

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед., профессор *Е. А. Дунаева*

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

к. философ. н. *М. С. Молчанова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 27.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
Приложения	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии русского театра, его месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях развития театра, драматургии и актерского мастерства; показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории театра, особенности и специфику развития русского театра; ввести в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности выпускников.

Задачи:

- показать место истории театра в обществе, значение театра для раскрытия истории культуры;
- показать органическую взаимосвязь русского и зарубежного театра, проанализировать общее и особенное русского театра;
- показать место науки о театре в системе социо-гуманитарных наук, в том числе искусствоведения и культурологии;
- изучить важнейшие процессы развития театра, происходившие в нашей стране на различных этапах её развития;
- показать место режиссера, актера и драматурга в историческом процессе становления и развития русского театра;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	ПК 1.1. Демонстрирует кругозор в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.2. Умеет использовать многообразие полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.3. Имеет опыт применения знания в области искусств и гуманитарных наук в	Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров

	собственной научно-исследовательской деятельности	
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук	<p>ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	<p>Знать: стандартные методы и методики научных исследований; жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности</p> <p>Уметь: осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала; строить аргументированное рассуждение</p> <p>Владеть: техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;</p>

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История русского театра первой половины XX в.» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	24
	Семинары/лабораторные работы	18
	Всего:	48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Владимир Иванович Немирович–Данченко (1858 – 1943) – театральный критик, драматург, педагог. Константин Сергеевич Станиславский (1863-1938) – актер-любитель, режиссер, теоретик театрального искусства

Авторская режиссура. Работа Вл. И. Немировича-Данченко с актерами Малого театра над постановками собственных пьес. Выпуски драматических курсов при Музыкальном филармоническом обществе (1895, 1898). Путь к созданию собственного, частного театра. Поиски мецената. Записка на визитной карточке, посланной К.С.Алексееву. Приглашение в ресторан «Славянский базар», 22 июня 1997 года. Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев, 1863 – 1938). Театр в жизни Станиславского. Алексеевский кружок. Общество искусства и литературы (1888). Роли Станиславского. Встреча с Мейнингенским театром (режиссер Кронек, 1890). Первые режиссерские работы. Встреча с Вл.И.Немировичем – Данченко в ресторане «Славянский базар». Принятие решения. Программа нового дела. Разделение сфер влияния в будущем театре. Труппа театра. Помещение. Репертуар. Подготовка к открытию театра.

Тема 2. Открытие Московского Художественного театра – 14 (27) октября 1898 года
Эстетика первого спектакля. Историко–бытовая линия в театре. Репертуарный театр. Режиссерский театр. Художник МХТ В.Симов. Способ работы над оформлением спектакля. Вторая премьера театра – 17 декабря 1898 года. Режиссерский план Станиславского к постановке «Чайки» Чехова. Совместная работа над постановкой с Немировичем–Данченко. Успех пьесы. Открытие чеховской драматургии. Линия интуиции и чувства. Пьесы, написанные Чеховым специально для МХТ: «Три сестры» (1900) и «Вишневый сад» (1903). История их создания. Особенности этих пьес. Спектакли МХТ. Основные исполнители в этих пьесах. Разногласия, возникшие между Чеховым и театром. Смерть драматурга (1904).
«Доктор Штокман» Г. Ибсена в постановке МХТ. Максим Горький (1868 – 1936). Пьесы «Мещане» и « На дне» (1902). Эстетика драматургии М. Горького. Постановки пьес Горького в МХТ. Экскурсия на Хитровка. Работа В.И. Качалова над ролью Барона. И.М. Москвин в роли Луки. Споры вокруг этого персонажа. Взаимоотношения Горького с МХТ. Темы дореволюционной драматургии Горького. Интеллигенция в изображении драматурга. Пьесы: «Дачники», «Дети солнца», «Варвары». Скандал вокруг постановки «Детей солнца» (1905) во МХТ.

Тема 3. Репертуар МХТ в первый период его деятельности и после революции
Стремление перенести жизнь на сцену. Попытки постановок символической драматургии: пьесы Г.Ибсена, М.Метерлинка. Работа над пьесой Л.Н.Толстого «Власть тьмы».

Строительство нового театра. Переезд в новое помещение (1902) и изменение статуса театра. Уход из театра Вс.Э.Мейерхольда (1902).

Тема 4. Поиски новых форм в театре: конфликт Станиславского и Мейерхольда. Организация студий

Студия на Поварской (1905). Приглашение Мейерхольда к совместной работе. Планы студии. Репертуар. Работа Мейерхольда с художниками Н.Сапуновым, С.Судейкиным, Н.Ульяновым и другими. Открытия в области эстетики символического театра. Работа над пьесой М.Метерлинка «Смерть Тентажиля». Композитор Илья Сац. Первый успех студии. Закрытие студии в октябре 1905 года. Уроки, извлеченные из опыта студии Станиславским и Мейерхольдом.

Отличительные признаки русского символизма. Третья волна символизма: А.Белый, А.Блок, Л.Андреев, М.Волошин, Н.Кузьмин, Вяч. Иванов. Движение «Факелы». Аким Волынский, его влияние на В.Ф.Комиссаржевскую. Создание театра на Офицерской. Приглашение В.Э.Мейерхольда возглавить театр. Участие Мейерхольда в движении «Факелы». Собрания на квартире Вячеслава Иванова, на квартире В.Ф.Комиссаржевской, в театре на Офицерской.

Тема 5. МХТ в новом периоде (1906 – 1917), влияние новых направлений в искусстве (поиски в сфере символизма)

Начало работы Станиславского над «системой». Попытка внедрения ее в жизнь театра. Леопольд Антонович Сулержицкий (1872 – 1916) – друг, единомышленник Станиславского, педагог. Встреча Сулержицкого и Евгения Богратионовича Вахтангова (1883 – 1922) в театральной школе А.Адашева, актера МХТ. Вахтангов – сотрудник МХТ (с 1911). Работа с сотрудниками МХТ по «системе» Станиславского. Создание Студии Художественного театра (1912). Состав Студии. Михаил Александрович Чехов (1891 – 1955). Задачи Студии. Первый спектакль Студии: «Гибель «Надежды» Г.Гейерманса (1913), режиссер Р.Болеславский. Постановки Е.Б.Вахтангова в Студии: «Праздник мира» Г.Гауптмана(1913), «Потоп» Ю.-Х.Бергера(1915). Работа М.Чехова и Е.Вахтангова в постановке «Сверчок на печи» по сказке Ч.Диккенса (1914), режиссер Б.Сушкевич. Причины недовольства Станиславского и Сулержицкого Студией. Смерть Сулержицкого. Организация Второй студии МХТ (1916). Причины ее возникновения. Актерский состав. «Зеленое кольцо» З.Гиппиус.

Тема 6. Перемены в актерском искусстве. Индивидуальный выбор В.Ф.Комиссаржевской

Вера Федоровна Комиссаржевская (1864 – 1910). Творческий путь актрисы. Особенности ее дарования. Работа в Новочеркасске у Н.Синельникова. Сезоны в Вильно. Поиски актерского стиля, соответствующего индивидуальности и отвечающего духовным запросам актрисы. Исполнение роли Ларисы Агудаловой в «Бесприданнице» А.Островского. Дебют на Императорской сцене (1896). Нина в «Чайке» А.Чехова (1896). Знакомство с драматургией Г.Ибсена и М.Горького. Уход из Императорского театра (1902). Гастроли по России. Организация театра в Пассаже (1904 – 1906). Репертуар. Эстетика театра. Сотрудничество с Вс. Мейерхольдом

Тема 7. Различие театральных концепций и направлений поиска в Москве и Петербурге (1900-1940 гг)

В первые годы двадцатого века в творчестве драматургов, режиссеров и актеров возникает интерес к сравнительно новому художественному направлению, постепенно подчинившему себе деятелей искусства в разных сферах. Черты символистского мышления заметны и в творчестве А.П. Чехова, о чем говорят уже названия его пьес, и в творчестве А.М. Горького, как в прозе, так и в драматургии. Ближе всего к

символистскому театру оказался А.А. Блок, который поддерживал сторонников символизма и сначала в своих стихах, а потом и в драматургии прибегал к принципам двоемирия и новой метафорике. Интересовался Блок и проблемами постановки символистской драматургии на сцене и посещая Петербург, познакомившись с кругом актрисы В.Ф. Комиссаржевской, принял участие в постановках собственных символистских пьес на Петербургских площадках (Блоковская драматическая поэма «Незнакомка, пьесы европейских драматургов Х. Ибсена и М. Метерлинка).

В Московских театрах к символистской драматургии относились с недоверием, поэтому, главные события связанные с символизмом, имели половинчатый характер. В качестве примера можно привести опыт К.С. Станиславского с работой над пьесами Л. Андреева. Это объясняется тем, что в Москве были сильны традиции XIX века, связанные, прежде всего, с XIX веком.

Тема 8. Драматургия А.П. Чехова

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, драматург. Ранние опыты («Безотцовщина», «Пьеса без названия»). Взгляды Чехова на состояние драматургии. Формирование драматургического метода. Новаторское построение конфликта («принцип объективности»), значение подтекста («подводное течение»). Мировое значение чеховского реформирования драмы. «Водевиль» Чехова («Предложение», «Медведь», «Юбилей», «Свадьба») – прелюдия и своеобразное предисловие к его основным пьесам. Функциональное значение быта, который становится «действующим лицом». «Иванов» и «Леший» – связующее звено между драматургией индивидуализма и «Новой драмой». «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» – развитие тургеневской традиции в новую эпоху. Естественный уход с «исторической арены» обитателей «дворянских гнезд». Постановки пьес Чехова в МХТ. Сценическая история чеховской драматургии в России. Значение драматургии Чехова для мирового театра XX века.

Тема 9. Работа Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) в Императорских театрах (1908 - 1918) и его судьба после революции («Театральный октябрь»)

Театр на Офицерской и опыты символического театра Мейерхольда: «Сестра Беатрисса» М.Метерлинка, «Чудо святого Антония» М.Метерлинка, «Жизнь человека» Л.Андреева. Опыты утверждения условного направления в театре: «Гедда Габлер» Г.Ибсена, «Балаганчик» А.Блока. Пьеса А.Блока и спектакль В.Мейерхольда. Взаимоотношения Комиссаржевской и Мейерхольда. Причины расхождения двух художников.

Мейерхольд и доктор Дапертутто. Работа в Императорских театрах и в клубных театрах. Студии на Жуковского и на Бородинской. Поиски новых форм и приемов. Постановки спектаклей «Поклонение кресту» П.Кальдерона и «Дон Жуана» М.Мольера (1910). Работа над «Маскарадом» М.Ю.Лермонтова. Художник Александр Яковлевич Головин (1863 – 1930). Эстетика спектакля. Генеральная репетиция спектакля (1917).

Тема 10. Театральная концепция А.Я. Таирова в Московском камерном театре.

Александр Яковлевич Таиров (настоящая фамилия – Корнблит; 1885-1950). Творческая судьба. Актер театра на Офицерской (1906 – 1907). Встреча с Мейерхольдом. Актер и режиссер Передвижного театра П.П.Гайдебурова. Постановки «Гамлета» У.Шекспира и «Дяди Вани» А.П.Чехова. Неприятие реалистического и условного видов театра (в реалистическом театре актер – раб автора, в условном – художника). Метод Таирова (неореализм – конкретный реализм – структурный реализм). Принцип синтетического театра (бытоподобный театр – теза, условный – антитеза, таировский театр – синтез). Воспитание синтетического актера, равно владеющего речью, пластикой, арлекинадой, танцем и вокалом. Театр актера как самостоятельного художника. Понятие

«эмоционального жеста», пантомима и эмоция. Театр эмоционально насыщенных форм. Переосмысление сценического пространства – «нео-макет».

Таиров в Свободном театре К.А.Марджанова (1913). Встреча с А.Г.Коонен (актриса МХТ, ученица К.С.Станиславского, исполнительница ролей Митиль («Синяя птица»), Маши («Живой труп»), Анитры («Пер Гюнт»)). «Покрывало Пьеретты» Шницлера – Донаньи и «Желтая кофта» Хезельтона-Фюрста.

Открытие Московского Камерного театра в 1914 году, спектаклем «Сакунтала» Калидасы. Поиски стиля («Веер» К.Гольдони», «Женитьба Фигаро П.Бомарше, «Два мира» Т.Гедберг» и пр.). Второй вариант «Покрывала Пьеретты» (1916), – возвышение трагического. «Фамира Кифарэд» И.Ф.Анненского (1916) – программный спектакль (Фамира – Н.М.Церетели).

Камерный театр после революции. «Саломея» О.Уайльда. Тяготение Таирова к полярным жанрам: высокая трагедия или фарс, арлекинада. Художники Камерного театра. «Записки режиссера». Репертуар 1920-х годов: в основном зарубежная драматургия. «Адриенна Лекуврер» Э.Скриба и Э.Легуве – возвышение мелодрамы до трагедии. «Принцесса Брамбилла» по Э.-Т.-А.Гофману – пример синтетического спектакля. 1922 год: монументальная трагедия «Федра» Ж.Расина и «оперетка» «Жирофле-Жирофля» Ш.Лекока. Трилогия по пьесам Ю.О'Нила. «Багровый остров» М.А.Булгакова, запрет спектакля. Спектакли 1930-х годов. «Опера нищих» Б.Брехта – первая постановка в СССР. «Оптимистическая трагедия» Вс.Вишневского. «Богатыри» А.П.Бородина с новым либретто Д.Бедного – резкое неприятие властей. «Театр, чуждый народу». Гонения на Таирова.

1940-е годы – последнее десятилетие существования Камерного театра. «Мадам Бовари» по роману Г.Флобера. Война, эвакуация в Барнаул и возвращение в Москву. «Чайка» А.П.Чехова в концертном исполнении», «Без вины виноватые» А.Н.Островского. 1949 год – закрытие Камерного театра.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–10	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- собеседование	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация экзамен (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично хорошо удовлетворительно	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82			C
56 – 67			D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы (ПК-1; ПК-2):

- 1.«Новая драма»: основные характеристики
2. «Новая драма» в России.
3. Появление профессии режиссера.
4. А.П. Чехов и театр.
5. Драматургия А.П.Чехова.
6. Роль жанра в драме А.П.Чехова.
7. «Случайные» и вне сценичные персонажи в пьесах Чехова.
8. Вл.И. Немирович-Данченко до организации МХТ.
9. К.С.Станиславский до организации МХТ.
10. Идеино-творческие основы создания МХТ.
11. Историко-бытовая линия театра.
12. «Чайка» Чехова на сцене МХТ.
13. Пьесы Чехова, написанные для МХТ.
14. М.Горький-драматург.
15. Общественно-политическая линия МХТ.
16. Поиски новых форм . Студия на Поварской.
17. Общая характеристика творчества МХТ 1898 -1906 года.

18. Общая характеристика творчества МХТ 1906-1917 года.
19. Работа Вл.И. Немировича-Данченко над романами Ф.М.Достоевского
20. Работа Г.Крэга и К. Станиславского над «Гамлетом» Шекспира.
21. Студии МХТ. Евг.Б.Вахтангов, М.А.Чехов.
22. Вс.Э. Мейерхольд. Работа во МХТ в качестве актера.
23. Работа Мейерхольда в провинции.
24. Петербург. Влияние МХТ на театры Петербурга.
25. В.Ф.Комиссаржевская. Творческий путь.
26. Театр в Пассаже.
27. Театр на Офицерской. Приглашение Мейерхольда.
28. Символизм как эстетическое явление.
29. Утверждение Мейерхольдом «условного театра» как направления.
30. Мейерхольд в Императорских театрах.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1013019>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских/практических/лабораторных занятий

№ и тема	Семинар 1. Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858 – 1943) – театральный критик, драматург, педагог. Константин Сергеевич Станиславский (1863-1938) – актер-любитель, режиссер, теоретик театрального искусства
Вопросы и задания	Какие вопросы обсуждались Станиславским и Немировичем-Данченко на встрече в ресторане «Славянский базар» 22 июня 1997 года. Первые премьеры МХТ. Какие трудности возникли с помещением для спектакля и на основании каких деятелей театра формировался актерский состав «Новой труппы» Что вкладывалось создателями театра в название «Общедоступный»
Литература	Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 - 1907 Т. И. Бачелис «Шекспир и Крэг» Бачелис Т. Гамлет и Арлекин. М.: Аграф, 2007 М.Н. Строева«Режиссёрские искания Станиславского. 1898—1917». М.: Наука, 1973. «Режиссёрские искания Станиславского. 1917—1938». М.: Наука, 1977.
Методические	Внимательно изучив дополнительную литературу, посвященную театральному искусству рубежа веков, сформулировать, чем отличалась поэтика МХТ от традиционного театра XIX, прежде всего, малого. Объяснить почему возникла необходимость написания работы об актерской этике.
№ и тема	Семинар 2. Открытие Московского Художественного театра – 14 (27) октября 1898 года
Вопросы и задания	Русская и зарубежная критика о вновь открывшемся московском театре Сравнение поэтики и практики МХТ с современным европейским театральным искусством (театр Андре Антуана и театр Макса Рейнхарда) Чем мотивировано обращение к истории России в постановке пьесы А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» Причины успеха исполнителя главной роли В.И. Москвина
Литература	М.Н. Строева«Режиссёрские искания Станиславского. 1898—1917». М.: Наука, 1973. Московский Художественный театр. 100+ : Спектакли. Сценография. Имена. Документы. — М. : Московский Художественный театр, 2012. Соловьёва И. Ветви и корни. — М.: Московский художественный театр, 1998
Методические	При помощи использования терминологии театроведческой науки, охарактеризовать актерский стиль нового театра и отношение создателей к различным компонентам театрального зрелища, таким как: режиссерское решение, оформление сцены, использование музыки, актерское исполнение
№ и тема	Семинар 3. Репертуар МХТ в первый период его деятельности и после революции

Вопросы и задания	<p>Как сочетались в спектаклях МХТ жизнеподобие и образность Правда жизни и перевоплощение в актерском искусстве: «Я в предлагаемых обстоятельствах» Особенность работы К.С. Станиславского в период репетиций В чем состояли разногласия К.С. Станиславского с А.П. Чеховым и В.И. Немировичем-Данченко при работе над постановкой пьесы «Чайка», которую автор считал комедией, а Станиславский – драмой.</p>
Литература	<p>М.Н. Строева «Режиссёрские искания Станиславского. 1898—1917». М.: Наука, 1973. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского, том 1,2 Избранные письма Вл. И. Немировичем-Данченко, том 1 (1879-1910)</p>
Методические	<p>Разобраться в определении жанров драматических произведений и выяснить для себя, с кем можно согласиться в различном определении жанрового характера чеховской «Чайки» Выяснить, насколько можно доверять мемуарным свидетельствам и эпистолярному наследию</p>
№ и тема	<p>Семинар 4. Поиски новых форм в театре: конфликт Станиславского и Мейерхольда. Организация студий</p>
Вопросы и задания	<p>Причины ухода Вс. Мейерхольда из МХТ после работы в качестве актера (исполнение роли Треплева в «Чайке») Отъезд в провинцию: самостоятельные режиссерские опыты. Подготовка к созданию собственных студий (студия на Поварской и на Офицерской) В чем причина обращения Мейерхольда к символистской драматургии. Принципы работы с художниками-декораторами</p>
Литература	<p>«Режиссер Мейерхольд» автора К. Рудницкий «Московский Художественный театр. 1898—1923». М.-П., Госиздат, 1924 История русского искусства, т. 10, кн. 1, М., 1968</p>
Методические рекомендации	<p>Изучить дополнительный материал по истории декорационного искусства, познакомившись с объединением «Мира искусства», охарактеризовать принципы новой сценографии в режиссерском творчестве Мейерхольда и его работе с художниками-декораторами Определить, что собой представляет символизм на театральной сцене и на основе театроведческой литературы, устно реконструировать один из спектаклей раннего Мейерхольда.</p>
№ и тема	<p>Семинар 5. МХТ в новом периоде (1906 – 1917), влияние новых направлений в искусстве (поиски в сфере символизма)</p>

Вопросы и задания	<p>Причины начала работы Станиславского над созданием системы актерского творчества.</p> <p>Стремление обновить программу МХТ, обратившись к молодым театральным деятелям, таким как: Л. А. Сулержицкий и Е. Б. Вахтангов</p> <p>В каком направлении создатели МХТ стремились расширить репертуар</p> <p>Обращение к пьесам Л. Андреева (проблема черного сукна при оформлении спектакля)</p>
Литература	<p>Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 - 1907</p> <p>М.Н. Строева «Режиссёрские искания Станиславского. 1898—1917». М.: Наука, 1973.</p> <p>Полякова, Е. Театр Сулержицкого. Этика. Эстетика. Режиссура. — М.: Аграф, 2006</p>
Методическое	<p>Постараться определить художественный стиль спектаклей Станиславского и работ Сулержицкого в МХТ и в Первой студии МХТ</p> <p>Разобраться во взглядах двух этих художников не только на искусство, но и на политику, религию, место человека в мире.</p>
№ и	<p>Семинар 6. Перемены в актерском искусстве. Индивидуальный выбор В.Ф.Комиссаржевской</p>
Вопросы и	<p>Что нового внесла Комиссаржевская в актерское искусство. В чем проявляется актерская индивидуальность</p> <p>Причины выбора репертуара, чем обусловлен конфликт с Мейерхольдом?</p>
Литература	<p>Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 - 1907</p> <p>Ю. П. Рыбакова Комиссаржевская. Л.: Искусство, 1971.</p> <p>Ю. П. Рыбакова В. Ф. Комиссаржевская. Летопись жизни и творчества. СПб.: Институт истории искусств, 1994.</p> <p>В. Ф. Комиссаржевская. Альбом Солнца России. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009.</p>
Методическое	<p>Познакомиться с работами, посвященными формированию и бытованию символизма в русской культуре и определить как возникает символизм в актерском искусстве и в чем трудности следования символистским теориям</p> <p>На основе критики начала века постараться описать одну из ролей Комиссаржевской, подчеркивая символистские элементы в трактовке</p>
№ и тема	<p>Семинар 7. Различие театральные концепций и направлений поиска в Москве и Петербурге (1900-1940)</p>
Вопросы и задания	<p>В чем причины неудачи постановки чеховской «Чайки» в Александринском театре</p> <p>Существование в Москве различных театральные коллективов, исповедующих разные эстетические принципы и проводившие в жизнь различные художественные программы (МХТ, Малый театр, частные театры – например, театр Корша)</p> <p>Влияние А.А. Блока и Вс. Мейерхольда на ситуацию в театрах Петербурга</p>

Литература	<p>История русского театра, изд. ГИТИС Корш Ф. А. Краткий очерк десятилетней деятельности русского драматического театра Корша в Москве Павлова Т. Антреприза Фёдора Корша. — М.: Московский наблюдатель № 7-8, 1992. Волков Н. Д. Александр Блок и театр. Родина Т. М. Александр Блок и русский театр начала XX века.</p>
Методическое	<p>Используя компаративный метод, сравнить отношение к традиции в московской и петербургской театральной среде Изучить специальную критическую литературу, посвященную различию художественных вкусов, обусловленному историческими событиями прошлого</p>
№ и тема	<p>Семинар 8. Драматургия А.П. Чехова</p>
Вопросы и задания	<p>Какие новые принципы внес А.П. Чехов в драматургические тексты Объяснить этимологию, появившихся терминов, относящихся к драматургии Чехова, таких как: подтекст, подводное течение, второй план Чем объясняется затруднение в понимании и переносе на сцену чеховских пьес и современниками и последующем поколением режиссеров</p>
Литература	<p>Зингерман Б. И. «Театр Чехова и его мировое значение» А. П. Скафтымов «Драмы Чехова» Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства : Из жизни русского театра второй половины XX века. — М. : Артист. Режиссёр. Театр, 1999 Художественный театр: Жизнь и приключения идеи / Ред. А. М. Смелянский. М.: Московский Художественный театр, 2007.</p>
Методическое	<p>Определить принципы визуализации чеховской драматургии Познакомившись с исследованиями, посвященными театру А.П. Чехова, постараться объяснить, почему драматургия Чехова предусматривает большое количество, иногда противоположных по смыслу, интерпретаций Привести пример спектакля начала XX века и современной трактовки на выбор</p>
№ и тема	<p>Семинар 9. Работа Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) в Императорских театрах (1908 - 1918) и его судьба после революции («Театральный октябрь»)</p>
Вопросы и задания	<p>Причины прихода Мейерхольда в Императорские театры Петербурга Опыты в сфере музыкального театра Особенности постановки в 1910 году комедии Мольера «Дон Жуан» с использованием принципов стилизации и с элементами реконструкции французской сцены XVII века Актер старой школы Юрьев в роли Дон Жуана «Маскарад» Лермонтова как итог работы Мейерхольда на императорской сцене Символический смысл даты премьеры «Маскарада» 25 февраля 1917 года</p>

Литература	К.Л. Рудницкий Режиссёр Мейерхольд. — М., 1969., Русское режиссёрское искусство. 1908—1917. — М., 1990. Бассехес А. Театр и живопись Головина. — М., [1970]. Адамчик В. В. Русское искусство. — М.: АСТ. 2005. — С. 252. Пожарская М. Александр Головин. — М., 1991.
Методическое	Определить понятия традиционализма примирительно к работам Мейерхольда на императорских сценах Объяснить каким образом и при помощи каких художественных решений Мейерхольду удавалось объединять в своих спектаклях на традиционных сценах актеров разных поколений и различного художественного стиля
№ и тема	Семинар 10. Театральная концепция А.Я.Таирова в Московском камерном театре.
Вопросы и задания	В чем отличие театральной концепции Таирова от программ Мейерхольда и МХТ. Почему Таиров назвал свой театр «Камерным»? Таиров и его первая актриса Алиса Коонен (роли Адриенна Лекуврёр, Федра, Комиссар в пьесе Вишневского «Оптимистическая трагедия»)
Литература	Головащенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова Рудницкий К.Л. (ред) Режиссерское искусство А. Я. Таирова Таиров А. Я. Записки режиссёра. М., изд. Камерного театра. 1921.
Методические рекомендации	Определить, каким образом режиссер Таиров достигал целостности своих спектаклей Рассмотреть проблему свободной интерпретации драматургических текстов на примере инсценировки новеллы Гофмана «Принцесса Брамбилла» и пьес Юджина О’Нила Проанализировать принцип работы Таирова над постановкой «Чайки» А.П. Чехова

Тема 4. История русского театра начала XX века

Вопросы для обсуждения:

1. Кризис театральной системы в 1890-х гг. Его причины.
2. Причины неудовлетворенности современным состоянием театра критиками, ведущими актерами, драматургами.
3. Влияние чеховской драмы на развитие русской драматургии.
4. Особенности творческого метода А.П.Чехова, М.Горького, Л.Н.Андреева (с примерами из текстов пьес).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История русского театра первой половины XX века».

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии русского театра, его месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях развития театра, драматургии и актерского мастерства; показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории театра, особенности и специфику развития русского театра; ввести в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности выпускников.

Задачи:

- показать место истории театра в обществе, значение театра для раскрытия истории культуры;
- показать органическую взаимосвязь русского и зарубежного театра, проанализировать общее и особенное русского театра;
- показать место науки о театре в системе социо-гуманитарных наук, в том числе искусствоведения и культурологии;
- изучить важнейшие процессы развития театра, происходившие в нашей стране на различных этапах её развития;
- показать место режиссера, актера и драматурга в историческом процессе становления и развития русского театра;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

- ПК-1 – Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности
- ПК-2 – Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные положения теории и истории театра и кино;
- основные методы культурологического и искусствоведческого анализа
- стандартные методы и методики научных исследований;
- жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности

уметь:

- применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала
- осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала;
- строить аргументированное рассуждение

владеть:

- различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
- техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.