Приложение 2.6

к ПООП по специальности

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 История искусства

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**	
1. **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ** 2. **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**	
1. **КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 История искусства

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Народное художественное творчество является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПК 1.2, ПК 3.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06. ПК 1.2, ПК 3.1.	- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; - использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; - направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств; - выдающиеся деятели и шедевры мирового и отечественного искусства, знаменитые творческие коллективы, тенденции развития современного искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем в часах**
Объем образовательной программы учебной дисциплины	64
в т.ч.	
теоретическое обучение	64
курсовая работа (проект) [[1]](#footnote-1)	х
Самостоятельная работа ***[[2]](#footnote-2)***	х
Промежуточная аттестация[[3]](#footnote-3)	х

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся**	**Объем** **в часах**	**Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы**
1	***2***	***3***	***4***
Часть 1. История зарубежного театра от истоков до начала XXI вв.		**32**	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06. ПК 1.2, ПК 3.1.
РАЗДЕЛ 1. Культовые **основы и особенности театрального искусства**	Первобытные обряды, культы, ритуалы. Многофункциональный инстинкт преображения – подражания. Мифология и культ, их роль в развитии театра. Народные истоки театра. Театр как вид искусства. Игровая природа театрального действия. Театр как искусств о синтетическое и коллективное.	**2** **2** **4** **4** **2** **2** **4** **4** **4** **4**
РАЗДЕЛ 2. Античный театр	Роль античного театра в становлении европейского театра. Театр Древней Греции. Культ Диониса, элевсинские мистерии. Поэтика Аристотеля о происхождении трагедии и комедии. Мифология – основа древнегреческой драматургии. Греческая трагедия. Эсхил, Софокл, Еврипид. Аттическая и ново аттическая комедия. Аристофан, Менандр. Организация театральных представлений. Актеры, значение хора. Устройство греческого театра. Истоки древнеримского театра. Празднества и сценические игры. Ателлана, сатура. Влияние греческой культуры на римскую. Организация театральных представлений в Риме. Первые драматурги – Ливий Андроник, Гней Невий. Комедии паллиата и тогата. Значение театральной деятельности Плавта, Теренция. Актерские школы и труппы. Театральная архитектура Римской Республики и Империи.
РАЗДЕЛ 3. Театр Средневековья	Общая характеристика эпохи Средневековья. Античное наследие. Гонения церкви на бродячих артистов. Церковный театр. Литургическая драма. Рождественский и пасхальный циклы. Полулитургическая драма. Народные формы средневекового театра. Площадная культура, игрища, процессии. Жанры средневекового театра: мистерия; миракль; моралите; фарс. Организация мистерий, способы постановки. Религиозные и реалистичные мотивы в миракле. Нравоучительная дидактика как единственная цель моралите, наличие аллегорических персонажей. Выделение фарса в самостоятельный жанр во 2-й половине XV в. Цикл фарсов об адвокате Патлене. Организация театральных действий. Актерское исполнение. Творческие объединения, занимающиеся постановкой театральных представлений: - «Базошь», «Беззаботные ребята», Светский театр. Драматургия Адама де ла Алля. «Игра в беседке», «Игра о Робене и Марион».
РАЗДЕЛ 4. Театр эпохи Возрождения	Общая характеристика эпохи Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов, ослабление влияния церкви. Общий обзор национальных особенностей театра Возрождения. Начало – в Италии на рубеже XV-XVI веков, «золотой век» в Испании XVI-XVII вв., апогей развития – в Англии XVI-XVII вв. Италия. Театр гуманистов. Жанры: «кровавая трагедия», «ученая комедия», пастораль. Драматургия Н.Макиавелли («Мандрагора»). Канон итальянской комедии XVI века: деление на 5 фактов, единство времени и места, запутанность интриги, все действия происходят в мещанской среде, обобщенные характеры. Театральные здания и декорационное искусство. Комедия дель арте. Истоки (жонглеры, карнавал, ателлана). Особенности. Импровизация, группы масок (господа, слуги, влюбленные), лацци (вставные буффонные сценки). Сочетание традиций «ученой комедии» и фарса. Театр барокко. Основной жанр аристократического барочного театра – опера. Изменение сценического пространства. Возникновение ярусного театра. «Золотой век» испанского театра. Историческая, социокультурная специфика Испании в XVI-XVII веках. Создание национальной театральной системы. Становление испанской драмы. Ауто-религиозно-аллегорические действа. Зарождение светской драмы в конце XV века, создатель Хуан дель Энсина. Театр Лопе ле Руэды. Основоположник испанского профессионального театра. Актер и драматург. Гастроли по испанской провинции. Пасос – короткий фарсовые сценки. Драматургия Мигеля Сервантеса. Интермедии. Трагедия «Нумансия». Творчество Лопе де Вега – вершина испанской ренессансной драмы. Структура спектакля. Особенности актерского исполнения: актер-декламатор, темпо-ритм, аффектация и гиперболизм, прием контраста. Драматургия Тирсо де Молина, Педро Кальдерона. Публичные театры в Мадриде в XVII веке. Виды актерских трупп. Упадок испанского театра в конце XVII в. Английский театр. Укрепление абсолютизма. Формирование елизаветинской драмы. Интерлюдии Д.Гейвуда. Первая пятиактная комедия «Ральф Ройстер Дойстер» Н.Юдолла. Первая английская трагедия – «Горбодук» Т.Нортона и Т.Секвила. Предшественники Шекспира. Создание национальной английской драмы. Д.Лили, Т.Кид, Кристофер Марло – «бурный гений» английского Возрождения («Тамерлан Великий», «Трагическая история доктора Фауста»). Общая характеристика драматургии У.Шекспира. Особенности творчества: искусство изображения характеров (метод сочетания типичного и индивидуального), диапазон тематики, драматизм и динамика действия, реализм и введение фантастических элементов, искусство речевых характеристик. Б.Джонсон – создатель английской сатирической комедии. Английские театры эпохи Возрождения, их устройство. «Театр», «Лебедь», «Глобус». Актерское искусство.
РАЗДЕЛ 5. Театр французского классицизма ХVII века.	Формирование классицистического театра во Франции и его развитие в 30 – 50 е гг. XVII века. Обобщение и систематизация принципов классицизма в трактате Н.Буало «Поэтическое искусство». П.Корнель и Ж.Расин – создатели трагедии классицизма. Творческая интерпретация античных сюжетов. Организация французских трупп. Сценические принципы и канонические «штампы» актерского мастерства. Драматургия Мольера и его театр. Творческий путь драматурга от веселых комедий в духе народного фарса и комедии дель арте до высокой классицистической комедии. «Блистательный театр» 1643; работа на провинциальных сценах 1645 – 1658; «труппа брата короля», театр «Пале-Рояль». Принципы актерского искусства, изложенные Мольером в комедии «Версальский экспромт». Создание театра «Комеди Франсез» в 1680 г. Ведущие актеры театра (Мишель Барон, Мари Шанмеле, Раймонд Пуассон и др.). Влияние сценической школы классицизма на дальнейшее развитие театра.
РАЗДЕЛ 6. Театр эпохи Просвещения	Общая характеристика эпохи Просвещения. Идеология третьего сословия. Идея освобождения личности и ее свободного развития. Теория «разумного эгоизма». Культ воспитания и поучения. Основание и развитие национальных театров. Воспитание актера новой эстетики и теоретическая разработка сценического искусства. Театрально-эстетические идеи Вольтера, Дидро, Лессинга. Драматургия эпохи Просвещения. Возникновение комедии нравов. Мещанская драма. Расцвет малых жанров (пантомима, балладная опера, репетиция). Реализм комедий О.Голдсмита и Р.Шеридана. Трагедии Вольтера .Драматургия Бомарше. Творчество Гольдони, Гоцци. Драматургия Шиллера, Гете. Эволюция актерского искусства в XVIII в. Д.Гаррик – реформатор английского театра. Исполнительское искусство актеров «Комеди Франсез» (М.Дюкло, А.Лекуврер, И.Клерон). Актерское искусство бульварных театров. Труппа К.Нейбер. Театральная реформа Шредера.
РАЗДЕЛ 7. Европейский театр XIX в.	Театр эпохи Романтизма и Реализма. Национальные особенности художественного проявления и эстетические программы романтического театра. Культ личности, чувство и воображение. Разрушение традиционных театральных форм и систем амплуа. Реформа сценического костюма. Влияние Великой французской революции. Декрет о свободе театра. Новые задачи сценического искусства и особенности «большого стиля». Тенденция развития реалистического искусства и социально-типическое обобщение. Предпосылки создания режиссерского театра. Франция Драматургия и театральный манифест (в предисловие к «Кромвелю») В.Гюго. Романтические драмы Дюма – отца. Новые жанры – мелодрама и водевиль. Популярность произведений Скриба (водевиль, «хорошо сделанная пьеса»). Реалистическое направление в театре – О.Бальзак, Альфред де Мюссе. Сценическое искусство эпохи романтизма – Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель. Италия. Влияние национально-освободительного движения на итальянский романтизм. Актерское искусство Э.Росси, Т.Сальвини. Англия Драматургия Дж.Г. Байрона. .Романтический герой в пьесах Байрона. Борьба с театральной монополией ведущих театров – Ковент Гарден и Друри-Лейн. Основные тенденции в актерском искусстве. Творчество Г.Сиддонса, Д.Кембла, Э.Кина. Актер пантомимы Джозеф Гримальди – создатель маски Арлекина, его работа в Англии. Театральная деятельность Чарльза Кина, создание системы устойчивого репертуара. Германия Эстетические теории немецкого романтизма. Театральные эксперименты Гофмана. Драматургия Г.Бюхнера. Развитие актерского искусства. Режиссерские эксперименты Л.Тика.
РАЗДЕЛ 8. Театр Европы на рубеже XIX - XX вв.	Общая характеристика эпохи. Философия жизни (основоположники – А.Шопенгауэр, Ф.Ницше) формирует принципиально отличный от реализма метод изображения личности – символизм. Натуралистическая теория Э.Золя. Новые формы и проблематика реалистического искусства этого периода. Драматургия театра новейшего времени. Творчество О.Уайльда, Г.Ибсена, Б.Шоу, Г.Гауптмана, А.Стринберга, М.Метерлинка. Филисофско-эстетические манифесты символизма (П.Верлен, С.Малларме, М.Метерлинк). Новое прочтение образа у символистов. Мистическое содержание символизма. Звуковое начало речи как выразительное средство символизма. Неоромантизм. Творчество Э.Ростана. Эволюция актерской техники. Крупнейшие актеры времени – С.Бернар, Э.Дузе, Ш.Сюлли, Коклен, Г.Ирвинг, Э.Терри, Сальвини и др. Традиционные и экспериментальные школы, академизм и новаторство. Становление режиссерского театра. Новый тип синтетического спектакля. Рождение крупных сценических форм. «Свободный театр» А.Антуана. Мейнингенский театр, организация, творческие принципы. «Живописная» режиссура Л.Кронека. Творчество М.Рейнхарда – важнейший этап в развитии западноевропейской режиссуры. Учреждение Рейнхардом Зальцбургского театрального фестиваля. Модель идеального театра Г.Крэга. Теории маски, марионетки и сверхмарионетки. Новые принципы художественного оформления.
РАЗДЕЛ 9. ТеатрXX века.	Общая характеристика эпохи. Тесная связь театра с обществом. Влияние мировых войн на философско-эстетические теории. Ограничение влияния культурных традиций и поиск новых форм. Достижения техники как толчок развитию театральных технологий. Усиление роли режиссера. Франция Театральный авангард. Экспериментальные поиски символистов и сюрреалистов. Театр жестокости А.Арто. Открытие Национального народного театра Ф.Жемье – 1920 г. «Картель четырех», основатели: Ш.Дюллен, Л.Жуве,Ж..Питоев, Г.Бати. Отрицание главного принципа коммерческого театра – конкуренции. Жанровое разнообразие мировой драматургии в режиссуре «Картеля». Развитие традиции проблемного интеллектуального театра. Характер экзистенциальной драматургии в творчестве А.Салакру, Ж..Кокто, Ж.Жироду, Ж.Ануйя. Театр абсурда и парадокса. Поиск и обретение нового сценического языка. Театральная деятельность Ж.Вилара. История Авиньонского фестиваля. «Народный и буржуазный театр» Р.Планшона, «жесткая» режиссура интеллектуального театра М.Марашель, коллективный принцип работы А.Мнушкин; парадоксальные интерпретации мировой классики А.Витеза. Германия Экспрессионизм в немецком текатре. «Драма крика» как выражение экспрессионистской эстетики. Плакатность и однозначность символики театра. Агитационный театр Э.Пискатора. Теория эпического театра Б.Брехта. «Эффект отчуждения» - многообразные способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Антиаристотельская концепция: апелляция не к чувству, а к разуму. Драматургия Б.Брехта. Ведущие режиссеры: Л.Йесснер, К.Мартин. Актеры Э.Дойч, Ф.Кортнер, Э.Бергнер. Англия Драматургия Б.Шоу, Д.Б.Пристли, Дж.Осборна, Г.Пинтера. Творчество П.Брука, П.Устинова. Творческий путь Л.Оливье. Молодежное театральное движение – «фриндж» (обочина), поиск политически активного искусства. Италия Авангардистские эксперименты авторов «театра гротеска» («сумеречники», «интимисты» и футуристы). Поиски новых форм. Эпатаж и лозунг. Режиссерско-сценографические эксперименты. Творческий путь Л.Висконти и его «холодный» театр. Театр для людей Дж.Стрелера. Спектакль «Арлекин – слуга двух господ» как вершина итальянской режиссерской мысли. Творческая программа Л.Пиранделло . Противостояние тоталитарному режиму средствами театра. Неореализм и театр Э. де Филиппо. Испания Театр игры и гротеска. Традиции «театра бульваров» и техники «новой драмы». Антинатуралистический театр М. де Унамуно. «Театр марионеток» Х.Грау. Творчество Ф.Г. Лорки. США Специфика театральной жизни в США (отсутствие государственных театров, Бродвей и «Офф-Бродвей»). Идеи массовой культуры, репертуарная политика. Мюзикл как национальный театральный жанр. Движение «малых театров». Разработка новых методов актерской игры и развитие постановочных приемов. Драматургия Ю.О.Нила, Т.Уильямса, А.Миллера.
РАЗДЕЛ 10. Режиссерское искусство 2ой половины XXв. – нач. XXI в.	Постдраматический театр. Поиск новых форм и смыслов, экспериментальность. Замена театрального действия перфомансами, хэппенингами, акциями. Основа в концепции, в идее, форма вторична. Отказ от логоцентричности. Использование нетеатральных пространств. Мультижанровость. Теории и практические опыты, исследующие психофизику актера. Превращение функции актера из исполнительской в авторскую. Творчество Ж.Л.Барро. Интеллектуализм и авангардизм театра Барро. Тотальный театр как театр всеобщего эксперимента. Эскпериментальная режиссура Е.Гротовского. Теория «бедного театра». Исследование природы актерского искусства. Театр П.Брука. Поэтический Метафоризм режиссуры, обращение к идеям А.Арто. Поиск новых форм синтетического театра. Обращение к философии и культуре ритуала. Книги П.Брука «Пустое пространство», «Секретов нет». А.Мнушкина «Создание театра «Дю Солей» (театр Солнца). Основа – идея коллективного существования; метод – коллективная импровизация как на основе литературного текста, так и на документальном материале. Р.Уилсон. Представитель театрального авангарда. Визуализация текста. Размывание нарратива. Концептуальное использование света и цвета. Многогранность творчества Р.Уилсона. К.Марталер. Особенности режиссерской эстетики. Особая роль музыки, символика, наличие двух разнонаправленных линий – видимой и слышимой. Р.Лепаж. Актер, режиссер театра, кино, шоу, цирковых программ. Создатель многофункциональной компании Ex Vachina. Театр Лепажа это дом-лаборатория, где изобретаются способы соединить несоединимое. Основные течения и направления современного театра. Визуальный театр. Документальный театр. Театр художника. Иммерсивный театр. Значение международных театральных фестивалей.
Часть II **История русского драматического театра**		**32**	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06. ПК 1.2, ПК 3.1.
Раздел 1. **Истоки и этапы становления русского театра**	Ранние славянские театральные формы и игровые модели. Народные игрища, скоморошьи потехи. Календарные обряды и празднества. Устная народная драма. Кукольные представления. Создание придворного театра при царе Алексее Михайловиче. Репертуар, постановочные приемы. Школьный театр и Симеон Полоцкий. Первый публичный театр в России (1702-1706гг). Устройство «комедиальной храмины». Репертуар. Активизация театрально-зрелищной жизни Иноземные труппы и исполнители. Придворный театр при Анне Иоанновне. Гастролирующие труппы. Итальянская опера, французский балет, итальянская народная комедия масок. Немецкий театр К.Нейбер. Любительские спектакли. Деятельность «охочих комедиантов».	**2**
Раздел 2. **Русский театр 2ой половины XVIII в.**	Основание русского государственного профессионального театра. Творчество Ф.Волкова. Первые актеры. Формирование и развитие русского национального театра и профессиональной актерской школы. Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В. Реорганизация придворного театра. Актеры и репертуар. Деятельность И.Дмитриевского. Творчество И.Шумского, Я.Шушерина, П.Плавильщикова, М.Синявской. Драматургия Я.Княжнина, Н.Николева, В.Капниста, Д.Фонвизина. Основание московского публичного театра. Изменения в театральном управлении. Крепостной театр. Разделение: домашний или публичный, городской или усадебный. Театр Шереметова, Воронцова, Юсупова. Актриса П.Жемчугова.	**2** **4** **4** **4** **4** **4** **4** **4**
Раздел 3. **Русский театр 1 ой половины XIX в.**	Общая характеристика театра в начале XIX в. Исторические условия развития. Организационные формы театра, его сословный характер. Создание императорских театров. Постройка новых театральных зданий. Появление павильонной декорации, масляных светильников. Репертуар театров. Популярность сентиментальной драмы. Трагедии патриотической направленности. Драматургия В.Озерова. Комедийный жанр: сатирическая и благородная (светская) комедия. Представители сатирической комедии И.А.Крылов. Раскрытие типов, положений, нравов и характеров, взятых из реальной жизни. Пародия на современную ему политическую реальность и драматургическую форму в шутотрагедии «Подщипа». Художественно-полемическая направленность комедий А.Шаховского. Комедия нравов А.Шаховского и ее влияние на русскую комедиографию и актерское искусство. Представитель благородной комедии А.Хмельницкий. Вариации на заимствованные сюжеты, изящество стихов, мастерство диалога. М.Загоскин и его сатира на нравы русского общества. Вершина комедиографии этого периода – творчество А.С.Грибоедова. «Горе от ума» как собрание «российских типов». Влияние на утверждение в театре российской системы амплуа. Российский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Водевили Д.Ленского, Ф.Кони, П.Каратыгина. Выработка стиля актерского творчества в театрах Москвы и С.-Петербурга. Актерское искусство А.Яковлева, Е.Семеновой, П.Плавильщикова, В.Померанцева. Театр и драматургия 2ой четверти XIX в. Характеристика эстетических течений периода. Развитие романтического и реалистического направлений. Формирование самостоятельного, самобытного искусства театра. Рождение отечественной философии, эстетики. Формирование журналистики. Появление профессиональной театральной критики (С.Аксаков, Н.Надеждин, В.Белинский, Ф.Кони и др.). Формула национальной идеи: православие, самодержавие, народность. Расширение социального состава зрителей. Зависимость художественной, организационной и экономической жизни театра от Дирекции императорских театров. Основа репертуара – водевиль, мелодрама и историческая драма. Драматургия Н.Кукольника, Н.Полевого. А.С.Пушкин как драматург и теоретик театра. Театрально-эстетические взгляды А.Пушкина. «Борис Годунов», общественно-политическая проблематика трагедии. Композиция пьесы, отказ от правил классицизма, введение новых приемов сценической выразительности. Сценическая история «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий». Театральные взгляды М.Ю.Лермонтова. Ранние драматургические замыслы о трагедии о современной русской жизни. Главная пьеса М.Лермонтова -«Маскарад». Философско-этический смысл пьесы. Жизнь – маскарад как пространство интриги, предательства и зависти. Образ Арбенина – отражение духовного мира поколения. Творчество Н.В.Гоголя. Взгляд Гоголя на театр как средство очищения мира от зла путем выявления и осмеяния общественных пороков. Теория «общественной комедии». История создания комедии «Ревизор». Прием реалистического гротеска в сюжете и характеристике персонажей. Режиссерские комментарии Гоголя к «Ревизору». Сценическая история пьес. Актерское искусство. Развитие актерской техники от классицизма к сентиментализму, романтизму и реализму. Значение индивидуальности актера. Актеры Москвы. П.Мочалов – представитель романтизма. Творческая манера: отсутствие закрепленного рисунка, разнообразие мимики и интонаций. Стихийность вдохновения. Основные роли П.Мочалова. В.Живокини. Амплуа комического водевильного актера. Связь актерского творчества Живокини с с традициями народного комического театра. М.С.Щепкин – актер, реформатор русской сцены. Реалистическая направленность творчества Щеп. нкина. Основные роли. Актеры Петербурга В.Каратыгин. Особенности творчества: торжество формы, композиции, выразительность, осанка, гармоничность. И.Сосницкий. Изобразительность игры, внимание внешней форме, разнообразию интонаций. Основные роли. В.Асенкава, Н.Дюр, В.Самойлов, А.Мартынов.
Раздел 4. **Театр и драматургия 2ой половины XIX в.**	Утверждение реалистического направления. Обновление репертуара в соответствии с требованиями эпохи. Доминирование комедии. Постановки европейской классики. Основа репертуара театров – современная отечественная реалистическая драматургия. Роль произведений А.Н.Островского для русского театра. Создатель национального репертуара. Основные приемы Островского: пословичные названия, неспешная экспозиция, особая роль случайности в развитии действия, неожиданные и сценически эффектные развязки событий. Драматизм и тонкий психологизм, яркие образы, социальные типы персонажей. Основные пьесы. Сценическая судьба драматургии А.В.Сухово-Кобылина. Драматическая трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». А.Ф.Писемский. Популярность его драмы «Горькая судьбина». Драматургия Л.Н.Толстого. Требование религиозно-этического оправдания искусства. Идея подлинно народного театра, целенаправленно воздействующего на нравственное сознание народа. Простонародность балаганной эстетики, элементарность интриги, нравоучительность – отличительные черты первых сценок Л.Толстого. Драмы Л.Толстого. Значительность социальной проблематики, нравственно-этический пафос содержания. Исторические трагедии А.К.Толстого. Снятие монополии императорских театров. Расширение сети театров. Организация дела и характер спектаклей в императорских, частных столичных, провинциальных театрах России. Репертуар. Плеяда великих актеров. Провинциальные актеры. Условия работы актеров. Система обучения актеров. Система дебютов и бенефисов. Провинциальная антреприза – Медведев, Синельникова и др. Основание российского театрального общества. Актерское искусство Л.Никулиной-Косицкой, С.Шумского, И.Самарина, Г.Федотовой, П.Садовского, М.Ермоловой, А.Мартынова, М.Савиной, В.Стрельской и др.
Раздел 5. **Театр и драматургия конца XIX – начала XX века**	Общая характеристика периода. Возникновение социальных, политических и партийных доктрин. Общественно-политические события и конфликты. Напряженность и противоречивость художественных процессов. Творческие искания и достижения в театральном искусстве. Драматургия А.П.Чехова как начало новой театральной эпохи. Изменение привычных форм конфликта, сюжета, отношения к герою, расширение системы художественных приемов. Пьесы А.Чехова и их сценическая жизнь. Драматургия М.Горького. Исследование современного общества на предмет поиска «Настоящего человека». Сценическая жизнь пьес М.Горького. Театральные концепции и драматургия русского символизма. Творчество А.Блока, Л.Андреева. Театральная деятельность К.С.Станиславского и В.И.Немирович-Данченко. Создание московского Художественного общедоступного театра. Актеры МХТ. Система К.Станиславского. Студии. Кризис императорских театров. Попытки реформирования. Актерское искусство. Русские актеры – гастролеры В.Комиссаржевская, П.Орленев, М.Дальский – биографии, репертуар, особенности творческой манеры, общественное значение. Расцвет и кризис «модели» театра актера-гастролера. Новаторская режиссура Вс.Мейерхольда. Студийное движение. Театральная деятельность Е.Б.Вахтангова. Театрально-эстетические взгляды Н.Евреинова. Реконструкция и стилизация. Театрализация жизни. Опыты «Старинного театра». Творчество А.Я.Таирова. Создание Камерного театра. А.Коонен – главная актриса театра.
Раздел 6. **Советский театр в период с 1917 до середины 50-х годов.**	Послереволюционный театр. Национализация частных театров. 1919 г. – присвоение статуса «академический» крупнейшим театрам. Движение «Театральный Октябрь» и академические театры. Приобщение к театральному искусству нового зрителя. Театр массовых действий (постановка мистерии «Взятие Зимнего дворца» режиссер Н.Евреинов). Новая репертуарная политика. Организация театров для детей. НЭП. Расцвет театров-кабаре. Режиссерские поиски Вс.Мейерхольда, А.Таирова, Е.Вахтангова. Возникновение новой революционной драматургии (К.Тренев, В.Билль-Белоцерковский и др.). Пьесы на современные темы (Н.Эрдман, В.Маяковский). М.А.Булгаков и его работа в МХАТе. «Дни Турбиных» - история создание пьесы, значение и судьба спектакля МХАТ. М.А.Чехов – актер, теоретик и практик театра. Особенности актерской индивидуальности. Становление собственной системы подготовки актера. Работа «О технике актера». Разнообразие художественных течений. Театр в 30-е годы. Увеличение числа театров в Советском союзе. Идеологизация и «мхатизация» театров. Торжество метода социалистического реализма. Репертуар театров. Пьесы о революции и гражданской войне. Лениниана. Пьесы о современности. Принципы отбора классики для постановок. Закрытие театров: 1936 г. – закрытие МХАТ второго; 1938 г. – театра им. Вс.Мейерхольда. Политические репрессии в отношении драматургов, режиссеров, актеров. Развитие русского театра в эмиграции. Становление режиссуры и театральной педагогики А.Попова, Ю.Завадского, Н.Охлопкова, Н.Акимова, М.Кнебель, А.Брянцева и др. Организация новой системы театрального образования. Театр в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Организационная творческая перестройка театра, его работа «для фронта, для победы». Пьесы К.Симонова, Л.Леонова и др. о войне. Фронтовые театры и театры ГУЛАГа. Влияние эвакуированных театров на культурную жизнь городов Сибири, Урала, Средней Азии. Выдающиеся актеры. Второе поколение ведущих актеров МХАТ (А.Тарасова, Н.Хмелев, М.Яншин и др.). Мастера Малого театра, Вахтанговской сцены, театров Ленинграда. Репрессии. Закрытие Камерного театра.
Раздел 7. **Советский театр 2-ой половины XX века**	ХХ съезд КПСС и культурная «оттепель». Теория бесконфликтности и «равнение на МХТ». Новые тенденции в организационной и репертуарной деятельности театров. «Открытие» запрещенных названий. Появление на сцене нового героя – современника. Развитие театрального искусства по нескольким направлениям – психологический театр и условно метафорический. 1957 год – открытие театра-студии «Современник». Лидер О.Ефремов и труппа (О.Табаков, И.Кваша, Г.Волчек и др.). Гражданская и этическая тематика в выборе репертуара. Преемственность творческой программы МХАТ. Освобождение от искажений и штампов в постановке спектаклей и актерской игре. Драматургия А.Володина, В.Розова, Л.Зорина, А.Арбузова. Новое поколение режиссеров А.Эфрос, О.Ефремов, Г.Товстоногов, Ю.Любимов и др. Поиск новых интонаций. Обновление выразительных средств исполнения в актерском искусстве. «Тональность», мысль и ритм нового театра. Отказ от элементарных мизансцен. Расширение репертуарного и стилистического диапазона. Возвращение режиссеру функции автора спектакля. 1964 год открытие Театра драмы и комедии на Таганке под руководством Ю.Любимова. Публицистичность спектаклей, живой разговор с современниками о времени, обществе, о нравственной позиции человека. Актеры театра: З.Славина, Н.Губенко, В.Золотухин, А.Демидова, В.Высоцкий, И.Бортник и др. Режиссерский почерк Г.Товстоногова. Современное звучание содержания, смелость постановочных решений, умение создавать блестящий актерский ансамбль. Формирование репертуара. Роль инсценировок. Этапные спектакли Г.Товстоногова в БДТ. Актеры театра: С.Юрский, К.Лавров, В.Стржельчик, З.Шарко, Т.Доронина, О.Басилашвили и др. Театр времени «застоя», отражение социальных и нравственных проблем в тематике пьес. Производственная тематика; образ современного партийного руководителя. Режиссура М.Захарова, Г.Волчек, В.Фокина, Р.Виктюка.
Раздел 8. **Театр переломного периода (конец 80х – 90е годы XX века)**	Общая характеристика времени. Изменение творческих установок и организационных форм театра. Разделение МХАТ (1987г.), Театра на Таганке (1993г.). Исчерпанность театральной идеологии «шестидесятничества». Снижение общественного статуса театра. Практика коммерческих постановок. Антреприза как альтернатива модели репертуарного театра. Традиция «театра-дома» в новом социокультурном пространстве. «Ленком» М.Захарова, МДТ – Театр Европы Л.Додина. Возрождение идеи школы, создающей свой театр. А.Васильев и «Школа драматического искусства» (1987г). Метафизический характер театра Васильева, «театр идей». Лабораторные опыты. Новая методология актерского творчества. Обращение к жанрам и формам средневекового искусства. Творческий феномен П.Фоменко. Открытие «Мастерской Петра Фоменко» (1992г). Режиссерская и педагогическая деятельность А.Гончарова. Особенности режиссерского почерка Р.Виктюка. Открытие «Театра Виктюка» (1991г). К.Гинкас – режиссер, педагог. Драматургия «новой волны» (Л.Петрушевская, С.Злотников, В.Арро и др.). Фестивальное движение: международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова, национальная театральная премия «Золотая маска» и др.
Раздел 9 **Современный театр XXI века**	Обзор ведущих тенденций. Новые театральные площадки. Театр Doc и английская технология вербатим. Основатели театра Doc - М.Угаров и Е.Гремина (Москва, 2002г). «Практика», ЦДР, Студия театрального искусства. Освоение неспециализированных территорий: «Винзавод», «Боярские палаты» и др. Лидеры современного театрального процесса. Театральный авангард. К.Серебренников, Н.Чусова, Ю.Бутусов, Р.Туминас, М.Карбаускис, А.Могучий, К.Богомолов как создатели нового театрального языка. Решение вопроса о сценичности материала и театральной условности. Театр художника и творчество Д.Крымова. Разнообразие направлений: иммерсивный спектакль, пластический, перформанс, горизонтальный, променад, site-specific и др. Новая волна: В.Сигарев, М.Угаров, бр. Пресняковы, О.Мухина, А.Пулинович, А.Волошина, И.Вырыпаев и др. Драматургия Н.Коляды, «Коляда-театр» в Екатеринбурге. Театральные лаборатории и фестивали XXI века. «Школа театрального лидера», «Любимовка», «Территория», «NET» и др.
Промежуточная аттестация		**х**	
Всего		**64**	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- кабинет общепрофессиональных дисциплин с оборудованием: компьютер со специальным программным обеспечением, принтер, флеш-карты, электронные носители информации, стол, стул преподавателя, стол, стул ученический (по количеству обучающихся), шкафы, стеллажи для материалов, учебных пособий, проектов.

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- учебная аудитория для групповых теоретических занятий с оборудованием: экран, проектор (телевизор), доска, стол и стул преподавателя, стол и стул ученический (по количеству обучающихся).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Обязательные печатные издания

1. Головня В.В. История античного театра. – М.: «Искусство», 1972. [Режим доступа: <http://www.sno.pro1.ru/lib/golovnja/golovnja.pdf>]
2. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. «ГИТИС», 2013 (не переизд.). http://svrlit.ru/svr-lit/istoriya- zapadnoevropejskogo-teatra/index.htm
3. Очерки по истории западноевропейского театра / А.С. Коган. Под ред. Дживелегова А.К. – М.: Юрайт, 2019. (Серия «Антология мысли»)
4. . Пивоварова Н.С. История русского театра от его истоков до конца 20 века: Учебник для ВУЗов. – М.: ГИТИС, 2018.

3.2.2. Электронные издания (интернет-ресурсы)

1. http://www.maskball.ru/istoriya_teatra/index.html – История русского театра

2. http://www.kino-teatr.ru/ – Портал о кино и театре

3. https://www.culture.ru/ – Культура РФ Портал культурного наследия

teatrlib.ru/Library/ – Театральная библиотека Сергеева

4. istoriya-teatra.ru/about/ – Театр и его история

5. http://www.niv.ru/doc/theatre/encyclopedia/index.htm – Театральная

энциклопедия

6. http://seance.ru/category/n/29-30 – Перекресток. Новая драма

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php – Театральная

энциклопедия (Библиотека Гумер)

8. http://teatry-narodov-mira.ru/ – Театры народов мира

3.2.3. Дополнительные источники.

1. Берсенёва, Е.В. История театра: учебное пособие / Е.В. Берсенёва; составитель Е.В. Берсенёва. – Кемерово: КемГИК, 2018. // ЭБС «Лань» – URL: https://e.lanbook.com/book/121890 2. Берсенева, Е.В. История театра: учебно-методическое пособие / Е.В. Берсенева. – Кемерово: КемГИК, 2015. // ЭБС «Лань» :– URL: https://e.lanbook.com/book/79367

3. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А.А. Гвоздев. – М.: Юрайт, 2019. – (Антология мысли). –// ЭБС Юрайт. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438503

4. Евреинов Н.Н. История русского театра. – М.: Эксмо, 2011. («Российская императорская библиотека»). [Режим доступа: <http://padaread.com/?book=67783>]

5. Шалимова Н.А. Русский драматический театр: от истоков до конца XIX столетия. – М.: Высшая школа сценических искусств, 2014. Шалимова Н.А. Русский драматический театр: от истоков до конца XIX столетия. – М.: Высшая школа сценических искусств, 2014.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	**Критерии оценки**	**Методы оценки**
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины. **Знания:** - основных этапов становления и развития мирового и отечественного искусства; - направлений, стилей, жанров, средств художественной выразительности различных видов искусств; - выдающихся деятелей и шедевров мирового и отечественного искусства, знаменитых творческих коллективов, тенденций развития современного искусства.	**Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены.** **Знает:** - основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; - направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств; - выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, знаменитые творческие коллективы, тенденции развития современного искусства.	тестирование, подготовка и выступление с докладом, экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины.
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины. **Умения:** - анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; - использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	**Характеристика демонстрируемых умений.** **Умеет:** - анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; - использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.	тестирование, подготовка и выступление с докладом, экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины.

1. Курсовая работа может быть запланирована образовательной организацией по дисциплине цикла ОП (по выбору) в соответствии с рабочим учебным планом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. [↑](#footnote-ref-2)
3. Объем часов на промежуточную аттестацию определяется образовательной организацией в соответствии с рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и количеством обучающихся в группе. [↑](#footnote-ref-3)