

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра культурологии, философии и искусствоведения

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (ЧАСТЬ 2)

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки
«Инструменты эстрадного оркестра»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, направленности (профиль) «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр», составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 563 от 15.06.2017 года, редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020.

Утверждена на заседании кафедры культурологии и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2020, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2021, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 31.08.2022, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.05.2023, протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.05.2024, протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.05.2025, протокол № 10.

История искусств : рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, направленности (профиль) «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Сост. А. И. Бураченко. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – Часть 2. – Текст: непосредственный.

Составитель – доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения, кандидат культурологии А. И. Бураченко.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1 Объем дисциплины	5
4.2 Структура дисциплины	5
4.3 Содержание дисциплины	12
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	34
5.1 Образовательные технологии	34
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	34
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся	35
6.1 Примерная тематика учебных проектов по истории искусств.	35
6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для СР	35
6.3 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы	35
6.4 Содержание самостоятельной работы	35
7. Фонд оценочных средств (ФОС)	36
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	49
8.1 Основная литература	49
8.2 Дополнительная литература	49
8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	51
8.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы	52
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	52
10. Список (перечень ключевых слов)	52

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История искусств» является:

- формирование у студентов системных знаний по истории искусства и практических навыков описания и анализа художественного произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам Базовой части Блока 1 «Базовые дисциплины» (Б.1.О) Для ее освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме вузовского курса. Преподавание истории искусств также опирается на базовое знание студентами элементарной исторической и искусствоведческой терминологии, полученное в курсах «История» и «Мировая художественная культура» в общеобразовательной школе. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин ОПОП: «История музыки (зарубежной и отечественной)», «История исполнительского искусства».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; –проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; –национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; -обычай, этикет, социальные	- определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.	- навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.

	стереотипы, историю и культуру других стран; -исторические этапы в развитии национальных культур; -художественно- стилевые и национально- стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; -национально- культурные особенности искусства различных стран.		
--	---	--	--

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный №36091) от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г. регистрационный №43326). Трудовая функция – педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования.

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 академических часов или 4 зачетных единиц, рассчитана на изучение этой дисциплины на 1 курсе (1-2 семестры). Очная форма обучения: Из них (первый семестр) 36 академических часа выделено на аудиторную работу с обучающимися, 45 час – самостоятельная работа обучающихся, в том числе доля аудиторных занятий в интерактивных формах 18 часов, что составляет 50 %. Формой промежуточной аттестации студентов по дисциплине определен зачет (1 семестр).

Заочная форма обучения - общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 академических часов или 4 зачетных единиц, рассчитана на изучение этой дисциплины на 1 курсе (1-2 семестры). Из них (первый семестр) - 16 академических часов выделено на аудиторную работу с обучающимися, 119 часов – самостоятельная работа обучающихся, в том числе доля аудиторных занятий в интерактивных формах 15 часов, что составляет 30 %. Формой промежуточной аттестации студентов по дисциплине определен зачет (1 семестр).

4.1 Структура дисциплины для студентов очной формы обучения

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВПО			Интеракт. формы обучения
			лекц	семин.	СРС	
1.	Зарубежный театр					
1.1.	Античный театр	6	1		2	
1.2.	Театр эпохи Средневековья		1		2	
1.3.	Театр эпохи Возрождения			2	4	
1.4.	Театр эпохи Просвещения			2	4	
1.5.	Театр XIX века. Общая характеристика		1	2	6	
1.6.	Режиссерский театр: предпосылки возникновения, этапы развития, основные направления		2		4	
1.7.	Интеллектуальная драматургия XX века			2	4	
1.8.	Эпический театр Б. Брехта		1		2	
1.9.	Антонен Арто – Ежи Гротовский – Питер Брук		2		4	
2.	Отечественный театр					
2.1.	Истоки русского театра	6		2	4	
2.2.	Драматургия и теория театра в XIX веке			2	4	
2.3.	Актерское искусство XIX века: от заимствования к созданию национальной школы			2	4	
2.4.	А. Н. Островский – создатель национальной драматургии		2	2	8	
2.5.	Создание МХТ. Идея МХТ в XX веке.		2		4	
2.6.	Отечественный театр первой трети XX века		2		4	
2.7.	Феномен советского театра		2		4	
2.8.	Режиссерское искусство во второй половине XX века			2	4	
2.9.	Проблемы эстетики «новой» драмы			2	4	

--	--	--	--	--	--	--

4.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела
1.	Раздел I. Зарубежный театр	
	Тема 1.1. Античный театр Происхождение древнегреческого театра. Устройство театра, организация спектаклей, актерское искусство в Древней Греции. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Учение Аристотеля о трагедии. Театр эллинистического периода, его устройство, актерское искусство. Новоаттическая комедия. Менандр. Тема 1.2. Театр эпохи Средневековья Народные истоки Средневекового театра. Искусство гистрионов. Эволюция церковного театра. Литургическая и полулитургическая драма. Миракль. Моралите. Мистерия. Фарс. Развитие светского театра. Тема 1.3. Театр эпохи Возрождения Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Театр эрудитов (ученый театр), характеристика основных жанров. Комедия дель арте: происхождение, театрально-эстетические принципы, основные маски. Эпоха Возрождения в Испании. Лопе де Вега: биография и творчество. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное и актерское искусство Испании. Возникновение профессионального театра в Англии. Общая характеристика творчества В. Шекспира. Исторические хроники («Ричард III»). Основная проблематика комедий Шекспира («Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь»). Великие трагедии Шекспира («Гамлет» и др.). Последние пьесы Шекспира. Формирование французского профессионального театра. Поэтика классицизма. Пьер Корнель («Сид»). Трагедии Жана Расина («Федра»). Формирование жанра высокой комедии в творчестве Ж.-Б. Мольера. Тема 1.4. Театр эпохи Просвещения Общая характеристика развития английского театра данного периода. Слезная комедия и мещанская драма. Драматургия Р. Шеридана. Творчество Дэвида Гаррика.	Формируемые компетенции: • способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (УК-5); • способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций(УК-5); • способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (УК-5). Студент должен: знать: • основные этапы развития мирового (отечественного) театра; • основных представителей различных театральных эпох; уметь: • соотносить процесс создания и бытования художественных произведений в системе актуальных социальных тенденций; • выявлять тенденции развития направления театрального искусства, определять истоки театрального явления современности; владеть: • комплексом

	Основные идейно-художественные тенденции французского театра эпохи Просвещения. Проблематика драматургии Вольтера. Дени Дидро и театр. Общая характеристика театральной деятельности Бомарше. Творчество Мари Дюмениль. Формирование немецкого театра XVIII. Театральная деятельность Г.-Э. Лессинга. Драматургия И. В. Гете («Фауст»). Театрально-эстетические взгляды Фридрих Шиллер («Разбойники», «Мария Стюарт»). Творчество Фридриха Шредера. Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII в. Творческий путь Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци. Тема 1.5. Театр XIX века. Общая характеристика Великая французская революция и театр. Творчество Ф.-Ж. Тальма. Борьба за романтический театр. В. Гюго. Актерское искусство Фредерика-Леметра. Творчество Элиза Рашель. Формирование принципов «хорошо сделанной пьесы». Джордж Гордон Байрон и театр. Творчество Эдмуна Кина. Театральная деятельность Чарльза Кина. Общая характеристика итальянского театра эпохи Рисорджемента. Театральная деятельность Густаво Модены. Великие итальянские трагики: Аделаида Ристори, Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини. Тема 1.6. Режиссерский театр: предпосылки возникновения, этапы развития, основные направления Предпосылки возникновения режиссуры во второй половине XIX века. Формирование неклассической картины мира. Возникновение новой драмы. Политизация общественной жизни. Определение понятия «режиссура». Функции режиссера (по В. И. Немировичу-Данченко). Сравнительная характеристика актерского и режиссерского театров. Основные представители, направление, в котором возникли, актерская эстетика, зритель. Этапы развития режиссуры. Археологический период. Период эксперимента (от натурализма до символизма). Синтетический период. Направления режиссуры. Характеристика	методологических средств анализа истории театра; • навыками интегративного анализа развития театрального искусства.
--	---	--

	психолого-аналитического направления (театр жизненных соответствий). Специфика агитационно-поэтического направления (условный театр). Характеристика новой драмы. Основные представители: Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг, Б. Шоу. Мейнингенский театр, его эстетические принципы и методы режиссерско-постановочной работы. Натурализм в театре. Андре Антуан и эстетика Свободного театра. Театрально-эстетические взгляды Мориса Метерлинка. Парижские студийные театры и режиссерская деятельность Поля Фора и Орельена Люнье-По. Театральная деятельность Макса Рейнгардта. Адольф Аппиа и Эдвард Гордон Крэг. Тема 1.7. Интеллектуальная драматургия XX века Философия и эстетика экзистенциализма. Драматургия Жана Ануя. Ж.-П. Сартр и принципы его драматургии. Театр абсурда. Возникновение направления. Основные параметры эстетики театра абсурда. С. Беккет. Эжен Ионеско. Документальная драма. Петер Вайс. Тема 1.8. Эпический театр Б. Брехта Предпосылки возникновения театра Б. Брехта. Отличия от аристотелевской драмы. Эффект очуждения. Зонги. Функция режиссера. Основные пьесы. Деятельность Берлинер ансамбля. Тема 1.9. Антонен Арто – Ежи Гротовский – Питер Брук Биография Антонена Арто. Театр жестокости как стремление к истинному театру. Актер – аффективный атлет. Основные принципы постановочной работы. Ежи Гротовский и его лабораторный опыт. Театр и Ритуал. Театр истоков. Проблема актера и зрителя в опытах Гротовского. Биография Питера Брука. Шекспировские спектакли. Поиск универсального театрального языка. Интерпретация пьес А. Чехова.	
2.	Раздел II. Отечественный театр	
	Тема 2.1. Истоки русского театра Древнеславянский обряд, его смысл и функции. Скоморошество как проявление народной художественной культуры. Виды народного театра. Устная народная драма.	Формируемые компетенции: • способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в

Предпосылки возникновения придворного театра. Репертуар придворных трупп. Специфика зрелища. Школьный театр и пути его проникновения в Россию. Драматургия Симеона Полоцкого. Теория школьного театра. Театр Славяно-греко-латинской академии. Распространение школьного театра в России. Предпосылки создания профессионального национального театра. Федор Волков и организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле. Указ об учреждении российского публичного театра под руководством А. П. Сумарокова (1756 г.). Тема 2.2. Драматургия и теория театра в XIX веке Биография А. С. Грибоедова. История создания и поэтика пьесы «Горе от ума». Значение пьесы для развития отечественного театра. Театральные воззрения А. С. Пушкина. «Мои замечания об русском театре». Назначение драмы. «Борис Годунов». Художественные средства «Маленьких трагедий». Драматургия Михаила Лермонтова. Эволюция романтического героя. «Маскарад»: образы персонажей, интрига и развитие действия, сценическая судьба. Театральная деятельность Николая Гоголя. История создания «Ревизора». Образы Городничего и Хлестакова. Смысл пьесы и ее сценическая судьба. «Натуральная школа» и творчество Ивана Тургенева. «Месяц в деревне». Разработка драматического сюжета. Методы создания атмосферы. История сценических постановок. Тема 2.3. Актерское искусство XIX века: от заимствования к созданию национальной школы А. С. Яковлев и Е. С. Семенова. Биографические сведения. Роли, характер исполнения и сценические приемы. Мочалов и Каратыгин: два направления в отечественном актерском искусстве. «Гамлет», его трактовка и приемы исполнения. В. Белинский о великих трагиках. Михаил Щепкин как основатель русской театральной школы. Биография, актерская индивидуальность. Щепкин – Фамусов. Щепкин в пьесах Тургенева и Островского. Значение	социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций(УК-5); • способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (УК-5). Студент должен: знать: • основные этапы развития мирового (отечественного) театра; • основных представителей различных театральных эпох; уметь: • соотносить процесс создания и бытования художественных произведений в системе актуальных социальных тенденций; • выявлять тенденции развития направления театрального искусства, определять истоки театрального явления современности; владеть: • комплексом методологических средств анализа истории театра; • навыками интегративного анализа развития театрального искусства.
--	---

реформы Щепкина.

Актерское искусство второй половины XIX века. Психологический реализм в творчестве Г. Н. Федотовой. Героическое искусство М. Н. Ермоловой и общественно-политическая ситуация данного периода. М. Г. Савина и традиции Александринского театра.

Тема 2.4. А. Н. Островский – создатель национальной драматургии

Биография, этапы творчества. Мирощущение писателя. Многообразие жанров драматических произведений. «Свои люди – сочтемся». Образ Жадова: нравственные убеждения и сила обстоятельств в пьесе «Доходное место».

«Гроза»: история создания и сценическая судьба.

Трилогия о Бальзаминове.

Тема театра в драматургии Островского. «Лес». «Таланты и поклонники». «Без вины виноватые». Жанр мелодрамы. «Бесприданница».

Театрально-постановочная деятельность А. Островского. Значение репертуара Островского для русского театра.

Тема 2.5. Создание МХТ. Идея МХТ в XX веке.

Организация и творческая программа МХТ. Биография К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Первые постановки МХТ. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ. Премьера «Чайки» в МХТ. Трактовка пространства. Течение акта и всей пьесы. Система пауз. Ансамбль. «Три сестры» как наиболее гармоничное соединение драматургии и эстетики раннего МХТ. Горький и МХТ. Пределы художественной выразительности и методология театра (постановка символистских пьес).

Спектакли-легенды: «Братья Карамазовы», «Бесы», «Месяц в деревне», «Синяя птица», «Гамлет». Формирование «системы» Станиславского.

МХТ и советский период. Статус академического. МХАТ и студии. «Ревизор». «Горячее сердце». МХАТ и М. Булгаков. «Три сестры» Немировича-Данченко.

МХАТ в истории XX века.

Тема 2.6. Отечественный театр первой трети XX века

Творческий путь В. Ф. Комиссаржевской.

Новая драма и символизм в творчестве Комиссаржевской.

Творческая деятельность В. Э. Мейерхольда. «Товарищество новой драмы». Театр-студия на Поварской. Работа над «Смертью Тентажиля» М. Метерлинка. Воплощение эстетики «неподвижного театра». «Балаганчик» и философия условного театра. Театральный традиционализм. Студийные искания В. Мейерхольда. Постановки в Александринском театре. Мейерхольд и революция. Постановки советского периода (драматургия Маяковского, «Лес», «Зори», «Великодушный рогоносец», «Ревизор», «Горе уму»). Биомеханика как метод воспитания актера и постановки спектакля. Влияние творчества Мейерхольда на отечественный театр.

Студийное движение. Организация Первой студии. Е. Б. Вахтангов. Педагогическая деятельность. Постановка «Принцессы Турандот».

Тема 2.7. Феномен советского театра

Проблема восприятия советской культуры в современной науке. Периоды развития театра.

Театральная политика советской власти. Декретирование и создание системы контроля за театральным искусством. Главлит и Главрепертком. Театральная критика.

Репертуар советского театра. Литература пьес. Система утверждения пьес и приемка спектаклей. Проблема создания советской драматургии.

Проблема зрителя. Художественные советы и зрительские конференции.

Тема 2.8. Режиссерское искусство во второй половине XX века

О. Ефремов и ранний «Современник». «Вечно живые». «Пять вечеров». «Голый король» «Обыкновенная история».

Творческая биография Г. А. Товстоногова. «Оптимистическая трагедия». «Идиот». Постановки пьес Чехова и Горького. Режиссерская школа Товстоногова.

Анатолий Эфрос и традиции МХТ. «В добрый час!». Судьба эфросовского театра. Современная драматургия. Постановки классики.

Юрий Любимов и проблема политического театра в СССР. «Добрый человек из Сезуани». Боровский и Театр на Таганке. Монтажный принцип постановки спектаклей. «Гамлет» и В. Высоцкий.

	Тема 2.9. Проблемы эстетики «новой» драмы Предпосылки возникновения «новой» драмы. А. Вампилов и поствампировская драматургия. Вербатим. Характеристика персонажа, особенности композиции и конфликта. Основные эстетические параметры сценического представления. Основные представители. Фестиваль «Новая драма». Влияние «новой» драмы на обновление театрального языка.	
--	--	--

4.3. Список ключевых слов

Автор спектакля	Органичность
Актер	Перевоплощение
Актерская тема	Персонаж
Анализ режиссерский	Пластика актера
Ансамбль	Подтекст
Атмосфера	Предлагаемые обстоятельства
Афиша	Приемы режиссерские
Буффонада	Приспособление
Внутренний монолог	Публика
Второй план	Пьеса
Гастрольный спектакль	Режиссер
Действие	Режиссерский замысел
Действо	Роль
Декорация	Сверхзадача
Диалог	Сквозное действие
Драма	Спектакль
Жанр	Средства выразительности
Жест	Сцена
Зерно роли, спектакля	Сценография
Зритель	Театральная политика
Инсценировка	Театрон
Искусство актера	Темпо-ритм
Интерпретация	Технология
Комедия	Толкование
Композиция	Трагикомедия
Конфликт	Условность сценическая
Концепция	Фарс
Костюм	Формы актерского творчества
Котурны	Характер
Критика	Характерность
Литургическая драма	Хор
Маска	Хорошо сделанная пьеса
Массовая сцена	Художественное направление
Мелодрама	Художник спектакля
Мизансцена	Штамп
Мистерия	
Монолог	
Монтаж аттракционов	
Моралите	
Музыкальное решение	

Новая драма
Обзор
Образ художественный,
Образность

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие лекции и семинарские занятия, на которых студентам предлагаются для рассмотрения исторические, теоретические, дискуссионные вопросы в соответствии с рабочей учебной программой;
- информационно-коммуникационные технологии. Работа с ресурсами Интернет, теоретическими, практическими, методическими, информационными, контрольными материалами по дисциплине в «Электронной образовательной среде КемГУКИ» (www.moodle.kemguki.ru);
- интерактивные образовательные технологии, включающие семинары-конференции, семинар-дискуссию, семинары-практикумы на основе кейс-стади, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Примерная тематика проектов по дисциплине «История театра».

Театр эпохи Возрождения

Театр эпохи Просвещения

Драматургия и актерское искусство XIX века.

Театр абсурда: истоки и эстетика

Истоки русского театра

Драматургия и теория театра в XIX веке

Актерское искусство XIX века: от заимствования к созданию национальной школы

Анализ пьес А. Н. Островского

Режиссерское искусство во второй половине XX века

Проблемы эстетики «новой» драмы»

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СРС обучающихся

Для успешного освоения курса «История театра» студентам доступен фонд оценочных средств, размещенных в «ЭОС КемГУКИ», в который входят практические задания, вопросы к экзамену и список иллюстраций для атрибуции. Кроме того, в «ЭОС КемГУКИ» размещены критерии оценки типов самостоятельных заданий.

6.3. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины

Курс «История театра» предполагает разные виды учебной деятельности студентов. Пропедевтическое изложение содержания дисциплины осуществляется на *лекционных занятиях*. Изучение отдельных тем курса предполагает лекционные или семинарские занятия и в качестве обязательной – самостоятельную работу обучающихся по каждой теме. Это означает более широкую степень их автономности, индивидуальной инициативы.

Самостоятельная работа студента призвана закрепить полученные на лекциях или семинарах знания посредством поиска ответа на сформулированные в соответствующем разделе учебно-методического комплекса задания по каждой изучаемой теме. Самостоятельная работа включает в себя в качестве важнейшего компонента подготовку виртуальных экскурсий по избранным темам, которые сдаются в индивидуальной форме. Кроме того, самостоятельная работа включает в себя изучение иллюстративного материала, которые также сдаются в индивидуальной форме.

Работа с литературой требует активизации навыков, получаемых в процессе изучения курсов «История театра». Необходимо четко осознавать специфику жанра выполняемого

практического задания, пользоваться разными формами свертывания и развертывания научной информации (аннотирование, реферирование, фрагментирование, конспектирование, составление обзоров).

При изучении курса студенту необходимо правильно спланировать этапы овладения материалом. В начале семестра необходимо ознакомиться хотя бы с одним учебным пособием из рекомендованных по дисциплине, что обеспечит более адекватное усвоение материала, даваемого преподавателем на лекциях. Знакомство со списком вопросов, выносимых на итоговый промежуточный контроль по истории культуры, позволит оценить объем работы и пропорционально распределить свое время. При подготовке к итоговому промежуточному контролю необходимо по каждому вопросу привести в порядок записи, конспекты лекций и семинарских занятий, прореферированные материалы изученных источников. Полезно по каждой теме обозначить эвристические вопросы, возникавшие в процессе разных форм занятий при изучении курса.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Студентам необходимо подготовить доклады по следующим вопросам курса:

Театр эпохи Возрождения

Театр эпохи Просвещения

Драматургия и актерское искусство XIX века.

Театр абсурда: истоки и эстетика

Истоки русского театра

Драматургия и теория театра в XIX веке

Актерское искусство XIX века: от заимствования к созданию национальной школы

Анализ пьес А. Н. Островского

Режиссерское искусство во второй половине XX века

Проблемы эстетики «новой» драмы»

Каждый доклад обсуждается специально для уточнения план выступления и использования источников для его подготовки.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к зачету

1. Эстетика античного театрального зрелища.
2. Театр в эпоху Средневековья.
3. Комедия дель арте.
4. Лопе де Вега и традиция испанской драматургии.
5. В. Шекспир – драматург.
6. Классицизм во Франции.
7. Театр эпохи Просвещения.
8. Эстетическая полемика К. Гоцци и К. Гольдони.
9. Романтизм и театр.
10. Принципы «хорошо сделанной пьесы» и новая драма во второй половине XIX века.
11. Этапы развития режиссерского театра.
12. Экзистенциализм в театре (Ж.-П. Сартр, Ж. Ануй).
13. Эпический театр Б. Брехта.
14. Театр абсурда.
15. Теория А. Арто.
16. Театр и ритуал в программе Е. Гротовского.
17. Творчество П. Брука.
18. Истоки русского профессионального театра.
19. Драматургия Н. Гоголя.

20. Театр А. Пушкина.
21. М. Щепкин – создатель основ национальной актерской школы.
22. Актерское искусство XIX века.
23. А. Островский – создатель национальной драматургии.
24. Создание МХТ и его основатели.
25. Классические спектакли МХТ.
26. Режиссерское искусство В. Мейерхольда.
27. Эстетическая практика А. Таирова.
28. Театральная программа Е. Вахтангова.
29. Актерское искусство М. Чехова.
30. Феномен советского театр. Театральная политика и театральная практика.
31. Этапы развития советского театра.
32. Эстетика театра «Современник» и театральная деятельность О. Ефремова
33. Анатолий Эфрос – режиссер.
34. Театр Ю. Любимова.
35. Режиссерское искусство Г. Товстоногова.
36. «Новая» драма как эстетический феномен начала XXI века.

7.3. Критерии оценки, требования

Критерии оценки типов заданий

Тип задания	Оценка			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Доклад (в рамках семинарского занятия)	Не раскрыта заявленная тема, не соблюдены правила оформления доклада	Скучно и поверхностно раскрыта заявленная тема, соблюдены правила представления доклада	Достаточно полно раскрыта заявленная тема. соблюдены основные правила представления	Глубоко раскрыта заявленная тема, соблюдены все правила представления доклада
Создание опорного конспекта	Отсутствие опорного конспекта	Схематичный и поверхностный опорный конспект	Опорный конспект без проработанного тезауруса	Детальный опорный конспект с проработанным тезаурусом
Сравнение и анализ определений понятий и терминов	Отсутствие определений терминов и понятий	Выписывание терминов и понятий из одного источника или Интернет сети без сохранения ссылки на конкретный источник	Выписывание терминов и понятий из двух источников или Интернет сети с сохранением ссылки на конкретный источник	Выписывание терминов и понятий из трех и более источников или Интернет сети с сохранением ссылки на конкретный источник
Ответ на экзаменационный вопрос	Отсутствие структуры ответа на вопрос, не знание терминологии,	Конспективный ответ на вопрос, умение кратко ответить на один	Краткое освещение всех аспектов предложенног	Детальное освещение всех аспектов предложенног

	неспособность ответить на дополнительный вопрос преподавателя	дополнительный вопрос преподавателя	о вопроса, умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя .	о вопроса, умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя , хорошее владение терминологией.
--	---	-------------------------------------	--	--

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Аникст, А.А. - Театр эпохи Шекспира : учебное пособие / А. Аникст . - 2-е изд., испр. - Москва: Дрофа, 2006. - 288 с.
2. Бураченко, А. И. Феномен театральной критики в провинции. Кемеровский театр драмы в отражении областной газеты «Кузбасс» (1930 – 1980-е годы) [Текст]:/ А.И. Бураченко. – Кемерово: Изд-во КемГУКИ, 2012. – 242с.
3. Вислова, А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный ресурс]: монография / А.В. Вислова, - М.: изд-во Университетская книга, 2009.-272с.: ил.// Университетская библиотека online.- Электрон.дан.- М.: изд-во Университетская книга, 2009. – Режим доступа http://www.biblioclub.ru/84761_Russkii_teatr_na_slome_epokh_Rubezh_XX_XXI_vv_.html. - Загл. с экрана
4. Шатина, Л.П. О поэтике драмы [Текст]: учебное пособие / Л.П. Шатина. – Новосибирск: Новосибирский гос. театральный институт, 2011. – 296с.
5. Спектакли двадцатого века [Текст] / Отв. ред. А. В. Бартошевич; Редкол. В. В. Иванов и Т. К. Шах-Азизова. - Москва: ГИТИС, 2004. - 487 с.
6. Строева, М. Н. Чехов и другие [Текст] / М.Н. Строева. - Москва: Прогресс-Традиция, 2009. – 494с.
7. Таиров, А.О. - Записки режиссера [Текст] / А. Таиров. - Москва: ГИТИС, 2000.
8. Хрестоматия по истории зарубежного театра [Текст] / Под ред. Л. И. Гительман. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2007. - 640 с.: пер.
9. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII-первой XIX веков [Текст] / Сост. Н. Б. Владимирова и А. П. Кулиш. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2005. - 599 с. : ил., в пер.
10. Театр. – 1936–2016.
11. Театральная жизнь. – 1958–2016.

б) дополнительная литература

1. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967.
2. Арто Антонен. Театр и его двойник. – М., 1993.
3. Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1988.
4. Головня В. В. История античного театра. – М., 1972.
5. Дунаева Е. Автор – ты. Из истории возникновения западно-европейской режиссуры. – М., 1994.
6. Дивелегов А. К. Итальянская народная комедия. – М., 1962.
7. История западноевропейского театра : в 7 т. – М., 1956 – 1985.
8. Пави П. Словарь театра /под ред. К. Разлогова. – М., 1991.
9. Рудницкий К. Л. Мейерхольд. – М., 1981.
10. Театр Анатолия Эфроса. – М., 2000.

11. Театр французского классицизма. – М., 1970.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Лекционный класс, оборудованный мультимедийным проектором, экраном.