

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА (IV СЕМЕСТР)

Тема 1. Античный театр.

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

Ключевые понятия: античный театр, драма, драматургия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - 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, орchestra, проскений и прочее).

Литература: [1, 3, 4, 6, 40]

Тема 2. У. Шекспир и английский театр XVI - нач. XVII в.

1. Исторические события в Англии в XVI - нач. XVII в.
2. Формирование революционной идеологии английской буржуазии (пуританизма), ее противоречия и ограниченность.
3. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в.
4. У. Шекспир – выдающийся драматург эпохи Возрождения.
5. Основные периоды творчества драматурга. Исторические хроники, комедии, трагедии.
6. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии.
7. Значение творчества Шекспира в истории мирового театра.

Ключевые понятия: драматургия, английская драма, периодизация творчества Шекспира, исторические хроники.

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.
 - Образы королей в драматургии Шекспира.
 - Театр «Глобус».
 - Особенности театра шекспировской эпохи. Актеры. Технические возможности театра.
 - Постановки шекспировских пьес на сценах мировых театров.

Литература: [[3](#), [13](#), [21](#), [40](#), [43](#)]

Тема 3. Ж.-Б. Мольер и французский театр XVII в.

1. Традиции народного комедийного театра во Франции.
2. Мольер – основоположник национальной комедии во Франции.
3. Гуманизм, демократизм, народность Мольера.
4. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок).
5. Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре.
6. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика на «Школу жен», «Версальский экспромт»).
7. Выдающиеся комедии: «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве». Актерская и режиссерская деятельность Мольера.

Ключевые понятия: комедия, актерская и режиссерская деятельность.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - 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 4. Карло Гольдони и итальянский театр XVIII в.

1. Карло Гольдони – как идеолог итальянской буржуазии.
2. Сущность его реформы: замена комедии масок комедии характеров, переход к литературному тексту.
3. Связь реформы Гольдони с передовыми идеями эпохи Просвещения.
4. Реализм и демократизм его комедий.
5. Буржуазные комедии нравов («Слуга двух господ», «Трактирщица» и комедии из народной жизни («Кьоджинские перепалки»).
6. Борьба Карло Гоцци против реформы Гольдони.

Ключевые понятия: комедия дель арте, фьяба.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Биография Гольдони.
- Основные этапы творчества Гольдони. Произведения.
- Сущность реформы Гольдони. Связь реформы Гольдони с передовыми идеями

Просвещения.

- Антипросветительские течения в итальянском театре.
- Творчество Гоцци.
- Фьябы Гоцци.
- Борьба Гоцци против реформы Гольдони.

Литература: [3, 13, 21, 40, 43]

Тема 5. И. Гете, Ф. Шиллер и немецкий театр XVIII в.

1. Первый период творчества Гете – выражение идей «Бури и натиска». Влияние на Гете Шекспира.

2. Вершина творчества Гете – философская драма «Фауст» (1775-1831).

3. Веймарский классицизм.

4. Творчество Гете до французской революции.

5. Белинский и Чернышевский о Гете.

6. Этапы творчества Шиллера. Теоретическая программа. Пьесы.

7. Значение Шиллера в истории немецкой драмы.

Ключевые понятия: шекспиризм, веймарский классицизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Этапы творчества Гете.
- Шекспировские мотивы в творчестве Гете.
- Гете и Веймарский театр.
- Режиссерская деятельность Гете.
- Этапы творчества Шиллера.
- Отражение философских взглядов Шиллера в его произведениях.
- Патриотизм, высокий гуманистический пафос, богатство действия, поэтическое мастерство драматургии Шиллера.

Литература: [3, 14, 21, 37, 40, 43]

Тема 6. Актерское искусство французского театра XVIII и XIX в.

1. Влияние революции на актерское искусство.

2. Политическое расслоение актеров. Раскол труппы театра Французской комедии и основания Театра Республики (1792).

3. Франсуа-Жозеф Тальма (1763-1826) – ведущий актер буржуазной революции.

4. Новаторство Тальма – обличительный подход к образу монарха-тирана, показ внутренних противоречий образа.

5. Реформа декламации, костюма, грима, мимики и жеста.

6.Коклен-старший (1841-1909) – представитель национального реалистического актерского искусства второй половины XIX века.

7.Стремление Коклена к социальной характеристике создаваемых им образов. Яркий оптимизм классических комедийных ролей, высокое техническое мастерство.

8.Книга Коклена «Искусство актера» (1886), защита в ней принципов «школы представления».

9.Сара Бернар (1844-1923). Классические и современные роли. Культ формальной мастерства – «красивость, лишенная внутренней глубины» (Б. Шоу).

Ключевые понятия: театр Комеди Франсез, принципы «школы представления».

Выполнить:

1.Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2.Темы докладов:

- Театр Французской комедии, особенности его актерской школы, «театра представления».

- Театр Французской комедии как хранитель классического репертуара, национальных традиций.

- Актерское искусство Ф.-Ж. Тальма.

- Реформа декламации, костюма, грима, мимики и жеста Тальма.

- Творчество Коклена-старшего. Яркий оптимизм комедийных ролей.

- Актерское искусство Сары Бернар. Культ технического мастерства. Выдающиеся роли.

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

Тема 7. 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.

8.Творчество Элеоноры Дузе. Ведущая тема творчества Дузе – изображение страданий женщины в условиях буржуазного общества.

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;
 - в) Особенности творчества трагедийной актрисы Э. Дузе.
- К. С. Станиславский о Росси и Сальвини.

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

Тема 8. Актерское искусство английского театра XIX и XX в.

1. Условия развития английского актерского искусства.
2. Творчество актера-романтика Эдмунда Кина (1789-1833). Борьба его за правдивость и простоту образа, естественную речь, против условной декламационной манеры. Протест против несправедливости – основная тема Кина (Гамлет, Отелло, Лир).
3. Разоблачение им деспотизма преступления (Ричард III, Макбет, Яго). Страстная эмоциональность и гуманизм Кина (Шейлок, Лир). Противоречия в творчестве Кина: романтический субъективизм и объективная критика современной действительности. Неровность его игры.
4. Джон Гилгуд – актер лирического дарования. Творческий метод Гилгуда: «соединение декламационного и натуралистического стиля».
5. Лоуренс Оливье. Его драматическая одаренность, пронизательность игры, темперамент, психологическая углубленность образов. Работа Оливье в кино.
6. Вивьен Ли – одна из ведущих актрис классического и современного репертуара. Лучшие ее роли – Клеопатра, Виола. Реалистичные приемы творчества. Вивьен Ли в кино («Леди Гамильтон» и т.п.).

Ключевые понятия: английский романтизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Исторические и политические предпосылки развития английского актерского искусства XIX и XX вв.
 - Творчество выдающихся английских актеров:
 - а) Особенности актерского мастерства Э. Кина;
 - б) Особенности актерского мастерства Дж. Гилгуд;
 - в) Особенности творчества Л. Оливье. Работа в кино;
 - г) Театральная и кинематографическая деятельность Вивьен Ли.

Литература: [[3](#), [15](#), [17](#), [37](#), [40](#), [43](#)]

Тема 9. Б. Брехт и немецкий театр I пол. XX в.

1. Брехт (1898-1956) – выдающийся поэт, драматург и театральный деятель.
2. Передовое содержание и условно-плакатная форма ранних произведений Брехта.
3. Сатирическая антифашистская пьеса «Остроголовые и круглоголовые» (1933).
4. Углубление индивидуальной характеристики образов в пьесах: антивоенное звучание психологической драмы «Мамаша Кураж и ее дети» (1938), антифашистская драма-памфлет «Страх и отчаяние в III империи» (1939).
5. Сатирический памфлет на самодурство и бесчеловечность буржуазии: «Господин Пунтила и его слуга Матти» (1947).

6. Сочетание в последних пьесах Брехта «Кавказский меловой круг» и «Швейк во второй мировой войне» остроактуального содержания с новаторской формой.

7. Эпический театр.

8. Мировая признание Брехта.

Ключевые понятия: эпический театр, эффект очуждения, зонг.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Драматургическая и театральная деятельность Б. Брехта.

- Особенности эпического театра Б. Брехта.

- Антифашистская тематика пьес Б. Брехта.

- Углубление индивидуальной характеристики образов в пьесах Б. Брехта: «Ужас и отчаяние в Третьей империи», «Мамаша Кураж и ее дети», «Жизнь Галилея» и др.

Литература: [3, 7, 19, 37, 40]

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА (V СЕМЕСТР)

Тема 1. Русский театр от истоков и до конца XVII 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. Церковный театр.

5. Скоморохи – первые профессиональные носители народного творчества: песенного, танцевального, поэтического и театрального.

6. Кукольный театр.

7. Школьный театр.

8. Организация первого государственного придворного театра в 1672 году. Роль А.С. Матвеева как вдохновителя театра.

9. Организационная деятельность Грегори по устройству театра. Репертуар театра, его идейная направленность и политическая актуальность. Организация «комедийной хоромины» в селе Преображенском и театра в Кремле. Придворно-замкнутый характер театра, его недоступность для широкой публики. Значение организации первого государственного театра в России.

Ключевые понятия: игрище, скоморох, народная драма, церковный театр, школьный театр, придворный театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Истоки русского театра.

1) Инсценированные «игрища».

2) Народная драма. Ее основные произведения.

3) Скоморохи – первые представители российского профессионального актерства.

4) Кукольный театр.

- Церковный театр.

- Вертеп.
- Школьный театр.
- 1) Роль и задачи школьного театра.
- 2) Драматурги российского школьного театра (Дм. Ростовский, Симеон Полоцкий).
- 3) Феофан Прокопович – реформатор школьной драмы.
- Начало профессионального театра.
- 1) Светский театр. Первое представление (17 октября 1672).
- 2) Руководители, репертуар, актеры, зритель.

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

Тема 2. Русский театр XVIII в. Театр эпохи классицизма.

1. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве.
2. Приглашение Немецкой труппы Кунста. Актерское искусство труппы Кунста. Расположение театра и устройство театрального здания.
3. Широкое распространение любительских театральных спектаклей в демократических слоях общества.
4. Ярославский любительский театр Ф. Волкова (с 1750 г.). Связи театра Волкова с традициями народного театра. Постановки трагедий Сумарокова, школьных драм. Вызов «Ярославцев» в Петербург.
5. Организация российского государственного театра в Петербурге в 1756 году.
6. Драматургия А. П. Сумарокова, Я. Княжнина, Д. Фонвизина, В. Капниста.

Ключевые понятия: любительский театр, русская классицистическая драматургия, классицистическая трагедия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Театр Петровской эпохи.
 - 1) Вклад труппы Кунста в развитие российского театрального искусства.
 - 2) Начало театра в Петербурге.
 - 3) Придворный театр (с. Измайлово).
 - 4) Роль Петра I в создании русского национального театра.
- Особенности русской классицистической трагедии. Классицистическая трагедия как форма политической борьбы дворянского общества.
- Тредьяковский и Ломоносов – первые драматурги-классицисты.
- Сумароков – теоретик и «отец» русской классицистической трагедии.
- Комедии Сумарокова.
- Ярославский любительский театр Ф. Волкова. Вызов «Ярославцев» в Петербург.
- Организация российского государственного театра в Петербурге.
- Отражение общественного движения в трагедиях Княжнина.
- 1) Трагедия «Вадим».
- 2) Комедии Княжнина.
- Отражение в творчестве Фонвизина перехода от русской народной драмы к реалистической драме.
- Творчество Капниста. Комедия «Ябеда».

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

Тема 3. Актерское искусство русского театра XVIII в.

1. Основные направления развития актерского искусства второй половины 18 века. Формирование в 50-60-х годах актерской школы русского классицизма. «Натуральность» и «чувственность» как составляющая реализма актерского искусства конца 18 века.

2. Ф. Волков – один из выдающихся деятелей русской национальной культуры, «отец русского театра» (Белинский).

3. И. Дмитриевский. Характер актерского таланта и широта творческого диапазона. Исполнение трагических, драматических и комических ролей. Дмитриевский – театральные педагог, режиссер и историк театра

4. Творчество П. Плавильщикова.

5. Первые русские актрисы Т.М. Троепольская, исполнительница ролей в трагедиях и драмах; А.М. Мусина-Пушкина (1740-01782), ее роли в драмах и комедиях.

Ключевые понятия: классицизм в актерском искусстве.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Творчество Ф. Волкова:

а) многогранность таланта Волкова, разносторонность его деятельности;

б) начало сценической деятельности в Ярославском любительском театре;

в) деятельность Волкова во время пребывания в Шляхетском корпусе;

г) 1756-1763 гг. – период творческого расцвета Волкова;

д) активное участие Волкова в политической жизни;

е) роли Волкова.

- И. Дмитриевский – актер-просветитель XVIII века.

- Деградация классицизма в творчестве П. Плавильщикова.

- Творчество Т. Троепольской.

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

Тема 4. Крепостной театр. Драматургия А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя в развитии русского театра.

1. Крепостные театры – частные театры помещиков 18 в. Хозяева, репертуар театров. Актеры.

2. Преобразование крепостных театров в городские публичные театры.

3. Отечественная война 1812 г. и влияние ее на развитие общественной мысли и национальной культуры.

4. Новаторский характер политической комедии «Горе от ума» А. Грибоедова.

5. «Борис Годунов» Пушкина как первая русская реалистическая трагедия.

6. Новаторство Гоголя-драматурга, значение его творчества в утверждении критического реализма в драме и на сцене.

7. Выдающиеся театральные критики Белинский и Герцен.

Ключевые понятия: крепостной театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Крепостные театры России. Хозяева, репертуар театров. Актеры. Преобразование крепостных театров в городские публичные театры.

- Общая характеристика эпохи. Исторические предпосылки развития театрального искусства и драматургии. Основные направления.
- Критика классицизма в драматургии А.С. Пушкина.
- Драматургия А.С. Грибоедова.
- Н.В. Гоголь – основоположник критического реализма в русской драматургии и театре.
- Драматургия Пушкина, Грибоедова, Гоголя на мировых сценах.

Литература: [5, 8, 9, 10, 11, 22, 34, 37, 40]

Тема 5. Актерское искусство I пол. 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 I пол. XIX в.:
 - а) М. Щепкина – основоположника реалистического метода в российском сценическом искусстве;
 - б) П. Мочалова – актера-бунтаря;
 - в) В. Каратыгина;
 - г) А. Мартынова – актера-демократа.
- Белинский и Герцен о Мочалове и Каратыгине.

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

Тема 6. Актерское искусство II пол. XIX в.

1. Творчество выдающихся актеров М. Ермоловой, Г. Федотовой, А. Ленского, М. Савиной, К. Варламова, П. Стрепетовой.
2. Особенности творческой индивидуальности актеров. Театральные критики о творчестве данных актеров.

Ключевые понятия: Александринский театр, Малый театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Деятельность выдающихся актеров II пол. XIX в.:

а) М. Ермоловой;

б) Г. Федотовой;

в) А. Ленского;

г) М. Савиной;

д) К. Варламова;

е) П. Стрепетовой.

- Высказывания выдающихся театральных деятелей (критиков) о творчестве русских актеров II пол. XIX в.

Литература: [[5](#), [9](#), [10](#), [11](#), [22](#), [31](#), [34](#), [37](#), [40](#), [41](#)]

Тема 7. 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 МХАТа: И. Москвина, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой.

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

Тема 8. К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.И. Немирович-Данченко – выдающиеся режиссеры русского театра.

1. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – основатели школы современной режиссуры. Утверждение принципов социалистического реализма в советском театре.

2. Работа К. С. Станиславского над системой воспитания актера. Значение «системы» Станиславского для театра. Объективные законы театрального искусства, открытые К. С. Станиславским: учение о действии как первооснове театра, учение о

предлагаемых обстоятельствах, учение о сверхзадаче, учение об ансамбле и режиссере как идейном истолкователе спектакля.

3. Утверждение Немировичем-Данченко разнообразия функций режиссера: режиссер-педагог, режиссер – «зеркало» актера и режиссер-организатор всего спектакля.

4. Деятельность Е.Б. Вахтангова. Организация Третьей студии МХАТ под руководством Вахтангова. Романтическое восприятие Вахтанговым революции. Стремление Вахтангова преодолеть аполитичность и студийную замкнутость руководимого им коллектива. «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922).

Ключевые понятия: система К. С. Станиславского, учение о сквозном действии и сверхзадаче, триединая функция режиссера (по Вл. И. Немировичу-Данченко).

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- К. С. Станиславский как актер.
- Постановки Станиславского.
- Работа К. С. Станиславского над системой воспитания актера.
- Принципы Станиславского как режиссера. Их утверждение в спектаклях МХАТа.
- Постановки Немировича-Данченко.
- Теоретические труды Немировича-Данченко.
- Е. Б. Вахтангов как режиссер и актер.
- Организация Третьей студии МХАТа под руководством Вахтангова.
- Работа Вахтангова над «Принцессой Турандот» Гоцци.

Литература: [8, 9, 10, 11, 22, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42]

Тема 9. Русский театр XX в. Актерское и режиссерское искусство.

1. Разнообразие и богатство творческих школ и индивидуальностей актеров советского театра.

2. Актерское искусство I пол. XX в.: А. Яблочкина, И. Ильинский, Н. Черкасов, А. Коонен.

3. Особенности режиссерского искусства I пол. XX в. В. Мейерхольд и А. Таиров – теоретики и практики русского театра XX в.

4. Театр имени Вахтангова, театр «Современник», театр имени Горького, театр «Ленком».

5. Режиссерское наследие Г. Товстоногова, Р. Симонова, М. Кедрова, Н. Акимова, Ю. Завадского, Н. Охлопкова, А. Попова.

Ключевые понятия: принцип «камерного театра», Московский театр «Современник», театр «Ленком».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Актерское искусство I пол. XX в.: А. Яблочкина, И. Ильинский, Н. Черкасов, А. Коонен.
- Особенности режиссерского искусства I пол. XX в. В. Мейерхольд и А. Таиров – теоретики и практики русского театра XX в.
- Театр имени Вахтангова, театр «Современник», театр имени Горького, театр «Ленком».

- Режиссерская наследие Г. Товстоногова, Р. Симонова, М. Кедрова, Н. Акимова, Ю. Завадского, Н. Охлопкова, А. Попова.

Литература: [8, 9, 10, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40]

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. 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, Трошинский – 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, С. С. Артемовский.

Ключевые понятия: вертеп, крепостной театр.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Этапы развития украинского театра.
- 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 2. Новый украинский профессиональный театр (1882-1917 г.). Актерское искусство 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. Тобилевич («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 3. Украинский театр I пол. XX в.

1. Театр в годы восстановления (1921 - 1926): Восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Становление украинской советской драматургии. Развитие деятельности государственного украинского драматического театра им. Франко, государственного украинского драматического театра «Березиль», государственного украинского драматического театра им. Заньковецкой (1922).

2. Театр в годы реконструкции (1926 - 1934): Первые пьесы советских драматургов, украинская советская драматургия в театральном репертуаре.

3. Театр 1934-1941 годов. Столица Украины была переведена из Харькова в Киев. Киевский театр становится столичным. Руководители, актеры, репертуар театров.

Ключевые понятия: театр «Березиль».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы докладов:

- Театр в годы восстановления (1921 – 1926). Восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

- Становление украинской советской драматургии. Пьесы Н. Кулиша, А. Головки, Я. Мамонтова, И. Кочерги, В. Минко.

- Организация государственного украинского драматического театра им. Шевченко. Актеры театра, репертуар.

- Создание государственного украинского драматического театра «Березиль».

- Организация государственного украинского драматического театра им. Заньковецкой.

- Театр в годы реконструкции (1926 – 1934). Украинская советская драматургия в театральном репертуаре.
- Театр 1934 – 1941 гг. Драматургия этих лет.

Литература: [[2](#), [12](#), [23](#), [25](#), [37](#), [40](#)]

Тема 4. Театр в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945). Театр в послевоенные годы (1945 -1957).

- 1.Эвакуация театров.
- 2.Обслуживание военных частей.
- 3.Патриотическое значение репертуара театров: «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «Партизаны в степях Украины» А. Корнейчука в исполнении театра им. Франко. Режиссер А. Бучма.
- 4.Встречи выдающихся артистов украинского театра с воинами-фронтовиками. Фронтвые бригады театров.
- 5.Драматургия театров в послевоенные годы: пьесы Н. Погодина, К. Тренева, В. Катаева, А. Корнейчука, И. Кочерги, Л. Леонова. Постановки театра им. Франко.

Ключевые понятия: фронтовые бригады (театры).

Выполнить:

- 1.Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
- 2.Темы докладов:
 - Состояние театров во время войны. Обслуживание театрами фронтов.
 - Встречи выдающихся артистов украинского театра с воинами-фронтовиками. Фронтвые бригады театров.
 - Репертуар театров.
 - Драматургия послевоенного театра.
 - Разнообразие послевоенных театров в Украине, их репертуар, выдающиеся актеры.

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

Тема 5. Украинский театр от 60-х гг. XX в. и до нашего времени.

- 1.Новые черты времени. Героическая тема через призму современности.
- 2.Новая плеяда талантливых режиссеров Ф. Верещагин (Винница), С. Данченко (Львов – Киев), М. Равицкий (Запорожье), Д. Алексидзе (Киев), П. Морозенко (Харьков), Р. Коломиец (Киев).
- 3.Выдающиеся актеры старшего и среднего поколения (О. Сердюк, Б. Романицкий, Н. Ужвий, Е. Пономаренко, Е. Кусенко, Н. Доценко, А. Гашинский, Ф. Стригун), молодое поколение Б. Ступка, Л. Кадырова, В. Ивченко, Б. Козак.
- 4.Репертуар театров «Память сердца» А. Корнейчука, «Остров твоей мечты» М. Зарудного, «Правда и кривда» М. Стельмаха, «Горлица» А. Коломийца, «Фауст и смерть» А. Левады, «Сталевары» Г. Бокарева, «Человек со стороны» И. Дворецкого.
- 5.Деятельность Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.

Ключевые понятия: инонациональная драматургия, производственная тема в драматургии.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
 2. Темы докладов:
 - Исторические и социальные условия развития украинского театра 60-80-х гг. XX в.
- в.
- Новая плеяда талантливых режиссеров Ф. Верещагин, С. Данченко, Д. Алексидзе, П. Морозенко и др.
 - Влияние драматургии на репертуар украинского театра 60-80-х гг. XX в.
 - Актерское искусство выдающихся актеров того времени.
 - История развития Луганских театров в этот период времени.

Литература: [23, 37, 40]

Тема 6. Развитие украинской драматургии в XX в.

1. Драматургия Н. Кулиша, Я. Мамонтова (188 - 1940), И. Микитенко (1897 - 1937), А. Корнейчука (1905 - 1972). Биографические данные драматургов. Гражданские позиции драматургов. Выдающиеся пьесы. Разнообразие тематик и проблематик.
2. Вклад драматургов в развитие театрального искусства Украины.
3. Связь украинской драматургии с современным сценическим искусством.

Ключевые понятия: драматургия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы докладов:
 - Выдающийся драматург XX в. Н. Кулиш, И. Кочерга. Биографические данные. Пьесы.
 - Выдающийся драматург XX в. Ю. Яновский, Я. Мамонтов. Биографические данные. Пьесы.
 - Выдающийся драматург XX в. И. Микитенко, А. Корнейчук. Биографические данные. Пьесы.
 - В чем заключается вклад этих драматургов в развитие театрального искусства Украины?
 - Связь украинской классической драматургии с современным сценическим искусством.

Литература: [23, 37, 40]

Тема 7. Режиссерское искусство украинского театра I пол. XX в.

1. Лесь Курбас (1887-1942) – украинский режиссер, актер, театральный деятель, народный артист УССР (1925). Лучшие актерские работы. Режиссер-экспериментатор. Режиссерское искусство через синтез условного и психологического. Разработка режиссерской методологии – система образных преобразований.
2. М. Крушельницкий. (1897-1963). Народный артист СССР (1944). Ученик Курбаса. Лучшие роли. Режиссерские работы.
3. В. Василько (1893-1972). Актер, режиссер, народный артист СССР. Лучшие роли. Постановки «Республіка на колесах» (1927), «Диктатура» (1929), «Ревизор» (1934), «Макбет» (1938), «Богдан Хмельницкий» (1939), «Наймичка» (1955) и другие. Театральный педагог, организатор театральных студий.
4. Г. Юра (1887-1966). Украинский актер, режиссер, народный артист СССР (1940). Лучшие режиссерские работы: «97» Кулиша (1924), «Вій» (1925), «Ой не ходи Грицю»

(1938), «Украдене щастя» (1940,1956). «Богдан Хмельницький» (1939), «Макар Діброва» (1948), «Дума про Британку» (1957), «Свіччине весілля» (1960).

Ключевые понятия: система «перетворення» Курбаса.

Выполнить:

1.Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2.Темы докладов:

- Театральная деятельность Леся Курбаса.
- Новаторские тенденции в режиссерской работе Курбаса.
- М. Крушельницький. Продолжение идей Курбаса в творчестве Крушельницкого.
- Актерская деятельность Крушельницкого.
- Режиссерская деятельность В. Василько.
- Режиссерская деятельность Г. Юра.

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

Тема 8. Актерское искусство украинского театра I пол. XX в.

1.А. Бучма, Н. Ужвий, И. Марьяненко.

2.Стиль и манера игры.

3.Значение актеров в развитии украинского театра.

Ключевые понятия: «бучмовские паузы».

Выполнить:

1.Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2.Темы докладов:

- 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.

- Биографические данные И. Марьяненко. Особенности творчества Марьяненко.

Роли.

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