

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждаю

/ Т.В. Галкина

декан факультета

« 31 » 08 2013 года

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ДПП.ДС.03. Театр

1. Цели и задачи дисциплины

- расширение эстетического кругозора будущего учителя русского языка и литературы,
- освоение материала по истории формирования, принципам осуществления театра как явления культуры и вида искусства,
- накопление знаний об элементах выразительности в ритуально-обрядовой деятельности людей первобытного периода, уточнения места и роли видов искусства в разные эпохи,
- углубление знакомства с современным театром, его видами и жанрами, спектаклем как произведением театрального искусства в процессе создания и восприятия,
- воспитание студента-филолога как зрителя, способного передать свои эстетические знания и умения ученикам.

2. Требования к усвоению содержания дисциплины

В результате работы над курсом "Театр" студент должен:

- иметь представление о театре как синтетическом виде искусства (его отличиях от других видов искусства, от литературы, прежде всего), об особенностях создания его произведений и их восприятии,
- о профессиях людей, участвующих в процессе создания и эксплуатации спектакля,
- представлять внутреннее устройство здания театра, сцены, зала;
- судить о спектакле в целом и о его составляющих (драма, ее режиссерское решение, сценография, актерское мастерство, музыкальное, пластическое, световое решение и т.д.),
- владеть языком их описания;
- знать о генезисе средств театральной выразительности, о закономерностях выделения и трансформации театральных элементов, видов и жанров из синкретичной культуры первобытного общества, о системах площадного, балаганного, народного театра и театра придворного, "сцены-коробки";
- представлять национальные особенности развития европейских театров на рубеже Средних веков и Возрождения (Италии, Испании, Англии, Франции, Германии), а также о театре в России послепетровской поры;
- осознавать значение института режиссуры в театре европейского типа;
- владеть информацией о театральных достижениях XX века в России и регионе.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость дисциплины	144	7
Аудиторные занятия	72	
Лекции	36	
Практические занятия	36	
Самостоятельная работа	72	
Вид итогового контроля	Зачёт	7

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел курса	Лекции	Практические занятия	СРС
1. Специфика театра как вида искусства (Спектакль в процессе создания и восприятия)	4	4	8
2. Истоки, накопление, трансформация, функционирование элементов театральности в ритуальной практике первобытного общества	4	4	8
3. Театр Древней Греции как часть культовой практики, его трансформация на путях создания	4	4	8

театра как вида искусства			
4. Смена театральных систем на рубеже Средних веков и Возрождения (народный и придворный театр)	4	4	8
5. Реформа театра на рубеже XIX-XX веков	2	2	4
6. Эксперименты и достижения русского театра первой трети XX в.	8	8	16
7. Состояние театра в России второй половины XX - начала XXI в.	8	8	16
8 Достижения томской сцены	2	2	4
Итого	36	36	72

4.2 Содержание разделов дисциплины

1. Специфика театра как вида искусства (Спектакль в процессе создания и восприятия).

Различие понятий "синкретизм" и "синтез". Театр как вид современного синтетического искусства. Коллективный способ создания и восприятия. Аудио-визуальный способ постижения. Непосредственность воздействия и сиюминутность существования. Компоненты и выразительные средства театра в процессе создания и восприятия. Профессии людей, причастных к рождению спектакля (основных и вспомогательных). Функции режиссера. Художник и сценограф. Выразительные возможности актера, проблема амплуа актеров сегодня, Действие как категория драмы и театра. Устройство сцены и зала. Роль зрителя. Условия, необходимые и достаточные для создания спектакля. Основные термины и понятия.

Экскурсии по цехам театров разных видов (драматического, кукольного, музыкального). Знакомство с устройством сцены. Посещение репетиций спектаклей разного типа Просмотр и обсуждение спектаклей разного типа. Встречи с режиссерами, художниками, актерами.

Обсуждения спектаклей в разных его эстетических составляющих.

2. Истоки, накопление, трансформация элементов театральности в ритуальной практике первобытного общества. Появление элементов театральности в изображении "другого". Средства и функции преобразования в охотничьих и тотемных плясках (типы масок, характер ряжения, пластики). Отличие способов и средств преобразования в них. Культ умерших и театральность его обрядов: трансформация изображения умершего в изображение духов. Появление новых элементов театральности и их функции в обрядах инициации, зоомистериях. Рост доли и функций условности преобразования. Своеобразие соотношения "участник действия" – "зритель" в каждом типе действия.

3. Театр Древней Греции как часть культовой практики, его трансформация на путях создания театра как вида искусства. Состязание греческих драматургов как часть церемоний, связанных с культом богов определенной местности (Деметры, Диониса и др). Трансформация в их спектаклях ритуальных качеств и элементов ритуала (приёмов суггестивности, всеохватности, всеобщности; главного способа преобразования – переодевания). Условность греческого театра, восходящая к обрядам культа умерших и инициациям (тип масок, костюмов, пластики; мифологический сюжет, речевая организация и др.). Появление закрепленного текста и его автора как руководителя постановки, формирование драматургических и театральных жанров с присущей им системой выразительности.

4. Смена театральных систем на рубеже Средних веков и Возрождения (народный и придворный театр). Принципиальные отличия народного театра от нарождающегося придворного по типу сценической площадки, ее освещения, по расположению зрителей, их эстетических пристрастий, "драматургии", по технике актерского существования. Литургическая драма, мистерия как возможность использования церковью в своих целях опыта народного театра, их трансформация, запрещение. Школьный театр. Жанры: моралите, миракль, фарс и специфика их исполнения. Возникновение театра в помещении

на основе устройства придворных праздников. Развитие техники сцены, типов актерского исполнения. Пастораль, опера, опера-буфф. Появление театра как специального здания для демонстрации зрелища. Особенности национального развития театров (итальянского, испанского, английского, французского). Театральность русских народных праздников и увеселений, первые театральные опыты придворного типа (Потешная палата, Комедийная хоромина), Шляхетский корпус и А.П.Сумароков, ярославская труппа Ф.Волкова, создание императорских театров в Петербурге и Москве, частные театры.

5. *Реформа театра на рубеже XIX-XX веков.* Актерский театр XIX века. Рост значения в спектакле литературной составляющей. Издержки коммерциализации. Попытки создания новой системы подготовки спектакля, опыт мейнингенцев и его развитие на рубеже XIX-XX веков. Появление института режиссуры. Функции режиссера в театре XX века.

6. *Эксперименты и достижения русского театра первой трети XX.* Роль К.С.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко, созданного ими Художественного театра в реформировании театра европейского типа и превращении его в вид искусства. Традиция литературного, реалистического, психологического театра. Развитие института режиссуры, его возможности. Система Станиславского. История МХАТа. Направления деятельности К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Их открытия в постановке современной драмы. Актерский ансамбль. Достижения реалистического, психологического театра начала XX в. Судьба учения («системы») К.С.Станиславского.

Начало пути, актерское дарование *Вс.Мейерхольда*, его уход из МХТ, режиссура в провинции. Открытие символистской драмы для русской сцены («Балаганчик» в театре В. Комиссаржевской). Поиски в направлении романтического, условного театра. Мейерхольд (Доктор Дапертутто) - теоретик театра. Программа «Театрального Октября», создание студий, воспитание актера. «Биомеханика». Создание Театра им. Мейерхольда (ТИМа). Классика и современность на сцене ТИМа в 1920-1930-е гг. Актеры и режиссеры мейерхольдовской традиции. Мировая известность.

Поиски *Е.Б.Вахтангова* и *А.Я.Таирова*. Школа МХТ в судьбе *Е.Б.Вахтангова*, поиски своего пути по линии студии, развития традиций народного театра. Успех «Принцессы Турандот». Камерный театр как явление русской культуры 1910-20-х гг. Литературно-поэтические, пластические поиски в жанре трагедии. Творчество *А.Коонен*. Современная русская и европейская драма на сцене Камерного театра (*М.Булгаков*, *Вс. Вишневский*, *О.Нил*, *Б.Брехт*). Судьба театра и его создателя.

7. *Состояние театра в России второй половины XX - начала XXI в.* Развитие традиций МХАТ в «Современнике». Задача восстановления традиций русской психологической школы, «системы» Станиславского. Значение деятельности *О.Ефремова*. Актеры, спектакли «Современника» 1960-х (по пьесам *А.Володина*, *Е.Шварца*, *В.Розова*). Кризис «Современника» и восстановление его авторитета, роль в этом *Г.Волчек*. Театр драмы и комедии на Таганке как явление «оттепельной» культуры. Развитие традиций *В.Мейерхольда*, *Е.Б.Вахтангова*, *А.Я.Таирова*, *Б.Брехта* в режиссерском почерке *Ю.Любимова*. Лирика и эпос на сцене Таганки, её актеры. Общественный резонанс спектаклей. Судьба театра. Новая жизнь театра им. Ленинского комсомола под руководством *М.Захарова*. Спектакли по пьесам *Г.Горина*. Поиски в жанре мюзикла. Современная драма на сцене театра. Его актерский состав. Театр *А.Эфроса*. Поиски *К.Гинкаса* и *Г.Яновской* в МТЮЗе. Большой драматический театр (БДТ) под руководством *Г.Товстоногова* (Ленинград). *Л.Додин* – создатель нового эпического театра (Малый драматический театр – МДТ/Театр Европы) в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Феномен театра *А.Васильева*. Проблемы антрепризного театр. Драма.doc.

8. *Достижения томской сцены.* История создания, развития театрального искусства в Томске. Лучшие режиссеры, актеры, художники. Взлет театрального искусства эпохи *Ф.Григорьяна* в Томском драматическом театре (ТДТ): «Соленая падь», «Женитьба», «Золотой слон», современная драма (*А.Вампилов*, *В.Розов*, *В.Черных*, *А.Гельман*, и др.). Поиски эпического, развитие традиций народного театра. Художник *Н.Авдеева*. Актеры

Ф.Григорьяна - В.В.Варенцов, Д.Д.Киржеманов, А.Постников, Т.Владимирова, Н.Мелехова Г.Непорожнева, Е.Платохин. Рождение Театра куклы и актера «Скоморох». Режиссерские поиски Р.Виндермана в направлении синтетического театра, воспитание актера синтетических возможностей. Постановки по прозе и мировой классике. «Марсианские хроники», «Мирандолина», «Жаворонок», «Самый правдивый», «Было или не было» («Мастер и Маргарита»), «Макбет», «Раскольников», «Котлован», «Лысая певичка». Решения пространства художником-постановщиком Л.Петровой. Спектакли В.Вольховского в Томске («Дон Кихот», «Левша»). Актерское мастерство М.Дюсьметовой, В.Козлова, Д.Никифорова, Ю.Орлова. Театральные фестивали в Томске (международный «Театр без границ», зональный «Сибирский транзит», областной конкурс «Маска»).

5. Лабораторный практикум не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7. 6.1. Рекомендуемая литература.

а) основная литература:

- 1 Авангард и театр 1910 - 1920-х годов [Текст]:[сборник]/РАН, Государственный институт искусствознания [и др.] ; [отв. ред. Г. Ф. Коваленко ; редкол. : Г. Ф. Коваленко (предс.), Н. Б. Автономова и др.]. - М.: Наука,2008.-686, [1] с.
- 2 Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Текст]: работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2010. – 408, [8] с.

б) дополнительная литература:

- 3 Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища / А.Ф.Некрылова. - СПб. : Искусство, 2005. – 257 с.
- 4 Дживилегов, А. К. Искусство итальянского Возрождения : учебное пособие / А. К. Дживилегов. – М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. - 504 с.
- 5 История западно-европейского театра : учебное пособие : в 3 т. – М. : Просвещение, 1981 - 1986. – 1, 2,3 т.
- 6 История русского дореволюционного драматического театра : учебник / под ред. Н. И. Эльяша . - М. : Просвещение, 1984. – Ч.1, 2.
- 7 История русского советского драматического театра : учебное пособие / под. ред. Ю. А. Дмитриева и К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1987. – Кн. 1, 2.
- 8 Западно-европейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX – XX вв. / отв. ред. М. Ю. Двыдова. – М.: РГГУ, 2001. – 436 с.
- 9 Поляков, М.Я. О театре / М.Я. Поляков, - М. : Агентство «А.Д.и Театр», 2001. – 382 с.
- 10 Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства Из жизни русского театра второй половины XX века / А.М. Смелянский. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 1999. -351 с.
- 11 Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны [Текст]. Москва:Наука. Вып. 3, кн. 1.:/ сост. Л. М. Старикова ; [худож. М. М. Ягунова].-2011.-875, [2] с.:
- 12 Суздальский, В. «Театр уж полон...» Из истории Томского драматического / В. Суздальский. - Томск, 1995. -125 с.

6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины.

Спектакли разных жанров в театрах города;

видеозаписи спектаклей («Ретро» по А.Галину в постановке Ф.Григорьяна, «Гроза» по А.Н.Островскому в постановке Л.Эренбурга, «Войтек» Г.Бюхнера в постановке В.Золотаря, «Чайка» и «Три сестры» по А.Чехову О.Рыбкина, «Поющая стрела» театра «Улигэр» из Улан-Уде и др.)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Площадки, предоставляемые театрами города разного типа

Видеомагнитофон, музыкальный центр.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю.

Работа над курсом четко делится на две составляющие. По первой преподаватель сообщает, гл. обр., в виде лекций информацию исторического и теоретического содержания, проверяя усвоение, через письменные мини-ответы на вопросы по материалу в конце или начале лекции. Задача второго направления работы – организация экскурсий в театры города, встреч с деятелями театров, посещение репетиций, просмотр спектаклей - знакомство с работой театров разного типа, выработка навыков анализа спектакля в его устном обсуждении, в его описании в рецензии. Конкретная работа по второй составляющей формируется прежде всего в соответствии с природой, содержанием просматриваемого, прослушиваемого материала «живого» спектакля в театре, и только в исключительных случаях используются записи.

8.2 Методические указания для студентов

Самостоятельная деятельность студентов более всего проявляется в подготовке к обсуждению спектаклей, выработке языка его описания в устных выступлениях и в рецензиях. Знание театральной истории и теории проверяется в ответах на контрольные вопросы и задания (Приложение № 1)

Примерный перечень вопросов к зачёту - в приложении.

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 032900 (050301.65) «Русский язык и литература».

Программу составила:

д.ф.н., проф. кафедры литературы ТГПУ

В.Е. Головчинер

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры литературы

Протокол № 1 от «_30_» __08__ 2013 г.

Зав. кафедрой литературы

ЕА. Полева

Программа дисциплины одобрена учебно-методической комиссией историко-филологического факультета ТГПУ.

Протокол № 1 от «_31_» __08__ 2013 г.

Председатель учебно-методической комиссии

историко-филологического факультета

С.М. Карпенко

Литература по отдельным темам и разделам курса

- 1 Актёр в современном театре / отв. ред. В. М. Миронова. – Л. : ЛГИТМиК, - 1989. – 135 с.
- 2 Базанов В. В. Сцена XX века / В. В. Базанов. - Л., 1990. – 270 с.
- 3 Бентли, Э. Жизнь драмы / Э. Бентли. - М. : Искусство, 2000. – 267 с.
- 4 Бобылева, А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX века / А. Л. Бобылева. - М. : РГГУ, 2002. – 230 с.
- 5 Бояджиев, Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. - М. : Просвещение, 1988. – 251 с.
- 6 Драма и театр / отв. ред. Н.И.Ищук- Фадеева. – Тверь: Тверской государственный университет, 2001- 2009. - Вып. I, II, III, IV,V,VI, VII.
- 7 Крымова Н. Любите ли вы Театр? / Н. Крымова. – М.: Детская литература, 1987. – 207 с.
- 8 Колмановский Е. Книга об актере / Е. Колмановский. - Л. : Искусство, 1984. – 224 с.
- 9 Ивлева Л. М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора / Л. М. Ивлева. - СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 1998. – 193с.
- 10 Ищук-Фадеева Н. И. Драма и обряд / Н.И. Ищук-Фадеева. - Тверь, Тверской государственный университет, 2001. – 190 с.
- 11 Портреты режиссеров.– Л.: Искусство, 1980-1998. – Вып. 1, 2, 3, 4.
- 12 Рудницкий, К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М. : Искусство, 1981. - 423 с.
- 13 Свободин, А. П. Театральная площадь / А. П. Свободин. – М.: Искусство, 1981. - 232 с.
- 14 Томский областной театр драмы / Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. – Томск : ЗАО «Издательство НТЛ», 2005. - С. 369-370.
- 15 Театр юного зрителя / Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. - Томск : ЗАО «Издательство НТЛ», 2005. - С. 349.
- 16 (там же ст. о Ф. Г. Григорьяне, Р.М.Виндермане и др. театральных деятелях Томска).

Примерный перечень вопросов к зачету

1. В чем суть отличий синкретизма архаической культуры от синтетической природы театрального искусства?
2. Обозначьте последовательность в создании средств театральной выразительности спектакля и в их восприятии.
3. Назовите виды искусства, выразительность которых используется при создании спектакля, и профессии людей, которые их создают.
4. Специфика театра как вида искусства.
5. Расскажите об элементах театральной охотничьей пляски и их функциях.
6. Как трансформируется театральность охотничьих плясок в тотемных действиях?
7. Театральность ритуала культа умерших.
8. Элементы театральной инициаций и зоомистерий в их связи с культом умерших.
9. Что усвоено древнегреческим театром из культуры предшествующей поры и что является его открытием?
10. Театральность европейского Средневековья.
11. Что отличает систему народного, площадного театра от придворного?
12. Театральность русского народного театра.
13. Чем обусловлена реформа европейского театра на рубеже XIX - начала XX вв.?
14. Предпосылки реформы театра в опытах мейнингенцев.
15. Становление института режиссуры в исканиях Московского Художественного театра.
16. Система К.С. Станиславского, принципы работы В.И. Немировича-Данченко.
17. Эксперименты Вс. Мейерхольда.
18. Режиссерские искания Е. Вахтангова.
19. Обновление традиций в русском театре «послеоттепельной» поры.
20. Театр «Современник» и Театр драмы и комедии на Таганке.
21. БДТ и Малый драматический театр в Ленинграде.
22. Достижения томской сцены.