

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра **Социально-культурного сервиса и туризма**

Театр как вид искусства

Методические указания для студентов

специальности **270301 - «Архитектура», 270302 – «Дизайн
архитектурной среды»** инженерно-строительного факультета,
блок дисциплин **СД,**

специальности **100103 «Социально-культурный сервис и туризм»**
гуманитарного факультета, блок дисциплин **ОПД**

Форма обучения **очная**

Вологда

2010

УДК 008 (09)

Театр как вид искусства: Методические указания, планы семинарских занятий, библиографический список для студентов гуманитарного и инженерно - строительного факультетов очной формы обучения специальностей 270301, 270302, 100103 – Вологда: ВоГТУ, 2010. – 38 с.

Методические указания по дисциплинам «Мировая культура и искусство», «Основы сценарно-режиссерской деятельности», «Эстетика» для студентов очной формы обучения составлены в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста по циклу «Общепрофессиональные дисциплины» и «Дисциплины специальности» (февраль 2000 г.) с целью оказания помощи в организации самостоятельной работы при изучении курсов.

Методические указания предназначены студентам очной формы обучения специальностей ВоГТУ.

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГТУ

Составители:

доцент кафедры СКСиТ, кандидат культурологии *Л.А. Якушева*

ассистент кафедры СКСиТ *В.В. Липовецкий*

Рецензент: зав. кафедрой журналистики ВГПУ, кандидат филологических наук С.А. Громыко

Методические указания

Методические указания по курсу «Театр как вид искусства» предназначены для студентов гуманитарного и инженерно-строительного факультетов ВоГТУ и могут быть использованы при изучении таких предметов, как «эстетика», «основы сценографии», «мировая культура и искусство», «культурология», «основы сценарно-режиссерской деятельности». Авторы сознательно использовали при изложении материала междисциплинарный подход, ориентируясь на исторический, театроведческий и культурологический анализ, ставя перед собой задачу формирования у студентов широкого гуманитарного кругозора, ассоциативного мышления, стремления к поиску смыслов в реализации творческих интенций.

Содержание курса разбито на четыре основных блока: теория театра, история мирового и русского театра, режиссура в театре XX века, структура спектакля. Таким образом, студенты знакомятся с основными вехами театральной жизни, особенностями организации театрального дела, постигают основы режиссерского и сценографического искусства, учатся анализировать просмотренные спектакли и зрительскую аудиторию. Итоговой целью курса является решение как просветительских, так и профессиональной задач. Прежде всего, в сфере творческой и прикладной деятельности при анализе содержательного и визуального наполнения конкретного материала, выявления элементов театральности, зрелищности и эстетизации на примере как художественных, так и внехудожественных акций.

В программе представлены задания для практических занятий, список литературы, перечень основных терминов, примерные темы реферативных работ по курсу, вопросы для контрольного опроса (зачета, экзамена).

Содержание курса лекций

Тема 1. Театр как вид искусства

Театр – вид искусства, имеющий пространственно-временную (синтетическую) природу. Вербальная, визуально-пластическая и музыкальная составляющая сценического действия, определение его жанровой специфики. Зрелище как социокультурный и эстетический феномен. Классификация зрелищ по структурным и технологическим особенностям. Черты зрелища: демонстративность, инсценирование, наличие игровых элементов и импровизации, включение в структуру произведения зрительского восприятия, гигантомания, «легкость различения виртуальных индексов» (Р. Барт)

«Художественный код» театрального искусства, жанровые разновидности. Длительность представления, типы сценического пространства (классическая трагедия, романтический театр, натуралистическое пространство, «прокикабль», экспрессивное, символическое пространство). Мизансценирование (1820), игра актеров, зрительское восприятие. Театр как определенная общность людей в процессе создания спектакля и его представления. Театр столичный и театр провинциальный.

Театр как место разворачивания представлений. Его внутреннее членение, особенности устройства сцены и зрительного зала.

Тема 2. История мирового и русского театра

Истоки происхождения театра. Обряды и ритуалы. Их связь с повседневным бытом и тотемическими верованиями человека. Синкретизм и ярко выраженная игровая природа ритуальных действий. Особенности: затверженность, повторяемость и регулярность действий, пластическая и ритмическая организация, отработанность приемов. Действие как конфликт

противоборствующих сторон (добро/зло). Ряжение (изменение облика), использование маски, татуировок.

Театр эпохи Древности. Культовые обряды-мистерии, «царский» ритуал у хеттов, ацтеков. Роль жрецов, искусство исполнителей ритуалов. Музыка, танец как основа театрального действия в Индии, Китае. Организация сценических и массовых зрелищ в Греции и Риме. Театр как сооружение и как вид искусства.

Средневековые крестьянские игры, празднества и секуляризованные представления (миракль, мистерия, моралите) Прием симультанных площадок. Ренессансный переворот. Изменение устройства сцены, изобретение перспективных и подвижных декораций. Создание ярусного театра (1637). Итальянская комедия дель арте, прием «театра в театре» и проблематика произведений В. Шекспира, испанская комедия «плаща и шпаги».

Регламентация творческого процесса и сценического действия в эпоху классицизма (Ж. Расин, П. Корнель). Тема личной чести в сочетании с темами любви и долга. Социально-нравственный подтекст комедий Ж.-Б.Мольера. Драматург, актер, режиссер в театре классицизма. Эпоха Просвещения: первые ростки режиссуры и системы «театра в кресле». Популярность мелодраматического жанра, утверждение принципов романтического и реалистического искусства в театре XIX века. Новая драма рубежа XIX-XX вв., формирование истоков психологического, пластического и символического искусства. Крупнейшие западные драматурги XX века (Б.Шоу, Б.Брехт, Ж.-П. Сартр, С.Беккет, Э.Ионеско), режиссеры (Г. Крег, М.Рейнгарт, Э.де Филиппо, Дж.Стрелер, П. Брук, А.Арро, П. Штайн, П.Бауш), театральные школы и коллективы XX века.

Народные истоки *русского театра*. Церковный театр: «чин Пещного действия», «Обряд Страшного суда». «Потешные хоромы» Михаила Романова и «Артаксерксово действие» царя Алексея Михайловича. Первые

профессиональные драматурги XVIII века А.Сумароков и Я.Княжнин. 1750 г. – создание первого профессионального театра. Деятельность Ф. Волкова. Специфические особенности зарождающегося русского театра: более эмоциональная и непосредственная актерская игра, отражение в репертуаре театров вкусовых предпочтений публики (водевили), появление жанра трагикомедии (А.Грибоедов, Н.Гоголь, А.Сухова-Кобылин, М.Салтыков-Щедрин, А.Чехов). А. Островский и Малый театр.

Тема 3. Режиссура в театре XX века

Рождение режиссерского театра. Встреча К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в «Славянском базаре» 21 июня 1897г. Постановка задач театрального дела и составление программы: «Всякое нарушение творческой жизни театра – преступление». «Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты». Основные принципы нового театра: общедоступность, ансамблевость, продуманность репертуара, скромное оформление зала, четкое распределение обязанностей. 14 октября 1898 открытие МХТ. Драматургия А. П. Чехова и М. Горького на сцене нового театра. Создание театра-дома.

Станиславский К.С. (1863-1938) «Московский дилетант». 75 ролей в период любительства и 28 – во МХТе. Режиссерские искания: изменения в организации спектакля, мотивированность мизансцен, введение принципа сквозного действия, смысловой сверхзадачи. «Счастливые случайности» и эксперименты Станиславского. Создание массовых сцен малым составом актеров, открытие опасного соседства натуральных вещей и звуков с театральными подмостками. Выразительность черного бархата в новой сценографии. Педагогические установки: обучение не только в период подготовки спектакля, но в любой момент творчества. «Система» как метод актерской работы, позволяющий создавать образ роли: внутренняя и внешняя работа над собой; внутренняя и внешняя работа над ролью.

Мейерхольд В.Э. (1874-1940): «Мое творчество – отпечаток смуты современности». Реформатор, нонконформист. Вехи биографии. МХТ, Александринский театр, ГОСТИМ, организация высших режиссерских мастерских (ГИТИСа). Художественные принципы режиссера: «эффект нового восприятия», принцип контрапункта, полифонии, монтажа при создании спектаклей. Актерская техника – «биомеханика», требование к актеру «вкомпановываться» в детали декораций и бутафории. Отказ от занавеса, стремление объединить сцену и зрительный зал. Основные постановки: «Ревизор», «Горе от ума», «Лес». Актеры Мейерхольда: З. Райх, И. Ильинский, М. Царев, Э. Гарин.

Сталинская культура как политический феномен и эстетическое явление. Проведение политических мероприятий на театральных сценах и театрализация общественной жизни. Организационные условия существования, стационарирование театров. Канонизация принципов соцреализма в драме и на сцене: особый тип героя и конфликта (герой-антигерой, исключительность обстоятельств, конфликт «между хорошим и лучшим»), ясность и жизнеподобие (сотворенная действительность), морализм, твердая дидактика, оттеснение духа сатиры, стремление к простоте. Культ актера /певца в театре. Кинорежиссура Г. Александрова и И. Пырьева. Л. Орлова, М. Ладынина.

Расцвет театрального искусства в 50 - 70 годы. 1956 г. Рождение «Современника». Спектакль по пьесе В.Розова «Вечно живые». Актерский ансамбль, репертуарная политика, студийность как способ существования театра. Исповедальность, проникновение в психологию человека, поэтизация повседневности – черты искусства новой театральной эпохи.

Ефремов О.Н. (1927-2000) Мхатовская школа, актерские и режиссерские достижения О. Ефремова. «Современник» (1956) и «МХАТ» (с 1970). Чеховские постановки: «Чайка» (1970, 1980), «Иванов» (1976), «Дядя Ваня» (1985).

Товстоногов Г.А. (1915-1989) С 1956 года – главный режиссер БДТ им. Горького в Ленинграде, властитель дум. Четыре основных уровня школы Товстоногова: «роль, судьба, ансамбль, система общения» (Т. Злотникова). Авторитарное лидерство, единоличное решение о судьбе роли и интеллигентность, дистанцированность в общении с коллегами. «Коллекционирование» актерских дарований, профессионализм, эпичность стиля режиссера. Призрение к приему как демонстрации изобретательности. Тема человечности и «пегости» в творчестве Товстоногова. «Художественная объективность Товстоногова была особого рода. Он всегда шел к современности, но умел подойти к ней издалека. В его постановках классики современность обнаруживала свою печальную и ничем не отмененную родословную» (А.Смелянский). Классика в интерпретации Г.А.Товстоногова.

Эфрос А. В. (1925-1987) Учителя: М.Кнебель, А.Попов. Режиссер без «своего» театра: Рязанский областной театр драмы, ЦДТ, Ленком, театр на малой Бронной, театр на Таганке. «Чеховский режиссер» А. Эфрос. Личностные качества: замкнутость, неконтактность, интеллигентность, трагическое мироощущение. Режиссерский почерк: музыкальность, легкость, пластическая выразительность рисунка, психологизм, особое отношение к эпиграфам, финальным паузам, мизансценирование на актера. «Его лучшие спектакли невозможно пересказать... как хороший джаз, который он обожал. В них покоряла летучесть, импровизационная легкость, которая была введена в четкие берега замысла» (А. Смелянский)

Любимов Ю.П. (р.1917 в Ярославле) «Он появился в мир под двумя звездами – Революции и Мятежа» (А.Смелянский). Путь актера и режиссера. Брехт «Добрый человек из Сезуана». Таганка (1964) Создание «поэтического» театра, отказ от современной советской пьесы. Участники спектакля как соавторы и творцы. Монтаж как композиционный прием, публицистичность стиля, принципы остранения в актерской игре, создание «светового» занавеса и сценографические эксперименты.

Додин Л.А. (р. 1944) С 1983 года возглавляет Малый драматический театр (Ленинград, Санкт-Петербург). Самый «западный» русский театральный режиссер. Партитуры додинских спектаклей: «Ритм выверен по секундам. Мизансцены уточнены до см. Он, как никто, знает, <...> в какой момент ровное течение обыденной жизни должно взорваться мощной театральной метафорой, а солисты уступить место статистам» (М. Давыдова)

Фоменко П.Н. (р.1932) и его «спасительно отрадный театр» (И. Соловьева). Режиссерский почерк: солирование актрис, тонкий психологизм, умение передать предощущение трагедии, бренности и хрупкости всего живого, внимание к мелочам, деталям. Мастер «невесомой режиссуры» (М. Давыдова)

Современная театральная ситуация. Театральные фестивали.

Тема 4. Спектакль и его создатели

Пьеса и ее интерпретация: литературоведческая, сценическая. Постановка пьесы в театре: от распределения ролей до премьеры. Афиша, театральная программка и другие источники информирования о театральном процессе. Театральная критика. П.Марков, К. Рудницкий, И. Соловьева, А. Свободин, А. Смелянский, М. Дмитриева, М. Дмитриевская, Т. Злотникова о театре и театральном процессе.

Виды современной сценографии: указание на место действия, игровая и символическая сценография. Принцип «кинетики» в сценографии Й.Свободы. Прием световой завесы, использование экрана (для различения пространств, показа проекций), эффект зеркала в сценографических решениях. Декорации, костюмы, занавес. Предмет как персонаж действия, игра актера с предметом. Творчество театральных художников: В.Дмитриева, В.Левенталя, Д.Боровского, Э.Кочергина, С.Бархина, О. Шейнциса.

Актерское искусство. Техника и приемы игры в Восточном и Европейском театре. Кукла как инвариант актера. Актер и маска. Актер как субъект и объект творчества. Амплуа (типаж), персонаж, характер, роль.

Личностные и профессиональные качества актера: «заразительность, личное обаяние, правильность интуиции, дикция, пластичность и красота жеста, способность к характерности, труд, любовь к делу, вкус» (Вл. Немирович-Данченко). Актерская техника. Мимесис (идентификация), подражание, перевоплощение.

Режиссер – профессия, образ жизни, социальный статус. Истоки профессии, многообразии функций, выполняемых режиссером. Репетиционный процесс и работа режиссера с актерами (метод действенного анализа, этюдный). Спектакль: путь от замысла к воплощению.

Структурные элементы спектакля. Пластические, музыкальные и игровые компоненты сценического действия.

Театр как объект художественной интерпретации. Живопись, литература, музыка, кино о театре и его творцах.

Основные термины:

Авансцена, актер, ампула, амфитеатр, антреприза, антрепренер, аншлаги, ассоциация, афиша, аффект, действенный анализ роли, действие, декорации, драма, зрелище, интерпретация, классика, либретто, ложа, мизансценирование, образ, опера, оркестр, партер, перформанс, подиум, постановка, премьера, рампа, режиссер, ремарка, репертуар, репетиция, реплика, сверхзадача, сквозное действие, спектакль, суфлер, сценография, сюжет, теории игр, триумф, фабула.

Список литературы:

1. Аникст, А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова / А.А.Аникст.– М.: Наука, 1972. – 643 с.
2. Аннинский, Л.А. Билет в рай: размышления у театральных подъездов / Л.А.Аннинский. – М.: Искусство, 1989. – 190 с.
3. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль / Ю.М. Барбой. – Л.: ЛГИТМИК, 1988. – 200 с.

4. Бармак, А.А. Ольга Яковлева / А.А. Бармак. – М.: Искусство, 1986. – 140 с.
5. Бентли, Э. Жизнь драмы / Э. Бентли. – М.: Искусство, 1978. – 368 с.
6. Беньяш, Р.М. Без грима и в гриме. Театральные портреты / Р.М. Беньяш. – Л.: Искусство, 1971. – 328 с.
7. Берёзкин, В.И. Художник в театре Чехова / В.И. Березкин. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 236 с.
8. Берёзкин, В. В границах одной школы / В. Березкин // Театр. – 1975. - №6. – С.65-71.
9. Берёзкин, В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Березкин. – М.: Знание, 1986. – 126 с.
10. Берёзкин, В.И. Театр Йозефа Свободы / В.И. Березкин. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 368 с.
11. Блок, В.Б. Диалектика театра: очерки по теории драмы и ее сценического воплощения / В.Б. Блок. – М.: Искусство, 1983. – 294 с.
12. Бояджиев, Г.Н. Душа театра / Г.Н.Бояджиев. – Киев: Мистецтво, 1983. – 271 с.
13. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. – М.: Прогресс, 1976. – 239 с.
14. Вишневская, И.Л. Действующие лица: заметки о путях драматургии / И.Л. Вишневская. – М.: Советский писатель, 1989. – 311с.
15. Владимиров, С.В. Действие в драме / С.В. Владимиров. – Л.: Искусство, 1972. – 159 с.
16. Владимиров, С.В. Драма. Режиссёр. Спектакль / С.В. Владимиров. – Л.: Искусство, 1976. – 224 с.
17. Волькенштейн, В.М. Драматургия / В.М. Волькенштейн. – М.: Советский писатель, 1969. – 335 с.
18. Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.

19. Даль, О. Воспоминания. Материалы из архива / О. Даль. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. – 335 с.
20. Демидова, А.С. Тени зазеркалья. Роль актера: тема жизни и творчества / А. Демидова. – М.: Просвещение, 1993. – 221 с.
21. Доронина, Т.В. Дневник актрисы / Т.В. Доронина. – М.: Вагриус, 1998. – 316 с.
22. Ефремов, О. Пространство для одинокого человека / О. Ефремов. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.: ил.
23. Захаров, М. А. Контакты на разных уровнях /М.А. Захаров. – М.: Центрополиграф, 2000. – 408 с.
24. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы XX века / Б.И. Зингерман. – М.: Наука, 1979. – 392 с.
25. Зоркая, Н.М. Алексей Попов / Н.М. Зоркая. – М.: Искусство, 1983. – 303 с.
26. Театр XX века. Закономерности развития / отв. ред. А.В. Бартошевич. - М.: Индрик, 2003. - 624 с.
27. Злотникова, Т.С. Публичное одиночество. Творческая личность в русском театре второй половины XX века: актер и режиссер / Т.С. Злотникова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1998. – 234 с.
28. Злотникова, Т.С. Часть мира... театр: очерки теории и истории театра / Т.С. Злотникова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005. – 340 с.
29. Зорин, Л.Г. Авансцена. Мемуарный роман / Л.Г. Зорин. – М.: Слово, 1997. – 526 с.
30. История зарубежного театра: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: Просвещение, 1971. – 360с.
31. История зарубежного театра: в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. Н. Бояджиева. – М.: Просвещение, 1984. – 272 с.
32. История зарубежного театра: в 4 ч. / под ред. А.Г. Образцовой. – М.: Просвещение, 1984-1990. – 4 ч.

33. История русского драматического театра: в 7 т. / под ред. Е.Холодова. – М.: Искусство, 1977-1987. – 7 т.
34. Каган, М.С. Морфология искусства / М.С. Каган. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с.
35. Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема / А.А. Карягин. – М.: Наука, 1971. – 224 с.
36. Кнебель, М.О. Вся жизнь / М.О. Кнебель. – М.: ВТО, 1967. – 687 с.
37. Костина, Е. М. Художники сцены русского театра XX века: очерки / Е.М. Костина. – М.: Русское слово, 2002. – 413 с.
38. Крымова, Н.А. Любите ли вы театр? / Н.А. Крымова. – М.: Детская литература, 1987. – 206 с.
39. Лакшин, В.Я. Судьбы: от Пушкина до Блока: телевизионные опыты / В.Я. Лакшин. – М.: Искусство, 1990. – 334 с.
40. Лотман, Ю. Семиотика сцены / Ю. Лотман // Театр. – 1980.- № 1. – С. 89-99.
41. Марков, П. Заметки о трёх режиссёрах: о Товстоногове, об Анатолии Эфросе, о Любимове / П. Марков // Театр. – 1977. - №3. – С.110-128.
42. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2 ч. Ч. 1 / В.Э Мейерхольд. – М.: Искусство, 1968.– 350 с.
43. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2 ч. Ч. 2 / В.Э Мейерхольд. – М.: Искусство, 1968. - ч.2. – 643 с.
44. Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1990. – 334 с.
45. Моров, А.Г. Три века русской сцены / А.Г. Моров. – М.: Просвещение, 1984. – 335 с.
46. Мусский, И.А. Сто великих режиссеров / И. Мусский. – М.: Вече, 2008. – 480 с.
47. Немирович-Данченко, В. Театральное наследие: в 2 т. Т.1.Статьи. Речи. Беседы. Письма / В.И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1952. – 443 с.

48. Немирович-Данченко, В. Рождение театра / В. Немирович-Данченко. – М.: Правда, 1989. – 575 с.
49. Оснос, Ю.А. В мире драмы / Ю. Оснос. – М.: Советский писатель, 1981. – 408 с.
50. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс, 1991. – 504 с.
51. Платек, Я.М. Под сенью дружных муз / Я.М. Платек. – М.: Советский композитор, 1987. – 229 с.
52. Покровский, Б. Об оперной режиссуре / Б. Покровский. – М.: ВТО, 1972. – 208 с.
53. Радзинская, А. Не отражаясь в зеркалах / А. Радзинская. – М.: Книжный клуб 36.6, 2005. – 286 с.
54. Радзинский, Э. Моя театральная жизнь / Э. С. Радзинский. – М.: АСТ, 2007. – 368 с.
55. Станиславский, К. С. Режиссёрские экземпляры К.С.Станиславского: в 6 т. / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 6 т.
56. Рудницкий, К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1981. – 480 с.
57. Рудницкий, К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1974. – 343 с.
58. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1990. – 464 с.
59. Румнев, А.А. О пантомиме / А. Румнев. – М.: Искусство, 1964. – 244 с.
60. Русский балет: энциклопедия / под ред Б.П. Белова. – М.: Большая Рос. энцикл., 1990. – 631 с.
61. Русский драматический театр / под ред. Б.Н.Асеева, А.Г.Образцовой. – М.: Просвещение, 1976. – 382с.
62. Рыбаков, Ю.С. Г.А.Товстоногов: проблемы режиссуры / Ю.С. Рыбаков. – Л.: Искусство, 1977. – 143 с.

63. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь / В. А. Сахновский-Панкеев. – Л.: Искусство, 1969. – 232 с.
64. Свободин, А.П. Театр в лицах / А.П. Свободин. – М.: Знание, 1997. – 191 с.
65. Свободин, А.П. Театральная площадь / А.П. Свободин. – М.: Искусство, 1981. – 335 с.
66. Смелянский, А.М. Наши собеседники: русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х гг. / А.М. Смелянский. – М.: Искусство, 1981. – 367 с.
67. Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства: из жизни русского театра второй половины XX века / А.М. Смелянский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 351 с.
68. Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Евгений Вахтангов / Ю.А. Смирнов-Несвицкий. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с.
69. Смолина, К.А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. – М.: Вече, 2002. – 479 с.
70. Соловьева, И.Н. Немирович-Данченко / И.Н. Соловьева. – М.: Искусство, 1979. – 408 с.
71. Соловьёва, И.Н. Спектакль идёт сегодня: сб. статей / И.Н. Соловьёва. – М.: Искусство, 1966. – 184 с.
72. Соловьёва, И. К.С.Станиславский / И. Соловьёва, В. Шитова. – М.: Искусство, 1985. – 168 с.
73. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 431 с.
74. Стрелер, Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществлённые / Дж. Стрелер. – М.: Радуга, 1984. – 308 с.
75. Театральная пьеса. Создание и бытование: доклады Седьмых научных чтений «Между прошлым и будущим» / сост. А.А. Колганова. – М.: РГБ, 2008. – 233 с.

76. Театральные страницы 1969: сборник / сост. И ред. Б.Зингерман. – М.: Искусство, 1969. – 540 с.
77. Театральные страницы: сб. статей / ред. Ю.С.Рыбаков, М.Д. Седых. – М.: Искусство, 1979. – 223 с.
78. Театр и кино, год 1966: сб. статей / сост. Ю.А. Владимирский. – М.: Советская Россия, 1967. – 142 с.
79. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера / Г.А. Товстоногов. – М.: Искусство, 1967. – 358 с.
80. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами: попытка осмысления режиссерского опыта / Г.А. Товстоногов. – М.: СТД РСФСР, 1988. – 527 с.
81. Хайченко, Г.А. Страницы истории советского театра / Г. А. Хайченко. – М.: Искусство, 1983. – 272 с.
82. Хализев, В. Интерпретация и театр / В. Хализев // Театр. – 1980. - № 4. – С. 86-97.
83. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя /А. Эфрос. – М.: Панас, 1993. – 318с.
84. Эфрос, А. Профессия – режиссёр / А. Эфрос. – М.: Панас, 1993. – 367 с.
85. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С.Ю. Юрский. – М.: Искусство, 1989. – 318 с.
86. Юшкова, Е. Пластика преодоления. Краткие заметки об истории пластического театра в России XX вв. / Е. Юшкова. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. – 276 с.
87. Ямпольская, Е. 12 сюжетов о любви и театре / Е. Ямпольская. – СПб.: Лимбус Пресс, 2001. – 264 с.

Практические занятия

Тема 1. Традиционный театр Востока.

География: Индия, Ява, Бирма, Китай, Япония. Ритуал и театр. Виды театра. Средства выразительности. Музыка и театр. Значение театра в культуре данного региона. Традиции и современность.

Задание: рассмотреть специфику восточного театра на одном из примеров (страна, вид театра – по выбору).

Литература:

Анарина, Н. Г. Японский театр Но / Н.Г. Анарина. – М.: Наука, 1984. – 213 с.

Бабкина, М. П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – М.: Наука, 1964. – 167 с.

Виноградов, В.С. Индийская рага / В.С. Виноградов. – М.: Советский композитор, 1976. – 62 с.

Гагеман, К. Игры народов / К. Гагеман. – СПб.: Академия, 1923. – 142 с.

Гарги, Б. Театр и танец Индии / Б.Гарги. – М.: Искусство, 1963. – 163 с.

Глускина, А. Е. Заметки о японской литературе и театре: древность и средневековье / А.Е. Глускина. – М.: Наука, 1979. – 296 с.

Григорьева, Т. П. Красотой Японии рождённый / Т.П. Григорьева. – М.: Искусство, 1993. – 460с. (по теме занятия С. 330 – 355).

Гундзи, М. Японский театр Кабуки / М. Гундзи. – М.: Прогресс, 1969. – 285 с.

Дева, Б. Ч. Индийская музыка /Б.Ч. Дева. – М.: Музыка, 1974. – 208 с.

Котовская, М. П. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии / М.П. Котовская. – М.: Наука, 1982. – 255 с.

Конрад, Н. И. Избранные труды: Литература и театр / Н.И. Конрад. – М.: Наука, 1978. – 462 с.

Тема 2. Античный театр

Происхождение театральных жанров (комедия, трагедия). Обряды в честь бога Дионисия. Состязания поэтов. Общественный характер греческого театра. Организаторские функции архонта, хорэга. Агональность действия, греческий хор. Искусство актеров и способы создания художественного образа. Маска, котурны, одежда и аксессуары, сценическое пространство, технические приспособления и механизмы. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.

Древнеримский театр. Греческое влияние и римские народные представления, их жанровое многообразие. Импровизационность и зрелищность как доминантные принципы театрального искусства. Цирк, парады, состязания гладиаторов и другие виды зрелищ. Общественное положение актеров, временность сценических площадок. Первый каменный театр Гнея Помпея (ок. 55 года до н.э)

Задание: Выявить и сопоставить особенности организации и проведения театральных зрелищ в Греции и Риме. Привести примеры современных отголосков наследия античного театра, поработав с терминами: амфитеатр, клака, оркестр, реквизит, «бог из машины», театр.

Литература:

Анпеткова-Шарова, Г.Г. Античная литература / Г.Г. Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Л.: ЛГУ, 1989. – 270 с.

Бояджиев, Г.М. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г.М. Бояджиев. – М.: Просвещение, 1988. – 336 с.

Головня, В.В. История античного театра / В.В. Головня. – М.: Искусство, 1972. – 399 с.

История зарубежного театра. Театр Западной Европы: в 4 кн. Кн. 1 / под общ. ред. Г.Н. Бояджиева. – М.: Просвещение, 1971. – 360 с.

Каллистов, Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л.: Искусство, 1970. – 176 с.

Ярхо, В.Н. Античная драма: технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М.: Высшая школа, 1990. – 142 с.

Ярхо, В.Н. У истоков европейской комедии / В.Н. Ярхо. – М.: Наука, 1979. – 175 с.

Тема 3. «Портрет» одного театра

Театр и его геокультурное положение во времени и в пространстве. Общественное значение театра. Современники о театре.

Театр и его визуальное восприятие. Особенности архитектурного решения. Интерьер и экстерьер. Театр в пространстве города.

Театр и его эпоха. История и современная ситуация: фиксация самых ярких вех с указанием причин расцвета (видимых и гипотетических). Творческая «биография» театра. Авторы, репертуарная политика. Создатели и участники спектаклей. Особенности постановок, средства художественной выразительности, сценографические решения. Творческое «кредо», девиз театра. Театр и его зритель.

Задание: используя план представить характеристику одного из известных театров (мира /России)

1. Название. Местоположение.
2. История основания (причины возникновения, создатели)
3. Архитектор здания, особенности интерьера и экстерьера.
4. Технические параметры сцены и вместимость зрительного зала.
5. Репертуарная политика, система организация (антреприза, стационар)
6. «Судьба» театра во времени.
7. Организация творческого процесса в один из периодов жизни театра.
8. Самые яркие имена и постановки.
9. Характеристика одного из спектаклей.

Литература по самостоятельному выбору, с использованием литературы по курсу, например:

Смолина, К.А. Сто великих театров мира / К.А. Смолина. – М.: Вече, 2002. – 479 с.

Тема 4. Чехов и его влияние на театр XX века

А.П. Чехов. Театр в его биографии и творчестве. Театральные премьеры пьес Чехова «Иванов» (1887), «Чайка» (1896, 1998), «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1904) и поэтика чеховских пьес.

А.П. Чехов и «новая драма» рубежа XIX-XX вв. Черты «новой драмы»: децентрализация действия, «круг лиц» и «круг жизни», многоуровневый подтекст, открытый финал, исповедальность, особая атмосфера действия.

А.П. Чехов и Московский художественный театр. Новый тип театрального действия, предложенный К.С. Станиславским. «Чайка», «Три сестры» «Вишневый сад». Драматургия А. П. Чехова на провинциальной сцене.

Задание:

1. Охарактеризовать специфику места, времени, действия в чеховских пьесах. На примере одной из пьес проследить развитие одного из мотивов: избранничества и обделенности жизнью, любви – ненависти, скуки – «серого круга», вины и ответственности за происходящее, духовной глухоты – бездомности, терпения – терпимости.

2. Привести пример сценической интерпретации одной из чеховских пьес (студенты с преподавателем оговаривают, какая пьеса будет предложена для более детального изучения)

Литература:

Абдуллаева, З. Вещь в мире Чехова // Декоративное искусство. – 1985. - №4.– С.42- 45.

Бердников, Г.П. Чехов – драматург: традиции и новаторство в драматургии А.П.Чехова / Г.П. Бердников. – М.: Искусство, 1981. – 356 с.

Берёзкин, В.И. Художник в театре Чехова / В.И. Березкин. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 236 с.

Бродская, Г. До «Вишнёвого сада» А.Чехова. Из истории написания пьесы и её сценического воплощения / Г. Бродская // Театр. – 1993. - №9. – С.80-106.

Гольштейн, В. Жертва и долг в «Дяде Ване» А.Чехова / В. Гольштейн. // Русская литература. – 1998. - №2. – С. 65-74.

Громов, М.П. Чехов / М.П.Громов. – М.: Молодая гвардия, 1993. – 394 с.

Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение / Б.И. Зингерман. – М.: Наука, 1988. – 382 с.

Зингерман, Б. К проблеме ритуала в пьесах Чехова «Дядя Ваня» и «Три сестры» / Б. Зингерман // Театр. – 1993. - №11. – С.66-77.

Злотникова, Т.С. Время «Ч». Культурный опыт А.П. Чехова. А.П. Чехов в культурном опыте 1887-2007 гг.. / Т.С. Злотникова. – М.; Ярославль: ЯГПУ, 2007. – 269 с.

Демидова, А. Высоцкий играет Лопахина / А. Демидова // Театр. – 1988. - №6. – С.44-51.

Камянов, В.И. Время против Безвременья: Чехов и современность / В.И. Камянов. – М.: Советский писатель, 1989. – 378 с.

Кузичева, А. Чеховы: биография семьи / А. Кузичева. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2004. – 469 с.

Немирович-Данченко, В. Рождение театра / В. Немирович-Данченко. – М.: Правда, 1989. – 575с.

Набоков, В. О Чехове / В. Набоков // Театр. – 1991. - №1. – С.73-83.

Паперный, З.О. «Вопреки всем правилам...»: пьесы и водевили Чехова / З.О. Паперный. – М.: Искусство, 1982. – 285 с.

Соловьёва, И. К.С.Станиславский / И. Соловьёва, В. Шитова. – М.: Искусство, 1985. – 168 с.

Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1980. – 431 с.

Сухих, И.Н. Проблемы поэтики Чехова/ И.Н. Сухих. – Л.: ЛГУ, 1987. –180 с.

Сухих, И. Струна звенит в тумане: 1903. Вишнёвый сад А.Чехова. Очерк творчества / И.Сухих // Звезда. – 1998. - №6. – С.230-238.

Чехов и театр. Письма, фельетоны. Современники о Чехове – драматурге / сост. Е.Сурков. – М.: Искусство, 1961. – 734 с.

Шах-Азизова, Т.К. Чехов и западноевропейская драма его времени / Т.К. Шах-Азизова. – М.: Наука, 1966. – 151 с.

Шкловский, В. «Гамлет» и «Чайка» / В. Шкловский // Вопросы литературы. – 1981. - №1. – С.213-218.

Тема 5. Творческая личность и самореализация художника в театре (на примере судьбы актера, режиссера, сценографа)

Творческая личность: модератор, интерпретатор, создатель, разрушитель культурного опыта. Социальные, психологические, эстетические параметры таланта. Ментальная модель творца в русской культуре: миссия и драма судьбы. Личность и проблемы самореализации личности в театре.

Задание:

вариант № 1. Подобрать и проанализировать материал, посвященный судьбе и творчеству одного художника (по выбору)

- 1.Краткие биографические данные.
- 2.Профессиональная подготовка. Учителя.
- 3.Первый успех/скандал, принесший известность
- 4.Тематика, проблематика произведений, образный ряд.
- 5.Характеристика индивидуальной манеры, техники исполнения.
- 6.Анализ одного из произведений автора.
- 7.Семейный круг. Окружение.
- 8.Значение творчества (исторический контекст, современное прочтение)

вариант №2: подобрать произведение - «автопортрет» театрального деятеля, фиксирующий процесс самопознания, его автора. Проанализировать личностные качества, процесс самопознания художника.

Литература:

Беньяш, Р.М. Без грима и в гриме. Театральные портреты / Р.М. Беньяш. – Л.: Искусство, 1971. – 328 с.

Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. – М.: Прогресс, 1976. – 239 с.

Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.

Даль, О. Воспоминания. Материалы из архива / О. Даль. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. – 335 с.

Демидова, А.С. Тени зазеркалья. Роль актера: тема жизни и творчества / А. Демидова. – М.: Просвещение, 1993. – 221 с.

Доронина, Т.В. Дневник актрисы / Т.В. Доронина. – М.: Вагриус, 1998. – 316 с.

Ефремов, О. Пространство для одинокого человека / О. Ефремов. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с.: ил.

Злотникова, Т.С. Публичное одиночество. Творческая личность в русском театре второй половины XX века: актер и режиссер / Т.С. Злотникова. – Ярославль: ЯГПУ, 1998. – 234 с.

Злотникова, Т. Талант саморастраты / Т. Злотникова // Театр. – 1977. - №4. – С. 44-52.

Марков, П. Заметки о трёх режиссёрах: о Товстоногове, об Анатолии Эфросе, о Любимове / П. Марков // Театр. – 1977. - №3. – С.110-128.

Мусский, И.А. Сто великих режиссеров / И. Мусский. – М.: Вече, 2008. – 480 с.

Радзинский, Э. Моя театральная жизнь / Э. С. Радзинский. – М.: АСТ, 2007. – 368 с.

Рудницкий, К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1981. – 480 с.

Рыбаков, Ю.С. Г.А.Товстоногов: проблемы режиссуры / Ю.С. Рыбаков. – Л.: Искусство, 1977. – 143 с.

Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства: из жизни русского театра второй половины XX века / А.М. Смелянский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 351 с.

Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Евгений Вахангов /Ю.А. Смирнов-Несвицкий.
– Л.: Искусство, 1987. – 248 с.

Соловьёва, И. К.С.Станиславский / И. Соловьёва, В. Шитова. – М.:
Искусство, 1985. – 168 с.

Эфрос, А. Репетиция – любовь моя /А. Эфрос. – М.: Панас, 1993. – 318с.

Тема 6. Вологда театральная

История возникновения театрального дела в Вологде. Деятельность Б. Соловьёва. Антреприза XIX века. Театральные студии драматического театра и их выпускники: Т. Елисеева, С. Трубина. Репертуарный театр XX века. Режиссеры: А. Шубин, Л. Топчиев, В. Дроздов, С. Таюшев, З. Нанобашвили. Творческий портрет актера: народные артисты М. Щуко, В. Сафонов, А. Семенов, Л. Рудой. Заслуженные артисты: С. Трубина (более полувека на сцене), Л. Филиппова, Г. Еремина, М. Витавская. Артисты: Т. Елисеева, Л. Лихачева, Г. Медведев, В. Лазарев. Драматургия местных авторов на вологодской сцене (В. Астафьев, В. Белов, В. Аринин) Театральные здания.

Театр для детей и молодежи. Деятельность режиссера Б. Гранатова. Актеры: засл. артисты К. Осипова, В. Бурбо, А. Межов, В. Теплов, Е.Авдеенко. Работы сценографа С. Зограбяна и художника по костюмам О.Резниченко. Классика в интерпретации Б. Гранатова.

Фестиваль «Голоса истории»: принципы организации, особенности, участники.

Задание:

1. Подготовить сообщения по предложенному плану.
2. Проанализировать творческое кредо постановщиков (выделить акценты), сопоставить со своими зрительскими впечатлениями от просмотренных спектаклей. Концепции представлены по версии сайтов вологодских театров, 2009г:

Драматический театр: «Каждый спектакль затевается для того, чтобы тех, кто в зале, привести в движение по инерции и вдруг остановить действие на

секунду, чтобы услышать, как проходит время и почувствовать, как убегает мгновение собственной жизни».

ТДиМ: «Отказ от социальной и политической проблематики, художественное исследование психологии и мировосприятия человека, утверждение веры и добра в детской и юношеской аудитории. Театр стремится к разнообразию жанров, но отдает предпочтение игровой природе, откровенной театральности с ее яркой зрелищностью, пластической выразительностью и образной оригинальной сценографией».

Литература:

Лукомский, Г.К. Вологда в ее старине / Г. К. Лукомский. - Репринтное воспроизведение издания 1914 г.– Вологда: КИИС, 1991. – 364 с.

Выпуски газеты «Подיום», сайты театров.

Тема 7. Спектакль идет сегодня

Спектакль и его создание. Содержательные и формообразующие элементы. Режиссерский замысел и его воплощение. Актерские работы, сценография, музыкальное оформление, мизансценирование.

Задание:

1) Прочитать текст пьесы и познакомиться с уже имеющейся традицией интерпретации данного текста (литературно-критической, театральной).

2) Записать свои впечатления о просмотренном спектакле, наблюдения за реакцией зрительного зала; беседу с участниками спектакля.

Литература:

Аннинский, Л.А. Билет в рай: размышления у театральных подъездов / Л.А.Аннинский. – М.: Искусство, 1989. – 190 с.

Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль / Ю.М. Барбой. – Л.: ЛГИТМИК, 1988. – 200 с.

Берёзкин, В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Березкин. – М.: Знание, 1986. – 126 с.

Лотман, Ю. Семиотика сцены / Ю. Лотман // Театр. – 1980.- № 1. – С. 89-99.

Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1990. – 334 с.

Рудницкий, К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1974. – 343 с.

Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1990. – 464 с.

Свободин, А.П. Театр в лицах / А.П. Свободин. – М.: Знание, 1997. – 191 с.

Смелянский, А.М. Наши собеседники: русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х г. / А.М. Смелянский. – М.: Искусство, 1981. – 367 с.

Доп-но: проанализировать рецензии на спектакли разных лет, которые были поставлены на сцене вологодских театров, например:

Анохина, Е. В России. Вологда (О спектакле драматического театра «Пижама для шестерых») / Е. В. Анохина // Страстной бульвар. – 2007. - №5.- С.10-13.

Бабичева, Ю.В. Семь чудес Бориса Гранатова / Ю.Бабичева // Красный Север. – 1996.- 2 марта. – С.3.

Баранов, С.Ю. Страсти по «Макбету» / С. Ю. Баранов // Красный Север.– 2006. – 16 ноября. – С.14.

Баранов, С.Ю. «Три сестры» в постановке Б. Гранатова // Литературное произведение в контексте культуры: статьи / С.Ю. Баранов. – Вологда: ИЦ ВИРО, 2005. – 214 с.

Вологодский зритель и фестиваль: сборник материалов / отв. за вып. И. Горожанова. – Вологда: Вологодская коммерч. компания, 2003. – 362 с.

Примерные темы рефератов по курсу :

1. Перевоплощение как способ создания образа «Другого» в мифах народов мира.
2. Мифы о творцах, художниках.
3. Театр как архитектурное сооружение.

4. Особенности театральных зрелищ (на примере одной из традиционных/восточных культур)
5. Театр эпохи Шекспира, Мольера, Расина, Кальдерона, Брехта и др. (по выбору)
6. «Русский взгляд» на творчество одного из зарубежных драматургов.
7. Русский традиционный театр.
8. Психологические аспекты творчества (режиссера, актера).
9. Творческий и жизненный путь режиссера, актера, сценографа.
10. Работа актера над созданием образа.
11. Интерпретация классики. (Например: «Тартюф» Мольера и его сценическое «прочтение» отдельным режиссером, сценографом)
12. Сценическая история пьесы.
13. Образ чиновника (купечества, интеллигенции, мещан, маргиналов) в русской драматургии.
14. Визуальный образ спектакля.
15. Работа сценографа над спектаклем.
16. Виды современной сценографии.
17. Картинная галерея: портреты театральных деятелей.
18. Современный театральный зритель.
19. Театральный фестиваль (история, организация, особенности).
20. История организации театрального дела в Вологде.

Контрольные вопросы по курсу:

1. Театр как социокультурный феномен и его общественная роль.
2. Основные характеристики театрального действия как зрелища.
3. Обряды и ритуалы как истоки театрального действия.

4. Особенности театральных представлений в странах Древнего Востока (по выбору).
5. Особенности театральных представлений в Греции и Риме.
6. Общая характеристика театрального действия одной из исторических эпох (театр эпохи Средневековья, Ренессанса, Классицизма, Просвещения).
7. Зарождение профессионального театра в России.
8. Деятельность одного из русских драматургов, актеров, режиссеров XIX в.
9. Драматургия А. Н. Островского: проблематика, герои, исполнители.
10. Московский Малый театр.
11. МХТ. Деятельность К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
12. Творчество одного из зарубежных театральных режиссеров / актеров XX века (по выбору студента).
13. Характеристика одного из периодов в истории театра XX века (по выбору студента).
14. Творческий путь актера русского/советского/российского театра XX в. (по выбору студента).
15. Русский режиссер XX века: судьба и творчество.
16. Характеристика одного из театральных творческих коллективов (по выбору студента).
17. Спектакль – театральная легенда.
18. Виды сценографии.
19. Визуальный образ одного из спектаклей ((по выбору студента)).
20. Творчество театрального художника (по выбору студента).
21. Организация театрального дела в Вологде.
22. Драматургия вологодских авторов и ее сценическое воплощение.
23. Анализ одного из просмотренных спектаклей.