Эльвира», «Машека», «Коваль – воевода»), драмы («Кастусь Калиновский») и др. Роль Е. Мировича в формировании белорусской национальной актерской школы и режиссуры.

Творчество В. Голубка – театрального деятеля, создателя самобытного национального белорусского театра, драматурга, режиссера, актера, первого народного артиста Беларуси. Драматургия В. Голубка: «Писаревы именины», «Безродный», «Суд», «Анка» и др. Культурно-просветительская и режиссерская деятельность В. Голубка, его роль в развитии белорусского профессионального театрального искусства. Деятельность В. Голубка в Белорусском третьем государственном театре (1920–1937, с 1932 – БДТ-3).

Национальный академический театр им. Я. Купалы (1920–1925 БДТ, с 1926 – БДТ-1, с 1945 – театр им. Я. Купалы). Реорганизация театра с приходом Е. Мировича (с 1921), формирование нового репертуара. Творческие достижения актеров В. Крыловича, Г. Глебова, В. Владомирского, И. Жданович, Л. Ржецкой.

Деятельность БДТ-1 в годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. Обращение к идейно-патриотической и героической тематике: «Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова, «Константин Заслонов» А. Мовзона, «С народом» К. Крапивы, «Цитадель славы» К. Губаревича и др. Пьесы Я. Купалы на сцене театра («Раскіданае гняздо» і «Паўлінка»). Воплощение на сцене произведений всемирной и русской классики, современной советской драматургии.

Поиски новых средств сценической выразительности, жанровое и тематическое расширение репертуара театра, освоение преимущественно современной драматургии в 1960-е гг. (пьеса А. Макаёнка «Левониха на орбите», В. Розова «Традиционный сбор», Б. Брехта «Что тот солдат, что этот», инсценировка романа И. Мележа «Люди на болоте» и др.). Воплощение на сцене театра в 1970–1980-х гг. современных произведений белорусской драматургии: «Амнистия», «Мудромер» Н. Матуковского, «Затюканный апостол», «Трибунал», «Таблетку под язык», «Верочка» А. Макаёнка, «Врата бессмертия» (белор. «Брама неўміручасці») К. Крапивы, «Порог», «Вечер», «Рядовые» А. Дударева и др.

Деятельность театра в 1990–2000-х гг.; сочетание разных стилей, течений и направлений, жанровая и тематическая разновидность репертуара. Постановки белорусской классики («Здешние» /белор. «Тутэйшыя»/ Я. Купалы и «Идиллия» В. Дунина-Мартинкевича, («Сымон-музыкант» /белор. «Сымон-музыка»/ Я. Коласа); исторических спектаклей («Князь Витовт», «Чорная панна Несвижа» А. Дударева; «Дикая охота короля Стаха» В. Короткевича); русской и иностранной классической драматургии («Свои люди – сочтемся» А.Н. Островского, «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Эрик XIV» А. Стриндберга, «Сон в летнюю ночь», «Макбет» У. Шекспира, «Осенняя соната» И. Бергмана, «Лысая певичка» Э. Ионеско), современных авторов («Вкус яблока» А. Делендика, «Потерянный рай», «Пане Коханку» А. Курейчика, «Маэстро» М. Ладо) и др. Режиссерские работы К. Санникова,

В. Раевского, Н. Пинигина, А. Гарцуева, В. Савицкого. Актеры театра: Г. Глебов, Б. Платонов, Л. Ржецкая, С. Станюта, В. Владимирский, Г. Макарова, Н. Еременко, Г. Овсянников, Г. Григонис, П. Кармунин, Г. Гарбук, М. Захаревич, А. Милованов, З. Белохвостик, Г. Давыдько, В. Манаев и др. Роль театра в развитии белорусской национальной театральной культуры.

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа (Витебск, 1926, бывшее название – БДТ-2). Деятельность театра в довоенный период – первые экспериментальные постановки («Вакханки» Еврипида, «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира и др.), обращение к произведениям современной тематики («Разлом» Б. Лавренева, «Первая Конная» В. Вишневского, «Кочегары» И. Гурского и др.), произведениям классической драматургии («Бесприданница» А.Н. Островского, «Мещане» М. Горького и др.), современной белорусской драматургии («В пущах Полесья» Я. Коласа, «Иринка» К. Чёрного и др.). «Визитная карточка» театра – спектакль «Нестерка» В. Вольского. Деятельность актерской студии (с 1928) театра. Работа театра во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Формирование репертуара театра в 1950-е гг., обращение к шедеврам мировой и белорусской литературы. Постановки пьес Л. де Вега, П. Кальдерона, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, А. Макаенка («Выбачайце, калі ласка») и К. Крапивы («Люди и дьяволы») и др. Направленность театра на национальную драматургию в 1970-е гг.: «Трибунал», «Затюканный апостол», «Таблетку под язык» А. Макаёнка; «Амнистия» Н. Матуковского, «Колокола Витебска» В. Короткевича и др. Постановки 1980-х гг. («Генрих VI» У. Шекспира, «Хам» Э. Ожешко и др.). Спектакли театра на рубеже XX–XXI вв.: обновленный спектакль «Нестерка» В. Вольского, «Залеты» В. Дунина-Мартинкевича, «ЧП-1» и «ЧП-2» («Ревизор») по Н.В. Гоголю, «Дядя Ваня» А.П. Чехова и др. Современный репертуар театра: «Вишневый сад» А.П. Чехова, «Любовный хоровод» А. Шницлера, «Шагал... Шагал...» В. Дроздова, «Потому, что люблю» А. Поповой, «Черная невеста» А. Дударева и др.

Тема 4.4 Белорусский театр на современном этапе

Развитие театрального искусства Беларуси на рубеже XX–XXI вв.: поиск путей обновления театрального языка, использование новых средств сценической выразительности. Ведущие театры Республики Беларусь: Национальный академический драматический театр им. М. Горького, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Республиканский театр белорусской драматургии, Современный художественный театр, Белорусский республиканский театр юного зрителя и др. Деятельность областных драматических театров (режиссеры, актеры, репертуар). Активизация студийного движения. Деятельность белорусских режиссеров (В. Раевский, С. Ковальчик, Е. Корняк, А. Моторная и др.):

сохранение традиций и сценические новации. Белорусская школа театральных художников: А. Григорьянц, Б. Герлован, Б. Малкин, А. Костюченко, А. Меренков и др. Достижения современного белорусского театра в области драматургии и подготовки актеров. Международные театральные фестивали Беларуси: «Белая вежа», «Март-контакт», «Театральны куфар» и др.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для специальностей:

6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство,
 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество,
 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
 6-05-0215-03 Хореографическое искусство,
 6-05-0215-08 Искусство народного пения,
 6-05-0215-09 Хоровое творчество,
 6-05-0215-10 Компьютерная музыка,
 6-05-0314-02 Культурология,
 6-05-0314-03 Социально-культурный менеджмент и коммуникации,
 6-05-1013-02 Социально-культурная деятельность

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинарские		
1.	Раздел I. Теоретические основы театрального искусства	2		2	
1.1	Введение. Теория театрального искусства	2		2	фронтальный опрос
2.	Раздел II. Театральное искусство Западной Европы	10	4	2	
2.1	Театр эпохи Античности (VI в. до н.э. – IV в.)	2			
2.2	Театр эпохи Средневековья (V–XVI вв.)	1			
2.3	Театр эпохи Возрождения (XIV–XVI вв.)	1	2		
2.4	Западноевропейский театр XVII в.	1			
2.5	Западноевропейский театр эпохи Просвещения (XVIII в.)	1			
2.6	Западноевропейский театр XIX в.	2			
2.7	Театр Западной Европы и США XX в.	2	2	2	эссе
3.	Раздел III. Театральное искусство России	4	2	2	
3.1	Русский театр: от истоков до XVIII в.	2			
3.2	Русский театр XIX в.	1			
3.3	Русский театр на рубеже XIX–XX вв.	1			
3.4	Театральное искусство советской эпохи (1917–1991 гг.)		2		

3.5	Современная российская сцена			2	эссе
4	Раздел IV. Театральное искусство Беларуси	4	2	2	
4.1	Театр Беларуси: от истоков до XVIII в.		2		
4.2	Театр Беларуси XIX – начала XX в.	2			
4.3	Театр Беларуси XX в.	2			
4.4	Белорусский театр на современном этапе			2	эссе
	Всего:	20	8	8	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для специальностей

6-05-0215-04 Режиссура представлений и праздников,

6-05-0215-05 Режиссура театра,

6-05-0215-06 Актерское искусство

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинарские		
1.	Раздел I. Теоретические основы театрального искусства	4		2	
1.1	Введение. Теория театрального искусства	4		2	фронтальный опрос
2.	Раздел II. Театральное искусство Западной Европы	14	6	4	
2.1	Театр эпохи Античности (VI в. до н.э. – IV в.)	2			
2.2	Театр эпохи Средневековья (V–XVI вв.)	2			
2.3	Театр эпохи Возрождения (XIV–XVI вв.)	2	2	2	фронтальный опрос
2.4	Западноевропейский театр XVII в.	2			
2.5	Западноевропейский театр эпохи Просвещения (XVIII в.)	2			
2.6	Западноевропейский театр XIX в.	2			
2.7	Театр Западной Европы и США XX в.	2	4	2	эссе
3.	Раздел III. Театральное искусство России	6	2	2	
3.1	Русский театр: от истоков до XVIII в.	2			
3.2	Русский театр XIX в.	2			
3.3	Русский театр на рубеже XIX–XX вв.		2		
3.4	Театральное искусство советской эпохи (1917–1991 гг.)	2	2		
3.5	Современная российская сцена			2	эссе
4	Раздел IV. Театральное искусство Беларуси	6	6	2	
4.1	Театр Беларуси: от истоков до XVIII в.		2		
4.2	Театр Беларуси XIX – начала XX в.	2	2		
4.3	Театр Беларуси XX в.	2	2		
4.4	Белорусский театр на современном этапе	2		2	эссе
	Всего:	30	16	10	

СПИСОК СПЕКТАКЛЕЙ ДЛЯ ПРОСМОТРА И АНАЛИЗА

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (по пьесе П. де Бомарше). Московский театр сатиры, 1973 г. Реж. В.Плучек, актеры – А. Миронов, Т.Пельтцер, А.Ширвиндт.

«Вишневый сад». МХАТ, 2012 г. Реж. А. Шапиро, актеры: Р.Литвинова, А.Скорик, А.Смоляков, Е.Германова, С.Угрюмов и др.

«Вишневый сад». МДТ – Театр Европы, 2014 г. Реж. Л. Додин.

«Гамлет» (по пьесе У.Шекспира). МХТ им.А.Чехова, 2006 г. Реж. Ю.Бутусов.

«Гамлет» (по пьесе У.Шекспира). Театр “Мено Фортас”, 2005. Реж. Э.Някрошюс

«Горе от ума» (по пьесе А.С.Грибоедова). “ТТ 814”, 1998 г. Реж. О.Меньшиков.

«Гроза», БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург, 2016 г. Реж. А.Могучий.

«Дальше – тишина». Телевизионная версия спектакля театра им. Моссовета, 1978 г. Реж. В.Горбачев, А. Эфрос. Актеры: Р.Плятт, Ф. Раневская.

«Добрый человек из Сезуана». Московский театр на Таганке, 2010 г. Реж. Ю.Любимов.

«Дядя Ваня» (по пьесе А.Чехова). БДТ, 1986 г. Реж. Г.Товстоногов.

«Дядя Ваня» (по пьесе А.Чехова). Театр О.Табакова, 2005 г. Реж. М.Карбаускис.

«Дядя Ваня». Театр им. Е. Вахтангова, 2009 г. Реж. Р.Туминас. Актеры – С.Маковецкий, Л.Максакова.

«Дредноуты» (по пьесе Е.Гришковца). Реж. Е.Гришковец. Версии 2008 г., 2012 г.

«Дракула: любовь сильнее смерти» (мюзикл, Франция, 2011 г.). Реж. К. Уали.

«Евгений Онегин» (по поэме А.С.Пушкина). Театр им. Е.Вахтангова, 2013 г. Реж. Р. Туминас.

«Женитьба» (по пьесе Н.В.Гоголя). Московский театр им. В.Маяковского, 2002 г. Реж. С.Арцибашев.

«Женитьба». Московский театр Ленком, 2007 г. Реж. М.Захаров.

«Игроки» (по пьесе Н.В.Гоголя). “Театральное товарищество 814”, 2005 г. Реж. О.Меньшиков.

«Игроки» (по пьесе Н.В.Гоголя). Фильм-спектакль, 1978 г. Реж. Р.Виктюк, 1978 г. Актеры: А. Калягин, В. Гафт, М. Терехова и др.

«Иисус Христос – Суперзвезда» (“Jesus Christ Superstar”) (рок-опера, композитор Э.Л. Уэббер). Версии постановок 1973 г., 2000 г.

«Как я съел собаку» (по пьесе Е.Гришковца). Реж. Е.Гришковец. Версии спектаклей 2003 г., 2015 г.

«Кошки» (“Cats”) (мюзикл, композитор Э.Л. Уэббер). Версии постановок 1981 г., 2000 г., 2002 г.

«Летучая мышь» (фильм-оперетта, 1979 г.). Реж. Я. Фрид. Экранизация одноименной оперетты И. Штрауса.

«Мёртвые души». Московский академический театр имени Вл. Маяковского, 2009 г. Реж. С. Арцибашев. Актеры: С. Арцибашев, С. Немоляева, Г. Анисимова, И. Костолевский и др.

«Моцарт. Рок-опера» (мюзикл, Франция, 2009 г.). Композиторы Ж.-П. Пило, О. Шультез.

«Необыкновенный концерт» (фильм-спектакль, 1972 г.). Театр кукол имени С.В. Образцова. Реж. С. Образцов, С. Самодур.

«На всякого мудреца довольно простоты» (по пьесе Н.Островского). Театр О. Табакова, 2007 г. Реж. О. Табаков.

«На всякого мудреца довольно простоты». Малый театр, 2018 г. Реж. В. Бейлис. Актеры – И. Муравьева.

«Нотр-Дам де Пари» (мюзикл, Франция, 1998 г.). Композитор Р. Коччианте.

«Одновременно» (по пьесе Е. Гришковца, 2004 г.). Реж. Е. Гришковец.

«Симфония майского жука» (“La Symphonie du Hanneton”, 2005 г.). Реж. Дж. Тьерри.

«Сирано де Бержерак» (по пьесе Э. Ростана). Московский театр им. Моссовета, 2006 г. Реж. П. Хомский, актеры: А. Домогаров, О. Кабо.

«Сирано де Бержерак» (по пьесе Э. Ростана). Реж. А. Синотов, С. Безруков, 2008 г. Актеры: Е. Боярская, С. Безруков.

«Павлинка». Фильм-спектакль по одноименной пьесе Я. Купалы в постановке Белорусского государственного драматического театра им. Я. Купалы, 1952 г. Реж. А. Зархи. Актеры: Л. Дроздова, Л. Ржецкая, Г. Глебов, В. Дедюшко, Б. Платонов.

«Павлинка». Национальный академический театр имени Я. Купалы. Реж. Л. Литвинов, 2021 г.

«Похождение, составленное по поэме “Мертвые души”» (по пьесе В. Гоголя). Театр О. Табакова, 2007 г. Реж. М. Карбаускис.

«Псих» (по роману А. Минчина). Театр О. Табакова, 1995 г. Реж. А. Житинкин.

«Призрак оперы» (мюзикл, композитор Э.-Л. Уэббер). Версии постановок 1988 г., 2006 г., 2014 г.

«Принцесса цирка» (фильм-оперетта, 1982 г.). Реж. Я. Фрид. Экранизация одноименной оперетты И. Кальмана.

«Ревизор» (по пьесе Н.В. Гоголя). Московский театр Сатиры, 1982 г. Реж. В. Плучек.

«Ревизор» (по пьесе Н.В. Гоголя). Малый театр, 1985 г. Реж. Ю. Соломин, Е. Весник.

«Ромео и Джульетта» (по пьесе У. Шекспира). Телеспектакль, 1982 г. Реж. А. Эфрос.

«Ромео и Джульетта» (мюзикл, Франция, 2000 г.). Композитор Ж. Пресгурвик.

«Сильва» (фильм-оперетта, 1981 г.). Реж. Я.Фрид. Экранизация одноименной оперетты И. Кальмана.

«Служанки» (по пьесе Ж.Жене). Реж. Р.Виктюк. Версии постановок 1992 г., 2007 г.

«Тартюф» (по пьесе Мольера). МХАТ им. М.Горького, 1989 г. Реж. А. Эфрос.

«Три сестры» (по пьесе А.П.Чехова). Московский театр «Современник», 2006 г. Реж. Г.Волчек.

«Три сестры». Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко», 2006 г. Реж. П. Фоменко.

«Турандот» (по пьесе К. Гоцци). Московский театр им. Е.Вахтангова. Реж. Р.Симонов. Телеверсии 1971 г., 1999 г. Актеры: В. Лановой, Ю. Борисова, Н. Гриценко, М. Ульянов, Ю. Яковлев и др.

«№13» (по пьесе Р.Куни). МХТ им. А.Чехова, 2003 г. Реж. В.Машков, актеры Е.Миронов.

«Чайка» (по пьесе А.П.Чехова). МХТ им.А.Чехова, 2001 г. Реж. О.Ефремов.

«Ханума» (по пьесе А.Цагарели). Телеверсия спектакля БДТ, 1972 г. Реж. Г.Товстоногов

«Юнона и Авось» (рок-опера, композитор А. Рыбникова). Телеверсия спектакля в постановке Московского театра им. Ленинского комсомола. Реж. М. Захаров, 1983 г.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Антипкина, Е. Н. История русского театра : учеб. пособие / Е. Н. Антипкина, Ю. А. Кондратенко, В. Б. Холопов. – Саранск : МГУ им. Н. П. Огарева, 2020. – 160 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/204497>.

3. Гончарова-Грабовская, С. Я. Современная русская драматургия (конец XX – начало XXI века) : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по филологическим специальностям / С. Я. Гончарова-Грабовская. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 268 с.

5. Смольскі, Р. Б. Гісторыя тэатра Беларусі XX – XIX стагоддзя : вучэб. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Акцёрскае мастацтва (па напрамках)», «Рэжысура тэатра» (па напрамках) / Р. Б. Смольскі. – Мінск : Вышэйшая школа, 2020. – 350 с. : іл., партр.

Дополнительная

1. 2. Берсенева, Е. В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е. В. Берсенева. – Кемерово : КемГИК, 2018. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://znanium.com/catalog/product/1041140>.

2. Арто, А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / А. Арто. – СПб. : Симпозиум, 2000. – 440 с.

3. Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г.И. Барышев. – Минск : Наука и техника, 1992. – 293 с. : ил.

4. Гаробчанка, Т. Я. Тэатр на мяжы стагоддзяў : сучасны беларускі тэатр / Т. Я. Гаробчанка. – Мінск : Беларус. навука, 2002. – 367 с.

5. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XX и XXI столетий : очерки / А. А. Гвоздев. – Изд. 2-е. – М. : URSS : Либроком, 2012. – 376 с.

6. Дмитриев, Ю. А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности): учеб. пособие для ин-тов культуры и культ.-просвет. уч.-щ / Ю.А. Дмитриев, Г.А. Хайченко. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.; ил.

7. Искусство режиссуры. XX век / сост. С. К. Никулин, Л. А. Пичхадзе. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 768 с.

8. Кривошеева, С. В. Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв. / С. В. Кривошеева. – Минск : Беларус. гос. ун-т культуры и искусств, 2019. – 167 с.

9. Орлова, Т. Д. История театра в вольном изложении / Т. Д. Орлова. – Минск : Медисонт, 2010. – 235 с. : ил.

10. Павленко, А. Теория и театр / А. Павленко. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006. – 234 с.
11. Пракапцова, В. П. Спасціжэнне майстэрства / В. П. Пракапцова. – Мінск: Мінск. ф-ка каляровага друку, 2006. – 206 с.
12. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов ; предисл. О. А. Радищевой. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2006. – 490 с.
13. Русская драматургия конца XX – начала XXI века: учеб. пособие / М.И. Громова. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 368 с. : ил.
14. Смольскі, Р. Б. Контурсы новага часу: праблемы беларускага тэатра і мастацкай адукацыі ў прасторы XXI стагоддзя / Р. Б. Смольскі. – Мінск : Беларус. дзярж. акад. мастацтваў, 2011. – 194 с.
15. Современная драматургия и театр : учебное пособие / составитель Е. С. Бодрова. – Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/138782>.
16. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М. : АСТ : Зебра Е, 2009. – 604 с.
17. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2007. – 487 с.
18. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / К. Станиславский. – СПб. : Азбука, 2013. – 414 с.
19. Театр теней : искусство светотени / авт.-сост. И. С. Скрипник. – М. : АСТ, 2005. – 221 с.: ил.
20. Театр XX века : закономерности развития : [сборник статей] / Гос. ин-т искусствознания ; [отв. ред. А. В. Бартошевич]. – М. Индрик, 2003. – 623 с. : ил.
21. Тэатральная Беларусь: энцыклапедыя: у 2 т. / пад агульн. рэд. А.В. Сабалеўскага. – Мінск: БелЭн, 2002–2003. – Т. 1: А–К. – 2002. – 568 с.: іл.; Т. 2: Л–Я. – 2003. – 576 с.: іл.
22. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с.
23. Шефова, Е. А. История музыкального театра : учеб. пособие / Е. А. Шефова. – Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. – 90 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/146711>.
24. Юўчанка, Н. А. Музыка ў драматычных тэатрах Беларусі / Н. А. Юўчанка. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 436 с. : іл.
25. Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі XX – пачатку XXI ст. / В. М. Ярмалінская. – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 221 с.

Основные методы и технологии обучения

Основными методами и технологиями обучения являются проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол) и др. Основной формой обучения являются лекционные занятия для получения базовой информации. Чтение лекций сопровождается аудиовизуальными, мультимедийными демонстрациями и слайд-презентациями. Теоретические знания подкрепляются на семинарских занятиях с обязательным фрагментарным просмотром произведений сценического искусства для последующего анализа, выполнением творческих работ, подготовкой докладов, ведением дневника просмотров спектаклей, самостоятельной работой с художественной и научно-методической литературой.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управления самостоятельной работой, учебно-методические комплексы.

Рекомендуемые средства диагностики

Для контроля качества образования используются следующие средства диагностики:

- фронтальный опрос;
- написание театральных дневников по результатам просмотра предложенных спектаклей;
- написание рефератов по отдельным разделам дисциплины;
- выступление студентов на семинарских занятиях по разработанным темам;
- выступление студентов на научно-практических конференциях с подготовленными ими докладами;
- зачет, экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины включает ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине, написание рефератов по изучаемым темам, самостоятельный просмотр произведений экранного искусства и подготовку к викторине по кинематографическому материалу.