

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – написание реферата;
- подготовка к зачету.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

Тема 1. Театр как вид искусства. Античный театр.

1. Театр как вид искусства. Основные принципы театрального искусства.
2. Основные жанры театрального искусства.
3. Мифология – фундамент древнегреческого театра.
4. Обрядовые действия в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы.
5. Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии», Софокл, Еврипид, Аристофан – «отец комедии».
6. Устройство античного театра.
7. Особенности сценического искусства в античном театре.

Ключевые понятия: драма, драматургия, жанр, античный театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Театр как вид искусства. Основные принципы театрального искусства.
  - Основные жанры театрального искусства.
  - Мифология – фундамент древнегреческого театра.
  - Обрядовые действия в честь Диониса – предпосылка появления греческой драмы.
  - Происхождение трагедии.
  - Происхождение комедии.
  - Организация представлений.
  - Актерское искусство древнегреческого театра.
  - Значение костюмов и масок в античном театре.
  - Титаны древнегреческой драматургии: Эсхил – «отец трагедии». Основные произведения; Вклад Софокла в развитие древнегреческой драматургии. Основные произведения; Вклад Еврипида в развитие древнегреческой драматургии. Основные произведения; Аристофан – «отец комедии». Основные произведения.

– Устройство античного театра (технические составляющие театра: сцена, оркестра, проскений и прочее).

Литература: [1, 3, 4, 6, 40]

Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI - нач. XVII в. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в.

1. Исторические события в Англии в XVI - нач. XVII в.
2. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в.
3. У. Шекспир – выдающийся драматург эпохи Возрождения.
4. Основные периоды творчества драматурга. Исторические хроники, комедии, трагедии.
5. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии.
6. Традиции народного комедийного театра во Франции.
7. Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
8. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика на «Школу жен», «Версальский экспромт»).
9. Выдающиеся комедии: «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве»
10. Актерская и режиссерская деятельность Мольера.

Ключевые понятия: драматургия, периодизация творчества Шекспира, исторические хроники, комедия, актерская и режиссерская деятельность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Биография Уильяма Шекспира. «Шекспировский вопрос».
  - Основные периоды творчества Шекспира. Сущность каждого из них.
  - Театр «Глобус».
  - Особенности театра шекспировской эпохи. Актеры. Технические возможности театра.
  - Постановки шекспировских пьес на сценах мировых театров.
  - Традиции народного комедийного театра во Франции.
  - Мольер – основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
  - Драматургическая деятельность Мольера:
    - а) выдающиеся произведения;
    - б) образы дворян; слуг и служанок в пьесах драматурга.
  - В чем заключается новаторство в комедиях Мольера?
  - Анализ комедий Мольера.
  - Актерская деятельность Мольера.
  - Режиссерская деятельность Мольера.

Литература: [3, 13, 21, 40, 43]

Тема 3. Актерское искусство итальянского театра XIX и XX в.

1. Условия развития итальянского актерского искусства. Отсутствие в Италии постоянных театров.

2. Связь самых прогрессивных деятелей сценического искусства Италии с национально-освободительным движением.
3. Эрнесто Росси. Этапы его творческого пути.
4. Утверждение Росси идейного, воспитательного значения театра. «Общечеловеческая» трактовка им гуманизма Шекспира.
5. Станиславский о Росси.
6. Томмазо Сальвини. Этапы его творческого роста.
7. Работа над Шекспиром. Станиславский о трагическом стиле Сальвини.

Ключевые понятия: итальянский театр периода романтизма (рисорджименто), романтический актер школы Г. Модены.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Исторические и политические предпосылки развития итальянского актерского искусства XIX и нач. XX вв.
  - Основные черты актеров высокого стиля Рисорджименто.
  - Специфические особенности актерской школы Г. Модены.
  - Творчество выдающихся итальянских актеров того времени:
    - а) Особенности актерского мастерства Т. Сальвини. Глубина и психологическая правдивость его образов. Роли;
    - б) Особенности актерского мастерства Росси. Монументальность образов Росси, глубина их разработки. Роли. Гуманистическая трактовка шекспировских образов;
  - К. С. Станиславский о Росси и Сальвини.

Литература: [3, 14, 21, 24, 37, 40, 43]

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Тема 4. Русский театр от истоков до конца XVIII в.

1. Общность истоков театральной культуры славянских народов.
2. Театральные элементы в русском фольклоре, отражение в нем трудовой деятельности народных масс.
3. Элементы театра и драмы в древнеславянских обрядах и играх.
4. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества: песенного, танцевального, поэтического и театрального.
5. Кукольный театр.
6. Школьный театр.
7. Организация первого государственного придворного театра в 1672 году. Роль А.С. Матвеева как вдохновителя театра.
8. Организационная деятельность Грегори по устройству театра. Репертуар театра, его идейная направленность и политическая актуальность. Организация «комедийной хоромины» в селе Преображенском и театра в Кремле.
9. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве.
10. Приглашение Немецкой труппы Кунста. Актерское искусство труппы Кунста. Расположение театра и устройство театрального здания.
11. Ярославский любительский театр Ф. Волкова (с 1750 г.). Связи театра Волкова с традициями народного театра. Вызов «Ярославцев» в Петербург.
12. Организация российского государственного театра в Петербурге в 1756 году.

Ключевые понятия: игрище, скоморох, народная драма, церковный театр, школьный театр, придворный театр, русская классицистическая драматургия, классицистическая трагедия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Истоки русского театра.
    - а) Инсценированные «игрища».
    - б) Народная драма. Ее основные произведения.
    - с) Скоморохи – первые представители российского профессионального актерства.
    - д) Кукольный театр.
  - Церковный театр.
  - Вертеп.
  - Школьный театр.
    - а) Роль и задачи школьного театра.
    - б) Драматурги российского школьного театра (Дм. Ростовский, Симеон Полоцкий).
    - с) Феофан Прокопович – реформатор школьной драмы.
  - Начало профессионального театра.
    - а) Светский театр. Первое представление (17 октября 1672).
    - б) Руководители, репертуар, актеры, зритель.
  - Театр Петровской эпохи.
  - Ярославский любительский театр Ф. Волкова. Вызов «Ярославцев» в Петербург.

Литература: [5, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Тема 5. Актерское искусство русского театра XIX в.

1. Высокий уровень русского актерского искусства, обусловленный народностью передового русского театра, связью его с идеями освободительного движения.
2. Реализм – ведущий метод русского актерского искусства.
3. М.С. Щепкин – величайший русский актер. Значение Щепкина в развитии русского театра.
4. Утверждение им реализма как основного метода актерского искусства. Демократически просветительская устремленность, обличительный характер, антикрепостническая направленность творчества Щепкина.
5. Образы, созданные Щепкиным.
6. Щепкин – теоретик театра и воспитатель актеров.
7. Мочалов и Каратыгин как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве русского романтизма. Метод работы над ролями.

Ключевые понятия: критический реализм в сценическом искусстве, «мочаловские минуты».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Деятельность выдающихся актеров XIX в.:
    - а) М. Щепкина – основоположника реалистического метода в российском сценическом искусстве;

- b) П. Мочалова – актера-бунтаря;
- c) В. Каратыгина;
  - Белинский и Герцен о Мочалове и Каратыгине.

Литература: [[5](#), [9](#), [10](#), [11](#), [22](#), [34](#), [37](#), [40](#)]

Тема 6. Организация Московского художественного театра. Выдающиеся актеры МХТ.

1. Создание К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко Московского Художественно-Общедоступного театра (1898). Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра.
2. Репертуар Художественного театра в период 1898 – 1907 годов. Его высокий идейный и художественный уровень. Место и значение в его репертуаре современной реалистической драмы.
3. Определяющая роль в репертуаре драматургии Чехова и Горького.
4. Новаторство в актерском искусстве, режиссуре и постановочных принципах.
5. Творчество выдающихся актеров МХТ: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

Ключевые понятия: Московский Художественный театр, меценатство.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Создание К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко МХТ (1898).
  - Новаторский характер идейно-творческой программы нового театра.
  - Основные периоды и направления в работе МХТ.
  - Чеховские спектакли, их историческое значение в формировании творческого метода МХТ.
  - Горький и МХТ.
  - Роль С. Морозова в создании МХТ.
  - Творчество выдающихся актеров МХТ: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

Литература: [8, 9, 10, 11, 22, 31, 34, 37, 40, 41]

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА

Тема 7. Истоки украинского театра. Становление профессионального театрального искусства в Украине.

1. Три периода развития украинского театра: 1) Украинский театр от истоков до XVII в. Украинский вертеп. 2) Старый театр XVII-XVIII вв., который характеризуется господством схоластической школьной драмы. Развитие школьной драмы в католических школах. Роль братства в организации образования народа. Киево-Могилянский коллегиум (академия) – как центр школьного театра. 3) От конца 18 в. и до запрета украинского театра в 1876 г.
2. Крепостной и профессиональный театр. Разумовский, Трощинский – основатели крепостных театров. Развитие крепостного театра (к. 18 - нач. 19 в.).
3. Профессиональные труппы – Калиновского, Штейна, Щепкина. Социальное положение актеров профессионального театра.
4. Выдающиеся актеры этого периода: М. С. Щепкин, К.Т. Соленик.

Ключевые понятия: вертеп, крепостной театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:

- Истоки украинского театра. Влияние обрядовой культуры украинцев на формирование театра.
- Развитие школьной драмы на Украине. Роль Киево-Могилянской академии в развитии национального театра.
- Драматурги школьного театра.
- Вертеп. Особенности украинской вертепной драмы.
- Развитие крепостного театра.
- Первые профессиональные труппы актеров.
- Вклад И. Котляревского и Г. Квитки-Основьяненко в развитие украинской драматургии и театра.
- Формирование реалистического направления в актерском искусстве М. Щепкина и К. Соленика.

Литература: [2, 23, 37, 38, 40]

Тема 8. Творчество корифеев украинского театра.

1. М. Кропивницкий, М. Старицкий – организаторы украинского профессионального театра. Репертуар театра.
2. Развитие украинской драматургии: М. Старицкий (водевиль «Як ковбаса та чарка», «За двома зайцями», «Талан», «Різдвяна ніч» – либретто оперы Н. Лысенко). М. Кропивницкий («Глитай або ж Павук», «Олеся»), И. Гобилевич («Безталанна», «Мартин Боруля», «Сава Чалий» и др.).
3. Выдающиеся актеры театра: Кропивницкий, Заньковецкая, Садовский, Садовская-Барилотти, Саксаганский, Карпенко-Карый, Затыркевич-Карпинская.

Ключевые понятия: театр корифеев, антрепренер.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Создание украинского профессионального театра. Организаторы, репертуар, актеры.
  - Развитие украинской драматургии.
  - Драматургическая, актерская и режиссерская деятельность М. Кропивницкого.
  - Драматургическая, режиссерская и антрепренерская деятельность М. Старицкого.
  - Драматургическая, актерская, режиссерская и антрепренерская деятельность И. Карпенко-Карого.
  - Особенности актерской и режиссерской деятельности М. Садовского.
  - Актерская, режиссерская деятельность П. Саксаганского. Теоретические работы П. Саксаганского.
  - Актерское искусство М. Заньковецкой.
  - Актерское искусство М. Садовской-Барилотти.
  - Актерское искусство Г. Затыркевич-Карпинской.

Литература: [2, 7, 23, 37, 38, 40]

Тема 9. Режиссерское и актерское искусство украинского театра I пол. XX в.

Ключевые понятия: система «перетворення» Курбаса, «бучмовские паузы».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
  - Театральная деятельность Леся Курбаса.
  - Новаторские тенденции в режиссерской работе Курбаса.
  - М. Крушельницкий. Продолжение идей Курбаса в творчестве Крушельницкого.
  - Актерская деятельность Крушельницкого.
  - Режиссерская деятельность Г. Юра.
  - Биографические данные А. Бучмы. Особенности актерского почерка А. Бучмы. Роли.
  - Биографические данные Н. Ужвий. Сценические данные. Этапы актерского пути актрисы. Роли Н. Ужвий в кино.

Литература: [[12](#), [23](#), [25](#), [37](#), [40](#)]