Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДЕНО: **Председатель УМС** **Факультета искусств** **Гуров М.Б.**

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Специальность Актерское искусство - 52.05.01

Специализация Артист драматического театра и кино Квалификация - Артист драматического театра и кино

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы** **компетенций**	**Результаты обучения**
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	**Знать:** особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; **Уметь:** ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; **Владеть:** навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
ОПК5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	**Знать:** основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации **Уметь:** планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ; осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ; **Владеть:** навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации

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.

Тематика 5 семестра

Истоки русского театра

Придворный театр и Школьный театр в России

Публичный театр 17 в.

Русский классицизм: хронологические рамки, теоретические основы и

особенности поэтики.

Государственный профессиональный театр. Ф. Волков

Актерское искусство второй половины XVIII века

Русская драматургия и Актерское искусство 1-ой четверти XIX в.

Русская драматургия и Актерское искусство 2-ой четверти XIX в.

Актерское искусство и драматургия последней четверти XIX в.

Истоки русского театра. Скоморохи. Эстетика и культура русского средневековья. Фольклор и фольклорный театр. Театральные формы и жанры русского средневекового театра (церковный театр («пещные» действа), школьный театр); их особенности.

Театр при Алексее Михайловиче (1672 г). Репертуар. Актерское искусство. Деятельность Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори. Первая актерская школа

Публичный театр при Петре 1 (1702 -1706). Задачи театра. Труппы Кунста и Фюрста. Вторая актерская школа. Театральные начинания Натальи Алексеевны (с. Преображенское), Прасковьи Федоровны и Екатерины Иоанновны (с. Измайлово).

Истоки русского театра

Эстетика и культура русского средневековья. Скоморохи. Фольклорный театр как особое явление в русской театральной культуре.

Театральные формы и жанры русского средневекового театра (церковный театр («пещные действа»), вертепный театр), школьный театр. Особенности русского средневекового театра от европейского.

Театр при Алексее Михайловиче (1672 г). Репертуар. Актерское искусство. Деятельность Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори. Первая актерская школа.

Русский театр начала XVIII века

Публичный театр при Петре1 (1702-1706). Задачи театра. Труппы Кунста и Фюрста. Вторая актерская школа. Театральные начинания Натальи Алексеевны (с. Преображенское), Прасковьи Федоровны и Екатерины Иоанновны (с. Измайлово).

Театральная жизнь при Анне Иоанновне (первая половина XVIII в.). «Охочие комедианты»: идейная направленность и художественные особенности их спектаклей. Указ Императрицы Елизаветы о театральных начинаниях в столицах. Федор Волков и его «охочие комедианты». Школьный театр Шляхетского корпуса в Петербурге. Рождение русской национальной драматургии. Своеобразие русского классицизма.

А.П. Сумароков – создатель русской классицистской просветительской драматургии.

Создание русского национального театра (1756 г). Д.И. Фонвизин как просветитель и создатель сатирической комедии («Бригадир», «Недоросль»). Русское актерское искусство. Крепостной театр и крепостные актеры в русской театральной культуре.

Предыстория появления государственного публичного театра.

Театральная жизнь при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне (40-50-е гг. XVIII в.). Иностранные гастрольные труппы, «Охочие комедианты» в Москве, Петербурге и др.крупных городах. Идейная направленность и художественные особенности спектаклей. Первый Указ (1750 г.) о театральных представлениях «охочих комедиантов»).

Создание русского национального театра

Федор Волков и его «охочие комедианты». Школьный театр Шляхетского корпуса в Петербурге. Рождение русской национальной драматургии. Своеобразие русского классицизма. А.П. Сумароков – создатель русской классицистской просветительской драматургии.

Создание русского национального театра (1756 г). Д.И. Фонвизин как просветитель и создатель сатирической комедии («Бригадир», «Недоросль»).

Русская художественная культура и театр первой трети XIX века

1. Классицистская трагедия (В.А.Озеров) и комедия начала века (И.А. Крылов, Н.И. Хмельницкий, А.А. Шаховской, А.И. Писарев). Романтическая драматургия декабристов.

2. А.С. Грибоедов как выразитель идей дворянского освободительного движения.

3. Новаторство комедии «Горе от ума». Сатирическая картина московского светского общества. Сценическая история комедии. Трактовки образа Чацкого.

4. Романтические юношеские драмы М.Ю. Лермонтова. Романтическая драма «Маскарад». Обличительная картина высшего петербургского общества. Сценическая судьба драмы.

А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы. Театр времени Пушкина. Актерское искусство в оценке Пушкина. Драма «Борис Годунов» как замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» (1825). Идейно-философская проблематика «Маленьких трагедий» (1830).

Н.В. Гоголь и русский театр его времени: репертуар, жанры, актерское искусство. Гоголь – создатель «общественной комедии». Сценическая история «Ревизора», «Женитьбы», «Игроков».

Актерское искусство первой половины XIX века в оценке Белинского. Мочалов, Каратыгин, Щепкин и др. «Театральная монополия» в русском театре и борьба с ней театральной общественности.

А.Н. Островский и театр его времени. Новаторство драмы Островского. Островский как театральный деятель. Борьба против «театральной монополии» и за реформирование русского театра.

И.С. Тургенев и театр. Тема «маленького человека» («Нахлебник», «Холостяк»). Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Театр второй половины XIXв.Сатирическая и историческая драматургия (трилогия А.К. Толстого).

Драматургия Л.Н. Толстого.

Семинарские занятия:

* 1. **Фольклор и фольклорный театр**

1. Определение фольклора. Признаки фольклора.
2. Фольклорный театр и обрядовый фольклор.
3. Фольклорная (устная народная драма) как основа фольклорного театра.
   1. **Придворный и публичный театры конца XVII – начала XVIII вв.**
4. Эволюция театра от придворного к публичному (с. Преображенское, с. Измайлово).
5. «Комедийная хоромина» в Москве и ее судьба.
6. Причины провала театральных начинаний при Петре 1

Литература

Основная (учебная):

Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977

Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М-Л.: Искусство,1948

История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005 (или любое др. изд)

Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.1

Дополнительная (по рекомендации преподавателя):

Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Искусство 1967

Народный театр. – М.: Сов.Россия,1991 (Б-ка русского фольклора;Т.10)

Померанцева Э.В. О русском фольклоре. – М.: Наука, 1977

Савушкина Н.И. Русский народный театр. – М.: Наука, 1976

Семинар

Русское актерское искусство. Ф. Волков. И. Дмитревский

Крепостной театр и крепостные актеры в русской театральной культуре.

Художественное оформление спектаклей в XVIII веке. Роль Итальянских художников и архитекторов (Валериани, Гонзаго и др.)

Литература

Основная (учебная):

Асеев Б. Русский театр от его истоков до конца XVIII в. – М.: Искусство, 1977

Данилов С.С. Очерки истории русского драматического театра. – М-Л.: Искусство,1948

История русского драматического театра. Под ред. Пивоваровой Н.С. – М.: ГИТИС, 2005 (или любое др. изд)

Петрова Л.М. История и эстетика театра. – М.: Экон-Информ, 2015. - Ч.1

Дополнительная

(по рекомендации преподавателя):

Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л.: Искусство 1967

Народный театр. – М.: Сов.Россия,1991 (Б-ка русского фольклора;Т.10)

Померанцева Э.В. О русском фольклоре. – М.: Наука, 1977

Савушкина Н.И. Русский народный театр. – М.: Наука, 1976

Семинарские занятия

Анализ пьес русских драматургов:

«Борис Годунов» А.С. Пушкина и «Царь Борис» А.К. Толстого;

«Нахлебник» И.С. Тургенева и «Не всё коту масленица» А.Н. Островского

«Таланты и поклонники» и «Бесприданница» А.Н. Островского

Межсессионный (рубежный) контроль 5 СЕМЕСТРА

Контрольная работа

Русский фольклор и фольклорный театр

1. Структура и эстетика фольклорного театра
2. Соотношение обрядового, праздничного, игрового фольклора и театра.
3. Художественная выразительность.
4. Структура спектакля фольклорного театра.
5. Причины невозможности «реанимации» фольклорного театра в наши дни.

Литература

См. «список дополнительной литературы по рекомендации преподавателя» стр.18

Методические рекомендации

Задание данной контрольной работы состоит из пяти вопросов, в которых предстоит разобраться каждому студенту. Данная контрольная работа не предполагает выбора одного вопроса для ознакомления. Изучив всю проблематику фольклора и фольклорного театра, составьте своё представление о фольклорном (народном) театре и сделайте свои выводы о возможности или невозможности использования фольклорной выразительности в современном театре. Объем Вашей работы может быть не менее 8 и не более 15 страниц.

Вопросы для зачета по 5 семестру

1. Русский средневековый театр и его особенности по сравнению с европейским.
2. Особенности русского школьного театра.
3. Скоморохи на Руси и их роль в становлении русского театра
4. Русский фольклорный театр: содержание спектаклей, художественная условность и историческая судьба.
5. Театр при Алексее Михайловиче. Репертуар, актерское искусство, художественная выразительность спектаклей.
6. Театральная деятельность Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори.
7. Театр при Петре 1. Актерские труппы Кунста и Фюрста.
8. «Комедийная хоромина» и театральная жизнь в Москве в начале XVIII века.
9. Русские актерские школы и их роль в развитии театра.
10. Придворный и публичный театры в XVII – начале XVIII вв. в России
11. Театральная деятельность Натальи Алексеевны (С. Преображенское). .
12. Театральная деятельность Прасковьи Федоровны и Екатерины Иоанновны (С. Измайлово).
13. Театральный репертуар публичного театра при Петре 1.
14. Причины неудач в становлении театра при Петре 1.
15. Труппы «охочих комедиантов» и содержание их спектаклей.
16. Судьба школьного театра Шляхетского корпуса в XVIII в.
17. Сумароков А.П. как просветитель, театральный деятель и драматург.
18. Классицизм в русской драме и театре и его своеобразие.
19. Ф. Волков и его театр «охочих комедиантов».
20. Создание русского государственного национального театра.
21. Д.И. Фонвизин – первый национальный драматург. Сценическая судьба комедии «Бригадир».
22. Характер сатиры в комедии «Недоросль» и ее сценическая история.
23. Русский крепостной театр и крепостные актеры.
24. Романтические актеры России.
25. Искусство П. Мочалова и В. Каратыгина в оценке В.Г. Белинского.
26. Новаторство комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
27. Сценическая судьба комедии «Горе от ума».
28. Трактовки образа Чацкого в истории постановок комедии.
29. Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» как отражение состояния петербургского высшего общества.
30. Сценическая судьба лермонтовского «Маскарада»
31. Русская комедия начала XIX века (И.А Крылов, А.А.Шаховской): степень сатиры.
32. Водевиль и его значение в совершенствовании актерского искусства «Театральная монополия» в русской театральной культуре и борьба с ней.
33. А.С. Пушкин о русском актерском искусстве.
34. А.С. Пушкин о драме и состоянии театра его времени.
35. Новаторство «Бориса Годунова» А.С. Пушкина
36. «Маленькие трагедии» как четыре акта одной общественной драмы.
37. Н.В. Гоголь о назначении театра и характере драматургии
38. Н.В. Гоголь об искусстве актера и о создании образа
39. М.С. Щепкин как основоположник реализма в актерском искусстве
40. А.Н. Островский как драматург; широкий охват действительности и невыдуманные конфликты.
41. Новые герои в пьесах А.Н. Островского
42. А.Н. Островский как театральный деятель:
43. Особенности драматургии И.С. Тургенева
44. Сатирическая драматургия и ее сценическая судьба.
45. Историческая драматургия 70-80-х гг. XIX века.
46. Попытки реформирования театра А.П. Ленским.
47. Драматургия Л.Н. Толстого и ее особенности.

Содержание 6 семестра

Русский театр на рубеже XIX-XХ столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство

Творчество А.П. Чехова.

Драматургия Л. Андреева и А.М. Горького

Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича–Данченко.

Актерское искусство Московского Художественного театра

В. Ф. Комиссаржевская

Символистский театр

Символико-поэтические драмы А.А Блока

Театр и революция

Вопросы для самопроверки

1. Кризисные явления в европейском и русском театрах последней четверти XIX в.
2. Рождение новых художественных направлений (натурализма и символизма).
3. Рождение «новой драмы» как синтеза различных художественных приемов и стилей для отражения острейших проблем современности (Г. Ибсен, Г. Гауптман).
4. «Новая драма» А.П. Чехова и ее особенности.
5. Рождение режиссерской профессии.
6. Рождение МХТ. Новаторская программа МХТ и ее связь с идеями передовой русской эстетики Х1Х в. Этическая основа театра.
7. Открытие Художественным театром драматургии А.П. Чехова. Триумф постановок.
8. Историко-бытовая, общественно-политическая линии в репертуаре театра как выражение его сверхзадачи.
9. Особенности режиссуры Станиславского и Немировича-Данченко.
10. Система воспитания актера как цель творческой деятельности К.С. Станиславского.
11. Студии (на Поварской и 1-я студия) как средство и этап постижения внутренней сущности творческого процесса и проверка наработок по «системе».
12. Формирование творческих открытий (режиссерских и педагогических) в целостное театральное учение (***сверхзадача***, т.е. идейный смысл творчества; ***этика*** взаимоотношений как условие творчества; ***система элементов мастерства*** как венец воспитания актера).
13. Театральное учение Станиславского и его влияние на мировое театральное искусство.

Содержание 7 семестра

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века

Режиссерские постановки Немировича-Данченко

Режиссерское искусство В.Э. Мейерхольда

Режиссерское искусство А. Попова, А. Лобанова, Н. Охлопкова, Н. Акимова

в 1920-30-е годы.

Театр времен Великой Отечественной войны. Фронтовые театры.

Драматургия на военную тематику.

Советская драматургия 2-ой пол ХХ века.

Режиссерское и актерское искусство 2-ой пол ХХ века.

Разнообразие эстетических поисков конца ХХ века.

Новые тенденции в театре и драматургии

V курс

Девятый семестр

Содержание семестра

Отечественный театр в ХХ веке. Драматургия. Разнообразие содержания и художественной выразительности спектаклей (ТРАМ, Камерный театр, студии Вахтангова, Мейерхольд). Театр периода Великой Отечественной войны.

Послевоенное обновление театра (Розов, Володин, Вампилов). Режиссура 60-80-х гг. (Эфрос, Ефремов, Товстоногов, Любимов).

Европейский театр в ХХ веке. Интеллектуальная драма. Ж-П. Сартр. Ж. Ануй. Б. Брехт.

Драматургия и театр абсурда, как выражение панических настроений, бессмысленности бытия, обреченности человека.

Влияние русского театра на театральную культуру и актерское искусство европейского и американского театра.

Лекция 1. Отечественный театр в ХХ веке

Драматургия. Разнообразие содержания и художественной выразительности спектаклей (ТРАМ, Камерный театр, студии Вахтангова, Мейерхольд). Театр периода Великой Отечественной войны.

Послевоенное обновление театра (Розов, Володин, Вампилов). Режиссура 60-80-х гг. (Эфрос, Ефремов, Товстоногов, Любимов).

Лекция 2. Европейский театр в ХХ веке.

Европейский театр в ХХ веке. Интеллектуальная драма. Ж-П. Сартр. Ж. Ануй. Б. Брехт. Послевоенный европейский театр. Драматургия и театр абсурда, как выражение панических настроений, бессмысленности бытия, обреченности человека.

Семинарское занятие

Влияние русского театра на театральную культуру и актерское искусство европейского

и американского театра.

Примерные вопросы к экзамену

Мировой театр ХХ века.

1. Отечественный театр начала ХХ века. Студийное движение в столицах и его роль в развитии театральной эстетики.
2. Агитационные формы театра в послереволюционный период. ТРАМ как лидер агитационного театра
3. Разнообразие театральной эстетики в русском театре в первых десятилетиях ХХв. Спектакли Мейерхольда в Петербурге («Балаганчик», «Маскарад»).
4. Московский Камерный театр А.Я. Таирова и его эстетика.
5. Е.Б. Вахтангов и его первые работы в студиях: Сулержицкого, в Мансуровской, в студии «Габима».
6. Идейно-творческие искания Мейерхольда в 30-е гг. (Постановки пьес Маяковского, Островского, «Горе уму» Грибоедова, оперы «Пиковая дама»).
7. Отечественная драматургия и театр в период Великой Отечественной войны.
8. Искания отечественной режиссуры 30-50-х гг. (А.Д. Попов, Н.П. Охлопков, Н.П. Акимов).
9. Драматургия «оттепели» (В. Розов, А. Володин, А. Вампилов), идейно-художественное обновление театра.
10. О.Н. Ефремов и рождение Московского Театра-студии «Современник» как театра новой современной темы, обновленной художественной выразительности.
11. Художественные искания А.В. Эфроса и его современные спектакли по классике (от Шекспира до Гоголя и Тургенева).
12. Г.А. Товстоногов и его Большой драматический театр. Современное звучание русской классики (А. Грибоедов, Н. Гоголь, А. Чехов, М. Горький. А. Островский)
13. Ю. Любимов и его Театр на Таганке как воссоздание острейшего агитационно-пропагандистского спектакля в трамовской выразительности.

Составитель: Петрова Л.М., профессор, канд.филос.наук