

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Филиал г. Рязань**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

Методические рекомендации
по дисциплине
ИСТОРИЯ РУССКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА
Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников.
Профиль подготовки
Режиссер театрализованных представлений и праздников.
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная, заочная

Организация самостоятельной работы студентов в условиях высшего образования рассматривается сегодня как ведущее дидактическое условие создания фонда оценочных средств, а умение самостоятельно работать как один из главных критериев конкурентоспособного специалиста. Известно, что в новых образовательных стандартах значительное количество часов – более 50 процентов от максимальной учебной нагрузки – отводится на самостоятельную работу студентов.

Как показывает наша практика, специально проведённые исследования, в большинстве своем студенты не умеют работать самостоятельно, демонстрируя неумение правильно распределить свое время, организовать свою самостоятельную работу, отсутствие понимания необходимости планирования своей работы, слабо развитые познавательные способности (неумение анализировать, сравнивать, сопоставлять, формулировать собственные выводы, рекомендации), что, в конечном итоге, ведет к снижению качества образования очень важный фактор, который призван помогать студентам – использование, например, материала из Интернета, даёт совершенно обратный результат. Вместо того, чтобы развивать у студентов творческую самостоятельность, взятый из интернета материал просто отупляет обучающихся, выступая только репродуктивным средством схоластического, воспроизводящего, копирующего восприятия. В чём дело, ведь Интернет с его многомасштабными аспектами содержит колоссальный материал именно для проблемно - развивающего обучения?

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

4 СЕМЕСТР

№	4
1	Предмет, категории и понятия истории и теории театра.
2	Значение театра в общественной и культурной жизни народа.
3	Виды театра. Музыкальный, драматический, кукольный и др.
4	Истоки и особенности театральной культуры. Театр как феномен культуры.
5	Театр как вид искусства
6	Особенности театрального искусства. Миссия, цель, функции и задачи театрального искусства.
7	Определение понятия «драма», её сущность и общественная роль.
8	Композиция драмы и принцип её построения. Действие в драме. Приёмы развития действия.
9	Основные формы речи в драме. Функции драматической речи.
10	Драматический конфликт.
	Промежуточная аттестация

Отчётность 4 семестра

Вопросы 4 семестра:

1. Предмет, категории и понятия истории и теории театра.
2. Значение театра в общественной и культурной жизни народа.
3. Виды театра. Музыкальный, драматический, кукольный.
4. Истоки и особенности театральной культуры.
5. Театр как феномен культуры.
6. Театр как вид искусства
7. Особенности театрального искусства.
8. Миссия, цель, функции и задачи театрального искусства
9. Определение понятия «драма», её сущность и общественная роль.
10. Композиция драмы и принцип её построения.
11. Действие в драме.
12. Приёмы развития действия.
13. Основные формы речи в драме.
14. Функции драматической речи.
15. Драматический конфликт.

темы рефератов

1. Античный театр в историографии конца XX–XXI в.: основные направления.
2. Аристотель о происхождении древнегреческой трагедии.

3. Проблема происхождения античной драмы в современной историографии.
4. Устройство античного театра по данным трактата Витрувия «Об архитектуре».
5. Театр Диониса в Афинах: история театрального сооружения.
6. Эллинистический театр и его устройство по археологическим данным.
7. Праздник Великих Дионисий в Афинах.
8. Драматические агоны в Афинах: их состав и структура.
9. Теорикон («театральные деньги») в Афинах.
10. Проблемы финансирования драматических представлений в Афинах.
11. Хорегия в системе афинских литургий.
12. Мифологическое и реальное пространство древнегреческого театра.
13. Роль декораций и машинерии в оформлении театрального пространства.
14. Прием *dues ex machina* в античном театре.
15. Костюмы и маски актеров в античном театре.
16. Маска у древних греков и римлян: основные контексты функционирования.
17. Театральная маска в античном искусстве.
18. Поллукс об античных театральных масках.
19. Роль хора в древнегреческой трагедии.
20. Музыка и танец в античной драме.
21. Условность как художественный прием театрального перформанса.
22. Актер и публика в афинском театре.
23. Социальный статус актеров в античности.
24. Структура аттической трагедии.
25. Сюжеты аттической трагедии в вазовой живописи.
26. Трагедия Эсхила «Персы» и тема патриотизма в древнегреческой трагедии.
27. Фиванский цикл мифов в трагедиях Софокла.
28. Жизнь и творчество Еврипида.
29. Древняя аттическая комедия и ее особенности.
30. Образы афинских политиков в комедиях Аристофана.
31. Литературная полемика в «Лягушках» Аристофана.
32. Тема социальной утопии в комедиях Аристофана.
33. Война и мир в комедиях Аристофана.
34. Античная традиция и складывание европейского театра.
35. Образ Эдипа в античной драме и современной европейской культуре.

Пятый семестр

Тематика семестра

№	5
---	---

	Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции.
	Происхождение древнегреческой драмы
	Значение государства в организации театральных представлений. Архитектура Древнегреческого театра.
	Характеристика театральных представлений посвящённых богу Дионису.
	Культовое значение маски в античном театре
	Творчество Эсхила,
	Творчество Софокла,
	Творчество Еврипида
	Комедиограф Аристофан
	Итого по семестру

Отчётность 5-го семестра

Вопросы к экзамену

1. Важнейшие виды источников по истории античного театра.
2. Основные направления в изучении темы театра в современной историографии.
3. Общая характеристика развития театрального искусства в Греции.
4. Характеристика театральных представлений, посвящённых богу Дионису.
5. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции.
6. Происхождение античной драмы.
7. Организация театральных представлений в классических Афинах.
8. Архитектура Древнегреческого театра.
9. Культовое значение маски в античном театре
10. Здание античного театра: изменение отдельных его частей.
11. Костюм актера в греческом театре (классический и эллинистический период).
12. Великие греческие трагики: Эсхил.
13. Великие греческие трагики: Софокл.
14. Великие греческие трагики: Еврипид.
15. Аристофан и древняя аттическая комедия.
16. Роль и значение театра в жизни античного общества.
17. Значение античного театра для развития европейской культурной традиции в последующие эпохи.

Список обязательных для прочтения пьес.

Учитывая, что курс «История русского и зарубежного театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно расположить список обязательных для прочтения пьес. Перед студентом ставится задача не просто прочитать пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Античная драматургия:

Эсхил:

«Прометей прикованный»,

«Орестея»

«Агамемнон»

«Хоэфоры»

«Эвмениды»

Софокл:

«Эдип-царь»

«Эдип в Колоне»

«Антигона»

«Электра»

«Филоклет»

Еврипид:

«Алкеста»

«Ипполит»

«Медея»

«Вакханки»

«Киклоп»

«Электра»

Аристофан:

«Облака»

«Лягушки»

«Лисистрата»

«Птицы»

«Женщины в народном собрании»

Темы семинаров.

1 семестр

1. Театр как вид искусства. Особенности театрального искусства. Миссия, цель, функции и задачи театрального искусства.
2. Основные формы речи в драме. Функции драматической речи.
3. Драматический конфликт.

2 семестр

1. Творчество Эсхила
2. Творчество Софокла
3. Комедиограф Аристофан

Вопросы для самопроверки.

Исторические условия возникновения и функционирования древнегреческого театра. Особенности культурного развития древней Греции в архаическую эпоху.

Проблема «греческого чуда».

Греко-персидские войны и историческое значение победы греков.

Афинский полис и «золотой век» демократии при Перикле.

.
Афины — центр культурной жизни эллинского мира.
Расцвет греческой культуры и искусства в эпоху классики.
Кульτ Диониса и возникновение театра.
Теории происхождения древнегреческой драмы в современной историографии. Аристотель о возникновении драмы.
Основные драматические жанры в Древней Греции: трагедия, комедия, драма сатиров. Их становление и особенности.
Кульτ Диониса и дифирамб.
Хор и выделение из его состава исполнителя актера.
Феспид и начало регулярных постановок трагедий в Афинах при Писистрате (534 г. до н. э.).
Появление комедии на афинской сцене (487/6 г. до н. э.).
Устройство театрального здания
Развитие театральных сооружений.
Устройство греческого
театра по данным сочинения «Об архитектуре» Витрувия Поллиона (вторая половина I в. до н. э.).
Археологические свидетельства — остатки античных театральных сооружений.
Основные элементы театрального здания: театрон (θεατρον), орхестра (ορχηστρα), 7 скена (σκηνη). Их устройство, функциональное назначение и особенности эволюции.
Алтарь (θυμετωλη) — неременная принадлежность орхестры.
Проскений (προσκηπιον) и его развитие.
Афинский театр Диониса, его устройство.
Организация театральных постановок в классических Афинах
Время проведения драматических представлений и их состав.
Драматические представления в составе праздников в честь Диониса (Городских и Сельских Дионисий, Антестерий, Леней).
Конкурсный характер постановок.
Структура драматических агонев во время Великих (Городских) Дионисий.
Порядок выбора судей, их обязанности, объявление победителей.
Специальное народное собрание, которое проводилось в театре и было посвящено итогам праздника.
Документальная отчетность — дидаскалии.
Государственная и частная инициатива в организации и финансировании театральных агонев.
Должностные лица, заведовавшие театральными представлениями на различных праздниках (архонт-эпоним на Великих Дионисиях, архонт-басилевс на Ленеях, демарх на Малых Дионисиях в каждом деме).
Теорикон («театральные деньги»). Хорегия и ее роль в финансировании постановок.
Порядок назначения хорега и его обязанности.
Оформление драматических спектаклей.
Костюмы и маски актеров.
Музыка и танцы в трагедиях и комедиях.
Театральные декорации и машинерия.
Актеры и публика. Драматический хор, его роль в театральном представлении.

Введение первого актера (протагониста) Феспидом, второго (девτεραгониста) — Эсхилом, третьего (триагониста) — Софоклом.

Авторы драм в качестве актеров.

Порядок распределения актеров между поэтами-участниками драматических агонов.

Особенности сценического искусства в античности, требования к актерам.

Социальный статус актеров и хоров.

Публика на театральных представлениях.

Состав зрителей, вопрос об участии женщин в качестве зрителей.

Порядок распределения мест в театре.

Почетные места, проэдриа.

Поведение публики в театре.

Расцвет древнегреческой драмы в эпоху классики

Структура драмы.

Структура трагедии.

Пролог и парод.

Эпипарод.

Эпизодии и стасимы.

Коммос.

Эксод.

Особенности структуры комедии: агон и парабаса.

Великие афинские трагики V в. до н. э.

Творчество Эсхила.

Греческая трагедия до Эсхила.

Новшества, введенные Эсхилом (второй актер), и начало подлинной драмы. Биография Эсхила. Поколение марафонских бойцов. Обзор сохранившихся пьес («Прометей прикованный», трилогия «Орестея», «Персы» и др.).

Жизнь и творчество Софокла. Биография Софокла. Общий обзор сохранившихся пьес и новшества, введенные им в театральное дело (третий актер, хор из пятнадцати человек, отказ от личного исполнения главных ролей). Трагедии Софокла на сюжеты из фиванского цикла мифов («Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона»), их проблематика и образы главных действующих лиц. Развязка действия в трагедиях Софокла и прием *deus ex machina*.

Еврипид и рождение психологической драмы. Общий очерк жизни и творчества Еврипида. Влияние софистики. Драматический конфликт у Еврипида (на примере трагедии «Медее») в сравнении с его предшественниками Эсхилом и Софоклом. Мистическое в творчестве Еврипида (на примере трагедии «Вакханки»). «Ифигения в Авлиде» и панэллинские мотивы у Еврипида. Прием *deus ex machina* у Еврипида. Посмертная слава Еврипида.

Аристофан и древняя аттическая комедия. Преимущественно политический характер древней аттической комедии. Предшественники Аристофана. Его жизнь и творчество. Антивоенная тема в произведениях Аристофана («Мир», «Лисистрата»). Образы политических деятелей Афин и сатира на полисные институты у Аристофана («Всадники», «Осы»). Сократ, софисты и софистика в изображении Аристофана («Облака»). Следы литературной полемики у Аристофана («Лягушки», «Женщины на празднике Фесмофорий»). Тема социальной утопии («Женщины в народном собрании», «Плутос») и сказочные мотивы («Птицы») в комедиях Аристофана.

Общественно-политическая роль афинского театра в V в. до н. э. Драматург как воспитатель граждан. Преломление в драматических произведениях процессов, явлений и событий из жизни греческого общества.

Примерные темы докладов и рефератов

1. Античный театр в историографии конца XX–XXI в.: основные направления.
2. Аристотель о происхождении древнегреческой трагедии.
3. Проблема происхождения античной драмы в современной историографии.
4. Устройство античного театра по данным трактата Витрувия «Об архитектуре».
5. Театр Диониса в Афинах: история театрального сооружения.
6. Эллинистический театр и его устройство по археологическим данным.
7. Праздник Великих Дионисий в Афинах.
8. Драматические агоны в Афинах: их состав и структура.
9. Теорикон («театральные деньги») в Афинах.
10. Проблемы финансирования драматических представлений в Афинах.
11. Хорегия в системе афинских литургий.
12. Мифологическое и реальное пространство древнегреческого театра.
13. Роль декораций и машинерии в оформлении театрального пространства.
14. Прием *dues ex machina* в античном театре.
15. Костюмы и маски актеров в античном театре.
16. Маска у древних греков и римлян: основные контексты функционирования.
17. Театральная маска в античном искусстве.
18. Поллукс об античных театральных масках.
19. Роль хора в древнегреческой трагедии.
20. Музыка и танец в античной драме.
21. Условность как художественный прием театрального перформанса.
22. Актер и публика в афинском театре.
23. Социальный статус актеров в античности.
24. Структура аттической трагедии.
25. Сюжеты аттической трагедии в вазовой живописи.
26. Трагедия Эсхила «Персы» и тема патриотизма в древнегреческой трагедии.
27. Фиванский цикл мифов в трагедиях Софокла.
28. Жизнь и творчество Еврипида.
29. Древняя аттическая комедия и ее особенности.
- 13
30. Образы афинских политиков в комедиях Аристофана.
31. Литературная полемика в «Лягушках» Аристофана.
32. Тема социальной утопии в комедиях Аристофана.
33. Война и мир в комедиях Аристофана.
34. Античная традиция и складывание европейского театра.
35. Образ Эдипа в античной драме и современной европейской культуре.

1. Обязательная литература

Источники:

Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 645–680.

Аристофан. Комедии: В 2 т. / Пер. С. Апта и др. М., 1983.

Аристофан. Комедии / Пер. А. И. Пиотровского [М., 1934]; Фрагменты / Пер. М. Л. Гаспарова; Изд. подг. В. Н. Ярхо; Отв. ред. М. Л. Гаспаров. (Серия «Литературные памятники»). М., 2000.

Витрувий. Десять книг об архитектуре / Пер. с лат. Ф. А. Петровского.

- М., 1936. (переиздание — М., 2003).
- Еврипид. Трагедии: В 2 т. / Пер. И. Анненского, С. Апта, С. Шервинского. М., 1980.
- Менандр. Комедии. Фрагменты / Изд. подг. В. Н. Ярхо. М., 1982. Плавт.
- Комедии: В 2 т. / Пер. с лат. Коммент. И. Ульяновой. М., 1987. Т. 1–2.
- Сенека. Трагедии / Пер с лат. С. Ошерова; коммент. Е. Рабинович. М., 1991.
- Софокл. Трагедии / Пер. С. Шервинского. М., 1979.
- Софокл. Трагедии / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, В. Н. Ярхо. М., 1990.
- Эсхил. Трагедии / Пер. С. Апта и др. М., 1978.
- Эсхил. Трагедии / Пер. Вяч. Иванова. М., 1989.
- Основные пособия:
- Варнеке Б. В. История античного театра М.; Л., 1940.
- Каллистов В. П. Античный театр. Л., 1970.
- Латышев В. В. Очерк греческих древностей: В 2 ч. Ч. 2: Богослужбные и сценические древности / Под науч. ред. Е. В. Никитюк; Общ. ред.
- Э. Д. Фролова. СПб., 1997 (первое изд. — 1899).
- Маринович Л. П. Гражданин на празднике Великих Дионисий и полисная идеология // Человек и общество в античном мире. М., 1998. С. 295–362.
2. Дополнительная литература
- Анненский И. Ф. История античной драмы: Курс лекций / Сост., вступ. ст. В. Е. Гитина; Подгот. текста В. Е. Гитина, при участии В. В. Зельченко; Примеч. В. В. Зельченко. СПб., 2003.
- Архитектура античного мира / Сост. В. Зубов, Ф. Петровский. М., 1940.
- Бондарь Л. Д. Афинские литургии V–IV вв. до н. э. СПб., 2009 (см. раздел о хорегии).
- Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. / Пер. с фр. 3-е изд. М., 1995.
- 15
- Варнеке Б. В. Актеры древней Греции. Одесса, 1919.
- Гвоздев А. А., Пиотровский А. И. История европейского театра: Античный театр. Театр эпохи феодализма. М.; Л., 1931.
- Головня В. В. История античного театра. М., 1972.
- История греческой литературы: В 3 т. / Под ред. С. И. Соболевского и др. М., 1955–1960.
- Колобова К. М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961.
- Кулишова О. В. Древнегреческий театр в современной историографии // МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. Э. Д. Фролова. Вып. 8. СПб., 2009. С. 429–440.
- Мокульский С. С. История западноевропейского театра: В 3 т. Т. 1 (Античный театр). М., 1938.
- Ницше Ф. Рождение трагедии. Пер. с нем. М., 2001.
- Радциг С. И. История древнегреческой литературы. Учебник для филологических факультетов университетов. 4-е изд., испр. М., 1977.
- Родс П. Дж. Афинский театр в политическом контексте // ВДИ. 2004. № 2. С. 33–56 (пер. с англ. С. Г. Карпюка).
- Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н. э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. М., 2002.
- Соболевский С. И. Аристофан и его время. М., 1957.
- Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые вопросы древнегреческой трагедии М., 1978.
- Ярхо В. Н. Трагедия. М., 2000.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
8. Электронная библиотека IQlib: <http://www.iqlib.ru/>

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Критерии оценок

-5 ОТЛИЧНО/ ЗАЧЕТ - студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕЗАЧЕТ - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при

.

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

Составитель: О.Г. Петрова