

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

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

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

ИСТОРИЯ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА

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 2025

ИСТОРИЯ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА

Рабочая программа дисциплины

Составители:

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

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 4 от 13.11.2024 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
2. Приложение 2. Лист изменений	21

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: дать общее представление об истории актерского искусства как западноевропейского, так и русского; рассмотреть генезис и основные этапы становления актерского искусства в контексте эволюции стиля и национальных влияний; изучить тенденции развития актерской игры в европейском и русском театре; рассмотреть процессы взаимовлияния общего контекста мирового искусства и искусства сцены; изучить историю сценических интерпретаций наиболее репертуарных пьес в контексте национального менталитета и социокультурной ситуации эпохи.

Задачи:

- конкретизировать понятийный аппарат, полученный в ходе освоения предыдущих дисциплин по истории театра в контексте становления и развития западноевропейской и русской театральной культуры XIX – XXI веков;
- проанализировать, как основные конструктивные категории, определяющие актерское искусство, реализуются в процессе постановки спектакля;
- ознакомить с основными актерскими школами и национальными особенностями искусства сцены;
- изучить генезис и этапы становления актерского искусства как в мировом театре, так и в России.

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

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического описания, знанием основных библиографических источников и поисковых систем	ПК 3.1. понимает принципы, методы и средства подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, работы основных библиографических источников и поисковых систем ПК 3.2. демонстрирует умения подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых научных исследований, применять приемы	знать: - специфику театральной критики как вида профессиональной творческой деятельности; - место и роль театральной критики в кинематографическом процессе; - основные жанры и виды театральной критики; - специфику театроведческих изданий; уметь: - самостоятельно проанализировать замысел автора спектакля, его идею, -аудио-визуальное решение, - стиль, - особенности драматургии и режиссуры, - специфику исполнительской

	<p>библиографического описания и поиска основных библиографических источников при помощи поисковых систем ПК 3.3. имеет навыки подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, применения приемов библиографического описания и работы с поисковыми библиографическими системами</p>	<p>манеры актеров, - место произведения в современном театральном процессе, - - в совершенстве овладеть профессиональными навыками; владеть: - навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса, в совершенстве владеть навыками своей профессии.</p>
<p>ПК 6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массовой и коммуникативной сферах</p>	<p>ПК 6.1. Знает педагогические закономерности разработки и реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массовой и коммуникативной сферах; ПК 6.2. Умеет разрабатывать проекты различного типа, в соответствии с целями и задачами образовательных организаций и культурно-просветительских учреждений ПК 6.3. Владеет технологиями реализации проектов различного типа в</p>	<p>знать: - имена драматургов Англии, Франции, США, Германии, Польши – тех, которые определили направление развития современной зарубежной драматургии, используя традиции прошлого и предлагая свои новые принципы построения драматургического текста; уметь: - анализировать сложные, в ряде случаев нарочито невнятные современные тексты, выявляя в них смысл высказывания и авторское послание; - связать текст драмы с авторской личностью и теми причинами, которые повлияли на его стиль и видение мира; - изложить смысл программных заявлений современных драматургов и их высказывания, связанные с традициями далекого прошлого и творчества непосредственных предшественников; владеть: - навыком анализа нетрадиционных текстов с учетом программных высказываний и прошлых</p>

	<p>образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массовой и коммуникативной сферах</p>	<p>достижений авангарда; - анализа словесного ряда пьес с учетом включения новых слов и искаженных конструкций языка; - навыком определения основных составляющих драматургического текста (персонажа, пространства, времени) - навыком написания письменных работ, посвященных той или иной современной пьесы (на выбор).</p>
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История актерского искусства» 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. Формирование романтического стиля в актерском искусстве.

Иоганн Флек - романтический подход к персонажам Шекспира. Шиллер в трактовке Флека. Людвиг Девриент. Эдмунд Кин - актер-романтик. Шекспировские роли Кина.

Борьба против классицизма во Франции. Актерское искусство: Пьер Бокаж, Мари Дорваль, Фредерик Леметр.

Опыты преодоления романтизма в европейском театральном искусстве. Антиромантические тенденции в европейском актерском искусстве (Щепкин, Зейдельман). Актеры против «романтизации театра». Возврат к классицистской традиции. Новые принципы педагогики в Парижской консерватории.

Тема 2. Натурализм в актерском искусстве.

Литературная и театральная эстетика Золя. Инсценировки романов Золя на сцене французских театров («Жерминаль», «Жервеза»). Полемика с эстетикой Комеди Франсез.

Теоретические статьи Отто Брама. («Натурализм это социализм»). Движение «народных сцен» и «свободных народных сцен». Сочетание натуралистических и символистских тенденций в творчестве Гауптмана («Возчик Геншель», «Потонувший колокол»). Принципы мизансценирования, художественного освещения, единства актерского ансамбля. Принцип «четвёртой стены» и отношения сцены со зрительным залом. Создание Отто Брамом в Берлине «Свободного театра» (1889). Постановка натуралистических пьес Г. Гауптмана. Деятельность Брама в Дойчес театре. Соответствие творческого метода художника научному методу ученого. Концепция социальной среды и принципы подробного воссоздания окружающей действительности. Работа с актерами и эволюция национальных исполнительских школ.

Тема 3. Символизм и эстетика «рубежа веков» в актерском искусстве.

Реформы сценического пространства в европейском театре рубежа веков. Георг Фукс и Мюнхенский художественный театр. Фриц Эрлер. «Фауст» Фукса – Эрлера. Э.Жак-Далькроз и его Институт ритмической гимнастики в Халлерау. Античная театральная модель в эпоху модерна. Культ пластической выразительности: А.Дункан и Л.Фуллер. Волконский о Далькрозе. Основные проблемы театральной антропологии.

Причины интереса к антропологии в театре на рубеже XIX-XX вв. Взгляды Дельсарта на пластическое решение спектаклей.

Работа со сценическим пространством: «рельефная сцена» Г. Фукса, эксперименты с театральными зданиями в режиссерской практике М. Рейнхардта.

Тема 4. Экспрессионизм в актерском искусстве

Театр немецкого экспрессионизма и новое понимание роли зрителей, которые в ходе спектакля должны были стать членами «духовного братства». Утверждение нового видения мира как важнейшая задача театрального искусства. Сценическая площадка как проекция сознания героя. Актеры-экспрессионисты.

Тема 5. Теоретические и практические опыты А. Арто и Б. Брехта и их последующая рефлексия в мировом театре.

Наследники теории Брехта. Ж. Вилар и остро актуальная постановка «Карьеры Артуро Уи» (1960). П. Брук: Брехт как ключ к Шекспиру. «Эпический театр» и национальные культуры: Д. Стрелер и традиции итальянской комедии дель арте, «Берлинер ансамбль» после Брехта, постановки Ю.П. Любимова в театре на Таганке, спектакли «Фольксбюне» под руководством Ф. Касторфа.

«Театр жестокости» А. Арто. Основание системы Арто — отрицание театра как института, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача как стремление обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм. Противопоставление театров: обыденного, мертвого и — живого, раскрывающего самую суть бытия, — как демонстрация театра и его Двойника, являющегося на самом деле подлинным Театром. Реализация теории катарсиса Аристотеля. Процессе крютического спектакля, когда актёр должен оказаться в таком же положении, как обычный человек в пограничном состоянии. Применение базовых принципов ритуального построения действия.

Тема 6. Эстетика постдраматического театра.

Характерные черты стиля в постдраматическом театре. Паратаксис как отсутствие иерархии сценических элементов. Симультанность и фрагментарный характер зрительского восприятия. Режиссерская игра с плотностью знаков и эволюция проблемы пустого пространства. Избыточность или экономия сценографических элементов. Приемы визуальной драматургии и использование телесности актеров.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–8	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 - участие в дискуссии на семинаре - собеседование	8 баллов	24 балла
	4 балла	12 баллов
	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация экзамен (письменная 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	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C

56 – 67	удовлетворительно		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/ A,B	«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/ C	«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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется 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 выставляется 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

Примерный список персоналий для написания итоговой письменной работы (ПК-3, ПК-6):

1. Джон Гилгуд
2. Эдит Эванс
3. Алек Гиннес
4. Густав Грюндгенс
5. Шарль Дюллен
6. Лоренс Оливье
7. Марчелло Моретти
8. Елена Вайгель
9. Эрнст Буш
10. Жерар Филип
11. Жан-Луи Барро
12. Пол Скофилд
13. Бруно Ганц
14. Ютта Лямпе
15. Ян Новицкий

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Основная литература

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.znaniyum.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.znaniyum.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.znaniyum.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 занятий

Тема 1. Формирование романтического стиля в актерском искусстве.

1. Романтический подход к персонажам Шекспира. Шиллер в трактовке Флека. Людвиг Девриент. Эдмунд Кин - актер-романтик. Шекспировские роли Кина.
2. Борьба против классицизма во Франции. Актерское искусство: Пьер Бокаж, Мари Дорваль, Фредерик Леметр.
3. Опыты преодоления романтизма в европейском театральном искусстве. Антиромантические тенденции в европейском актерском искусстве (Щепкин, Зейдельман).
4. Актеры против «романтизации театра». Возврат к классицистской традиции. Новые принципы педагогики в Парижской консерватории.

Тема 2. Натурализм в актерском искусстве.

1. Литературная и театральная эстетика Золя. Инсценировки романов Золя на сцене французских театров («Жерминаль», «Жервеза»). Полемика с эстетикой Комеди Франсэз.
2. Теоретические статьи Отто Брама. («Натурализм это социализм»). Движение «народных сцен» и «свободных народных сцен».
3. Сочетание натуралистических и символистских тенденций в творчестве Гауптмана («Возчик Геншель», «Потонувший колокол»). Принципы мизансценирования, художественного освещения, единства актерского ансамбля. Принцип «четвёртой стены» и отношения сцены со зрительным залом.
4. Создание Отто Брамом в Берлине «Свободного театра» (1889). Постановка натуралистических пьес Г. Гауптмана.

Тема 3. Символизм и эстетика «рубежа веков» в актерском искусстве.

1. Реформы сценического пространства в европейском театре рубежа веков. Георг Фукс и Мюнхенский художественный театр. Фриц Эрлер. «Фауст» Фукса – Эрлера.
2. Э.Жак-Далькроз и его Институт ритмической гимнастики в Халлерау. Античная театральная модель в эпоху модерна.
3. Культ пластической выразительности: А.Дункан и Л.Фуллер.

4. Основные проблемы театральной антропологии. Причины интереса к антропологии в театре на рубеже XIX-XX вв. Взгляды Дельсарта на пластическое решение спектаклей.
5. Работа со сценическим пространством: «рельефная сцена» Г. Фукса, эксперименты с театральными зданиями в режиссерской практике М. Рейнхардта.

Тема 4. Экспрессионизм в актерском искусстве

1. Театр немецкого экспрессионизма и новое понимание роли зрителей, которые в ходе спектакля должны были стать членами «духовного братства».
2. Утверждение нового видения мира как важнейшая задача театрального искусства.
3. Сценическая площадка как проекция сознания героя.
4. Актёры-экспрессионисты.

Тема 5. Теоретические и практические опыты А. Арто и Б. Брехта и их последующая рефлексия в мировом театре.

1. Наследники теории Брехта. Ж. Вилар и остро актуальная постановка «Карьеры Артуро Уи» (1960). П. Брук: Брехт как ключ к Шекспиру.
2. «Эпический театр» и национальные культуры: Д. Стрелер и традиции итальянской комедии дель арте, «Берлинер ансамбль» после Брехта, постановки Ю.П. Любимова в театре на Таганке, спектакли «Фольксбюне» под руководством Ф. Касторфа.
3. «Театр жестокости» А. Арто. Основание системы Арто — отрицание театра как института, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача как стремление обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм.
4. Противопоставление театров: обыденного, мертвого и — живого, раскрывающего самую суть бытия, — как демонстрация театра и его Двойника, являющегося на самом деле подлинным Театром.
5. Реализация теории катарсиса Аристотеля. Применение базовых принципов ритуального построения действия.

Тема 6. Эстетика постдраматического театра.

1. Характерные черты стиля в постдраматическом театре.
2. Паратаксис как отсутствие иерархии сценических элементов.
3. Симультанность и фрагментарный характер зрительского восприятия.
4. Режиссерская игра с плотностью знаков и эволюция проблемы пустого пространства. Избыточность или экономия сценографических элементов.
5. Приемы визуальной драматургии и использование телесности актеров.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «История актерского искусства»: дать общее представление об истории актерского искусства как западноевропейского, так и русского; рассмотреть генезис и основные этапы становления актерского искусства в контексте эволюции стиля и национальных влияний; изучить тенденции развития актерской игры в европейском и русском театре; рассмотреть процессы взаимовлияния общего контекста мирового искусства и искусства сцены; изучить историю сценических интерпретаций наиболее репертуарных пьес в контексте национального менталитета и социокультурной ситуации эпохи.

Задачи:

- конкретизировать понятийный аппарат, полученный в ходе освоения предыдущих дисциплин по истории театра в контексте становления и развития западноевропейской и русской театральной культуры XIX – XXI веков;
- проанализировать, как основные конструктивные категории, определяющие актерское искусство, реализуются в процессе постановки спектакля;
- ознакомить с основными актерскими школами и национальными особенностями искусства сцены;
- изучить генезис и этапы становления актерского искусства как в мировом театре, так и в России.

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

ПК 3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического описания, знанием основных библиографических источников и поисковых систем

ПК 6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах
--

В результате освоения дисциплины студент должен:

ПК 3.1. понимать принципы, методы и средства подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, работы основных библиографических источников и поисковых систем

ПК 3.2. демонстрировать умения подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых научных исследований, применять приемы библиографического описания и поиска основных библиографических источников при помощи поисковых систем
--

ПК 3.3. иметь навыки подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, применения приемов библиографического описания и работы с поисковыми библиографическими системами

ПК 6.1. Знать педагогические закономерности разработки и реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах;
--

ПК 6.2. Уметь разрабатывать проекты различного типа, в соответствии с целями и задачами образовательных организаций и культурно-просветительских учреждений

ПК 6.3. Владеть технологиями реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.