

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Кафедра Истории театра и кино

ИСТОРИЯ ТЕОРИЙ ДРАМЫ. ОТ АНТИЧНОСТИ ДО РАБОТ XXI ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

История теорий драмы. От Античности до работ XXI века.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Доктор искусствоведения, профессор Г.В. Макарова

Ответственный редактор

Доктор искусствоведения, профессор Г.В. Макарова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Истории театра и кино

№ 4 от 13.11.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

- сформировать у студентов представление о возникновении первых теорий драматических текстов, начиная с Античности и заканчивая теориями, появившимися в конце XX – нач. XXI века.

Задачи:

- познакомить студентов с основными положениями поэтики Аристотеля и римскими теориями (Гораций).
- дать представление о роли теории драмы в формировании драматургии и театральной эстетики итальянского Возрождения.
- познакомить с сочинениями Мартина Лютера, оказавшего влияние на формирование немецкой дидактической драмы.
- дать представление о революции драматических поэтик в классицизме, в XVIII веке, романтизме, натурализме.
- дать представление о месте теории драмы в структурализме, семиотике, герменевтике.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-5 Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных конференций, подготовке и редактированию научных публикаций	ПК-5.1. Способен разрабатывать и реализовать культурно-просветительские проекты, в том числе в театральной и кинематографической сферах.	Знать: - причины изменения поэтик и связь поэтик драмы с существованием различных форм сценического искусства.

	<p>ПК-5.2. Способен разрабатывать и реализовывать издательские проекты по истории культуры и зрелищных искусств.</p>	<p>Уметь: - проследить влияние теорий драмы на живой процесс театрального искусства во всех его аспектах: актер, режиссер, сценограф.</p>
	<p>ПК-5.3. Способен разрабатывать тематику и организовывать научные конференции историко-культурной направленности</p>	<p>Владеть: - навыками сопоставления теоретических умозаключений с театральными спектаклями, с теориями актерского искусства и теорий решений сценического пространства</p>

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История теорий драмы. От Античности до работ XXI века» является частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, магистерская программа «Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика».

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик на уровне бакалавриата: «История зарубежного театра», «История русского театра», «История мировой литературы», «История русской литературы», «Современный русский язык и культура речи», «История русской культуры», «История мировой культуры» и практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

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

Структура дисциплины для очно-заочной 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	8
	Семинары/лабораторные работы	16
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Античная теория драмы

Мотивы теории драмы в трагедиях и комедиях аттического периода («Антигона» Софокла и «Лягушки» Аристофана).

Тема 2. Основные положения поэтики Аристотеля

Проблемы трагического жанра в понимании Аристотеля. Конфликт и мотивы комедий и трагедии. Формы подражания.

Тема 3. «Искусство поэзии» Горация.

Гораций о происхождении театра. Связь с поэтикой Аристотеля и новые идеи.

Тема 4. Роль теории драмы в поэтике итальянского Возрождения

Философы и поэты эпохи Возрождения о роли античных традиций в формировании современной драматургии. Пересмотр теории жанров (трагедия, комедия). Английские драматурги XVI-XVII века о театре и драме.

Тема 5. Влияние сочинений Мартина Лютера на формирование немецкой дидактической драмы.

Проповеди Мартина Лютера и рождение Школьного театра. Влияние протестантских идей на творчество Ганса Сакса. Соотношение католических и протестантских мотивов в барочной драме.

Тема 6. Нормативные поэтики французского классицизма: Д'Обиньяк и предисловие к «Сиду» Корнеля.

Полемика Расина и Корнеля о формах, содержании трагедии. Различие в теориях и драматургической практики. Проблемы теории драмы в «Поэтическом искусстве» Буало.

Тема 7. Проблемы теории драмы в «Гамбургской драматургии» Лессинга.

Гамбургская драматургия Лессинга - первое теоретическое произведение, трактующее проблемы интерпретации драматических текстов. Актер и пьеса.

Тема 8. Шиллер об особенностях драматических текстов.

Работы Шиллера о драме в Мангеймский период. Проблемы драмы и театра в работе «Театра как нравственное учреждение». Шиллер о драматических текстах в Веймарский период.

4. Образовательные технологии

Лекция-презентация: лекция с использованием видеоматериалов
Семинар: развернутая беседа с обсуждением доклада
Просмотр спектаклей ведущих режиссеров

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

Текущий контроль осуществляется в виде проведения дискуссий и пуб-

личных обсуждений по тематике практических занятий. Участие студентов в обсуждении оценивается до 5 баллов за каждое практическое занятие, предполагающее такого рода аттестацию. Максимальная оценка выполнения заданий на каждом семинаре – 10 баллов.

Промежуточный контроль знаний проводится в форме итогового коллоквиума по основным проблемам курса и оценивается до 25 баллов. В результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты сдают зачет с оценкой по дисциплине «Введение в киноведение и историю кино».

<i>Форма контроля</i>	<i>Срок отчетности</i>	<i>Макс. количество баллов</i>	
		<i>За одну работу</i>	<i>Всего</i>
<i>Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре</i>	<i>6,7,8,9, 10 неделя</i>	<i>10 баллов</i>	<i>50 баллов</i>
	<i>1,2,3,4,5 неделя</i>	<i>5 баллов</i>	<i>25 баллов</i>
<i>Промежуточная аттестация Зачет с оценкой</i>	<i>11 неделя</i>		<i>25 баллов</i>
<i>Итого за семестр (дисциплину)</i>			<i>100 баллов</i>

Зачет с оценкой получает обучающийся, набравшему не менее 55 баллов («удовлетворительно»), далее соответственно набранному количеству в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле и промежуточной аттестации. Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) 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:

<i>100-балльная шкала</i>	<i>Традиционная шкала</i>		<i>Шкала ECTS</i>
<i>95 – 100</i>	<i>отлично</i>	<i>зачтено</i>	<i>A</i>
<i>83 – 94</i>			<i>B</i>
<i>68 – 82</i>	<i>хорошо</i>		<i>C</i>
<i>56 – 67</i>	<i>удовлетворительно</i>		<i>D</i>
<i>50 – 55</i>			<i>E</i>
<i>20 – 49</i>	<i>неудовлетворительно</i>	<i>не зачтено</i>	<i>FX</i>

0 – 19			F
--------	--	--	---

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

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

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Формы контроля: Доклады, коллоквиум и письменные работы.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Роль события в пьесах античных трагиков.
2. Вечные образы в драматургии (Антигона).
3. Вечные образы в драматургии (Амфитрион).
4. Вечные образы в драматургии (Эдип).
5. Вечные образы в драматургии (Орфей и Эвридика).
6. Фабула и сюжет в драме.
7. Особенности «новой драмы».
8. Текст и подтекст в драме.
9. Образ ада и потустороннего мира в драме.

10. Специфика жанра в драме.
11. Шут как комический персонаж.
12. Эволюция понятия трагического.
13. Эволюция героя в драме (от античности к эпохе Возрождения).
14. Драма действия и драма состояний

Критерии оценивания докладов

Высший балл ставится за доклад, при подготовке которого использованы практически все имеющиеся источники, так или иначе касающиеся избранной темы. Не-обходим также критический подход к источникам.

Темы коллоквиума

1. Фабула и сюжет в драматургии.
2. Жанры в драматургии
3. Понятие «трагическое»
4. Композиция драмы. Понятие завязки, кульминации, развязки.
5. Подтекст
6. Обработка «вечных сюжетов»
7. Теория трагикомического (Чинтио и Гварини)
8. Герой в драме.
9. Драма как текст для сцены.
10. Бессюжетная «драма состояний»
11. Драма и постановка на сцене
12. Действующие лица в драме
13. Функция ремарок в драме
14. Драма и пространство сцены
15. Категория времени в драме
16. Категория движения в драме
17. Ретроспекция в драме
18. Действие сценическое и внесценическое
19. Принципы перевода языка драмы на язык театра
20. Драма и актер. Актер и персонаж
21. Игровое начало в драме

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Источники

1. Ануй Ж. Антигона. // Ануй Ж. Пьесы в 2 т. Т.1.
2. Брехт Б. Антигона.// Брехт Б. Обработки. М., 1978.
3. Брехт Б. Мамаша Кураж. Избранные пьесы. Спб., 1998.
4. Верфель. Человек из зеркала.
5. Гауптман. Перед восходом солнца (или Михаэль Крамер).// Библиотека драматурга в 2 т. Т.1. М., 1967.
6. Грибоедов А. Горе от ума.// Грибоедов А.С. Сочинения. М.-Л., 1959.
7. Жироду Ж. Амфитрион-38. // Пьесы. М., 1981.
8. Клейст. Амфитрион.// Библиотека драматурга.
9. Мольер. Амфитрион. (Пер. Донского).
10. Петрушевская Л. Три девушки в голубом.// Песни XX века: пьесы. М.,1988.
11. Плавт. Амфитрион. //Плавт. Избранные комедии. М., 1967.
12. Софокл. Антигона.// Софокл. Драмы. М., 1990.
13. Чехов А. Чайка. Три сестры. // Соб. Сочинений в 12 т. Т.9.
14. Шекспир. Гамлет.
15. Шекспир. Комедия ошибок.
16. Шиллер. Дон Карлос (или Мария Стюарт)
17. Буало. Поэтическое искусство. М., 1957. 184 с.
18. Аристотель Поэтика. М., 1957. 184 с.
19. Гораций. Наука поэзии.// Гораций. Оды. Эпиграммы. Спб. 1995. С. 343-354.

Основная литература

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы на Западе во второй половине XIX века / А. Аникст ; [АН СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствоведения М-ва культуры СССР]. - М. : Наука, 1988. - 310 с.

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы от Гегеля до Маркса / А. А. Аникст ; [АН СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствоведения М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1983. - 287 с

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы на Западе в первой половине XIX века : эпоха романтизма / А. Аникст ; [АН СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1980. - 342 с.

Аникст А.А. История учений о драме : теория драмы в России от Пушкина до Чехова / А. А. Аникст ; АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Наука, 1972. - 642 с.

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы от Аристотеля до Лессинга / А. А. Аникст ; [АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1967. - 454 с.

Дополнительная литература

Анненский Иннокентий Федорович. История античной драмы : курс лекций / Иннокентий Анненский ; изд. подгот. В. Е. Гитин и В. В. Зельченко ; С.-Петербург. гос. театр. б-ка. - СПб. : Гиперион, 2003. - 411 с.

Фрейденберг Ольга Михайловна. Миф и театр : лекции по курсу "Теория драмы" для студентов театр. вузов / О. М. Фрейденберг ; М-во культуры РСФСР ; Гос. ин-т театр. искусства им. А.В. Луначарского. - М. : ГИТИС, 1988. - 131 с.

Елизаветинцы. Статьи и переводы / И. А. Аксёнов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 608. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global

	SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программное обеспечение

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (<i>лицензионное или свободно распространяемое</i>)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное

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

Цель семинарских занятий: научить студентов применять теоретические знания в процессе обсуждения вопросов, содержащихся в плане семинарских занятий с использованием научной литературы и иконографического материала.

Схема семинарского занятия: блиц-опрос (15 мин), игровой опрос по выполненному домашнему заданию (45 мин), ответы на вопросы студентов (20 мин), требования и рекомендации по выполнению домашнего задания (10 мин).

Семинар 1. Проблемы драматургии в произведениях Гете.

Вопросы для обсуждения:

а) интерпретация драматургии Шекспира в романе Гете «Театральное призвание Вильгельма Мейстера»

б). Противопоставление «манеры» и «стиля» в применении к теории драмы. Элементы теории драмы в «Правилах для актеров».

Литература:

Аникст, А. Гете и Фауст / А. Аникст. - М.: Книга, 2013. - 272 с.

Гулыга, Арсений Путями Фауста / Арсений Гулыга. - М.: Советский писатель. Москва, 2015. - 368 с.

А. А. Аникст «Творческий путь Гёте», 1986.

Семинар 2. Йенские и Гейдельбергские романтики о драме.

Вопросы для обсуждения:

1. Братья Шлегели и Шеллинг о произведениях Шекспира и Кальдерона.

2. Гофман и Тик о структуре и трактовке драматических произведений.

Литература:

Литературная теория немецкого романтизма / Под ред. Н.Я. Берковского. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. — 335 с.

Литературные манифесты, западноевропейских романтиков / Под ред., А.С. Дмитриева. М.: Издательство Московского университета, 1980.- 639 с.

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. Эпоха романтизма. М.: Наука, 1980. - 343 с.

Семинар 3. Стендаль и Гюго о преодолении классицизма.

Вопросы для обсуждения:

- а) Стендаль и участники группы «Сенакль» о преодолении классицизма. Статья Стендаля «Расин и Шекспир»
- б) Предисловие к «Кромвелю» Гюго. Драматизированные эпизоды в драматургии Гюго: «Эрнани» и «Король забавляется»

Литература:

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. Эпоха романтизма. М.: Наука, 1980. - 343 с.

Виноградов А. Стендаль и его время. М., Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1960. –368 с.

Андреев Л.Г. и др. История французской литературы: Уч. для филол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1987

Семинар 4. А.С. Пушкин и проблема драматургии в России начала XIX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Работа А.С. Пушкина «О народной драме» и драме «Марфа Посадница».
2. Инновации А.С. Пушкина в трагедии «Борис Годунов» и «Маленьких трагедиях».

Литература:

Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.,1972. 632 с.

С. Бонди. Драматургия Пушкина и русская драматургия XIX в.

Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. 1813-1826, М. — Л., 1953,

Б. П. Городецкий. Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов». Комментарий. Л., 1969.

Семинар 5. Н.В. Гоголь о драме.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблемы театра и драматургии в эссе «Театральный разъезд».
2. Н.В. Гоголь о необходимости нового персонажа театрального процесса в работе «Избранные места из переписки с друзьями».

Литература:

А. Н. Кремлев. Драматические произведения Гоголя и взгляды его на значение театра. — «Образование», 1909, № 4, стр. 42 — 59.

Б. В. Варнеке. Гоголь и театр. — «Русский филологический вестник», 1909, № 2, стр. 307 — 336.

М. Клеман. Гоголь о художественном творчестве. — «Литературная учеба», 1934, № 4, стр. 48 — 61.

В. Гиппиус. Литературные взгляды Гоголя. — «Литературная учеба», 1936, № 11, стр. 52 — 73.

С. С. Данилов. Гоголь и театр. Л., 1952, изд. 2.

А. Аникст. Гоголь о реализме в драме. — «Театр», 1952, № 3, стр. 41 — 52.

Семинар 6. В.Г. Белинский как теоретик драмы.

Вопросы для обсуждения:

1. В.Г. Белинский об эволюции русской драмы. От А.С. Пушкина до А.Н. Островского.
2. Проблема интерпретации классических образов в статье «Гамлет», пьеса У. Шекспира. «Мочалов в роли Гамлета».

Литература:

П. И. Лебедев-Полянский. В. Г. Белинский. Литературно-критическая деятельность. М. — Л., 1945.

Н. Л. Бродский. В. Г. Белинский (социально-политические, философские и литературно-критические взгляды). М., 1946.

Н. Л. Степанов. Белинский о народности литературы. М., 1948.

Б. Островский. Белинский — театральный критик, вступ. статья в сб.: Белинский о драме и театре. М. — Л., 1948, стр. 5 — 14.

М. Загорский. Белинский и театральная критика его эпохи. — Там же, стр. 467 — 485.

Семинар 7. Вопросы драматургии в поэтике европейского и русского натурализма.

Вопросы для обсуждения:

- а) Проблемы обновления драмы в теоретических работах Э.Золя и А.Бека, О. Брами и Г. Гауптмана, а также А. Гольца и В. Шлафа.
- б) Объяснение возникновения натуралистических тенденций в русской драме. Работы Л.Н. Толстого. Полемика символистов и натуралистов.

Литература:

Жирмунский В.М. Очерки по истории немецкой классической литературы. Л., 1972.

Карельский А. В. Хрупкая лира. М.: РГГУ, 1999.

Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.

Аннотация

Дисциплина «История теорий драмы. От Античности до работ XXI века» является вариативной частью Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, магистерская программа «Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика». Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино, в 3 семестре 2 курса.

Цель дисциплины:

- сформировать у студентов представление о возникновении первых теорий драматических текстов, начиная с Античности и заканчивая теориями, появившимися в конце XX – начале XXI века.

Задачи:

- ознакомить с основными положениями поэтики Аристотеля и римскими теориями (Гораций).
- дать представление о роли теории драмы в формировании драматургии и театральной эстетики итальянского Возрождения.
- ознакомить с сочинениями Мартина Лютера, оказавшего влияние на формирование немецкой дидактической драмы.
- дать представление о революции драматических поэтик в классицизме, в XVIII веке, романтизме, натурализме.
- дать представление о месте теории драмы в структурализме, семиотике, герменевтике.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-5 Способен и готов к подготовке и поведению семинаров, научных конференций, подготовке и редактированию научных публикаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- этапы эволюции и содержание основных поэтик драматических текстов;
- причины изменения этих поэтик и связь поэтик драмы с существованием различных форм сценического искусства.

Уметь:

- анализировать смысл теоретических умозаключений античных и современных теоретиков драмы;
- проследить влияние теорий драмы на живой процесс театрального искусства во всех его аспектах: актер, режиссер, сценограф.

Владеть:

- навыками дифференцированного подхода к теории драмы разных эпох;
- навыками сопоставления теоретических умозаключений с театральными спектаклями, с теориями актерского искусства и теорий решений сценического пространства;

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме семинаров, практических и контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 з. е.