УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»

Дополнительная предпрофессиональная программа

в области театрального искусства

«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

Предметная область ПО.02.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.03. **ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Срок реализации программы 5(6) лет, 8(9) лет

Рязань 2020

«Одобрено» Методическим советом МБУДО «ДШИ № 2» дата рассмотрения 28.05.2020	«Утверждаю» Директор – Оськина Татьяна Валерьевна 28.05.2020 дата утверждения

Разработчик - Васильченко Лариса Григорьевна, преподаватель теоретических дисциплин.

Рецензент – Оськина Татьяна Валерьевна, директор МБУДО «ДШИ №2».

Рецензент – Давыдова Е. Г., доцент кафедры истории и теории музыки Тамбовского Государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова, кандидат искусствоведения.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
-Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
-Форма проведения учебных аудиторных занятий;
-Цели и задачи учебного предмета;
-Методы обучения;
-Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

-Учебно-тематический план;
-Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
-Требования к зачету;
-Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

-Методические рекомендации педагогическим работникам;
-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «История театрального искусства» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета «История театрального искусства» - введение учеников в мир театра, формирование первоначальных знаний о театральном искусстве как явлении культуры.

Знание истории театрального искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «История театрального искусства» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет, для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «История театрального искусства» рассчитано на 3 года. Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «История театрального искусства» проходит в форме мелкогрупповых занятий - от 4 до 10 человек, по одному часу в неделю в каждом из классов.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ на реализацию учебного предмета «История театрального искусства составляет: 198 + 66(доп. год обучения) часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 99+33 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся составляет 99+33 часов.

Цель курса: овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира посредством изучения истории театрального искусства.

Задачи:

Образовательные:

- составить картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен,
- представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества,
- проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла,
- сформировать у учащихся четкое представление о роли театра в истории общества,
- научить определять театральный стиль эпохи, соотносить с современностью особенности сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох).

Развивающие:

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество;
- развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, художественных потребностей;

Воспитательные:

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
- воспитание художественного вкуса;
- воспитание культуры восприятия произведений театрального искусства.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- аудио-звуковой;
- наглядно-зрительный (репродукции, слайды, демонстрация видеофрагментов);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации программы **учебного предмета**

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.
-

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

Содержание материала по курсу «История театра» излагается на основе общепринятой периодизации этапов развития зарубежного и российского театра от истоков до конца XX века.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план первого года обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 год обучения				
1	**ПЕРВЫЕ ТЕАТРЫ**	**26**	**13**	**13**
	1.1. Обрядовые истоки театра.	2	1	1
	1.2. Театр Древней Греции: организация представлений.	4	2	2
	1.3. Устройство греческого театра.	2	1	1

	1.4. Великие поэты-драматурги Древней Греции.	4	2	2
	1.5. Театр Древнего Рима.	2	1	1
	1.6. Жанры римской драматургии.	4	2	2
	1.7. Творчество римских драматургов.	4	2	2
	1.8. Зарождение театра в Африке и Америке.	4	2	2
2	**СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТЕАТР**	**26**	**13**	**13**
	2.1. Дороги средневековья.	2	1	1
	2.2. Развлекательный театр жонглеров.	2	1	1
	2.3. Церковный театр (литургическая драма).	4	2	2
	2.4. Миракль и моралите.	4	2	2
	2.5. Средневековые мистерии.	4	2	2
	2.6. Фарс и буффонада.	2	1	1
	2.7. Первые шаги русского театра.	2	1	1
	2.8. Скоморохи – первые профессиональные актеры.	4	2	2
	2.9. «Комедийная хоромина».	2	1	1
3	**ВОСТОЧНЫЙ ТЕАТР**	**14**	**7**	**7**
	3.1. Театр Индии.	4	2	2
	3.2. Театр Китая.	4	2	2
	3.3. Театр Японии.	6	3	3
	Всего	**66**	**33**	**33**

2 год обучения				
4	**ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ**	**24**	**12**	**12**
	4.1. Общая характеристика эпохи Возрождения	2	1	1
	4.2. Подражая великим грекам (ученая комедия)	2	1	1
	4.3. Веселье карнавала в комедии дель арте	6	3	3
	4.4. Золотой век испанского театра	2	1	1
	4.5. Творчество Лопе де Вега	4	2	2
	4.6. Театр Англии эпохи Возрождения	2	1	1
	4.7. Творчество У.Шекспира	6	3	3
5	**ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА**	**12**	**6**	**6**

	5.1. Классицизм в театрах Франции	2	1	1
	5.2. Творчество П.Корнеля и Ж.Расина	2	1	1
	5.3. Творчество Ж.Б. Мольера	4	2	2
	5.4. Театр барокко: игра судьбы	2	1	1
	5.5. Творчество П.Кальдерона	2	1	1
6	**ТЕАТР ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ**	**26**	**13**	**13**
	6.1. Общая характеристика художественной культуры эпохи Просвещения	2	1	1
	6.2. Реформы в европейском театре XVIII века	2	1	1
	6.3. Драматургия эпохи Просвещения	2	1	1
	6.4. Актерское искусство эпохи Просвещения	4	2	2
	6.5. Пути итальянского театра в споре двух Карло: Гоцци против Гольдони	4	2	2
	6.6. Французская комедия в XVIII веке	4	2	2
	6.7. Начало светского театра на Руси.	2	1	1
	6.8 Федор Волков – «отец русского театра».	2	1	1
	6.9. Крепостные театры Петербурга и Москвы.	4	2	2
	Контрольные уроки	***4***	***2***	***2***
	Всего	**66**	**33**	**33**

	3 год обучения			
7	***Театральное искусство Западной Европы и России XIX века.***	**24**	**12**	**12**
	7.1. Романтизм как новое направление в искусстве театра.	2	1	1
	7.2. Романтическая драма в Германии (С. Клейст, Э.-А. Гофман).	2	1	1
	7.3. Романтический театр во Франции («Эрнани» В. Гюго).	2	1	1
	7.4. Актеры-романтики XIX века (Э. Кин, Ф. Леметр, Э. Рашель).	4	2	2
	7.5. Русский театр и актерское искусство первой половины XIX века.	4	2	2
	7.6. Русская драматургия: Н.В. Островский, А.С. Грибоедов.	6	3	3
	7.7. Актерское искусство второй половины XIX века.	4	2	2

8	***Театральная культура рубежа XIX-XX веков***	**18**	**9**	**9**
	8.1. Рождение режиссуры и Московский художественный театр.	4	2	2
	8.2. Чехов, Станиславский и новая драма.	2	1	1
	8.3. О системе Станиславского.	4	2	2
	8.4. Творческий путь Мейерхольда.	4	2	2
	8.5. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века.	4	2	2
9	**ТЕАТР XX ВЕКА**	**24**	**12**	**12**
	9.1. Театр абсурда. С. Беккет.	2	1	1
	9.2. Эпический театр Бертольда Брехта.	4	2	2
	9.3. А.Я. Таиров: Свободный и Камерный театр.	2	1	1
	9.4. Театр 60-х. Режиссура - Ю.П. Любимов, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов, А. Эфрос.	6	3	3
	9.5. Современный российский театр. Театр 70-80-х годов. Режиссура М. Захарова, Р.Г. Виктюка, А. Васильева.	6	3	3
	9.6. Актеры российского театра рубежа XX-XXI веков	4	2	2
	Всего	**66**	**33**	**33**

4 (дополнительный) год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Общий объём времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
	I семестр **История зарубежного театра**			
1	Театр эпохи Возрождения У. Шекспир - Комедии - Трагедии - Сказки	6	3	3
2	Театр XVII века. Классическая трагедия. Высокая комедия Мольера	4	2	2

3	Театр XVIII-XIX вв. - Италия - Франция - Германия	8	4	4
4	Театр на рубеже XIX-XX вв.	4	2	2
5	Зарубежный театр XX в. - Разнообразие направлений, форм, стилей - Театр США - Театры стран Востока	8	4	4
	Промежуточная аттестация (контрольный урок)	2	1	1
	II семестр **История русского театра**			
6	Русский театр первой половины XIX века - Грибоедов - А.С. Пушкин и театр - М.Ю. Лермонтов. - Романтизм в драматургии - Театральные взгляды Гоголя - И.С. Тургенев	12	6	6
7	Русский театр второй половины XIX века	10	5	5
8	Отечественный театр XX века	10	5	5
9	Новейший период в развитии театра в нашей стране, как часть мирового театрального процесса	2	1	1
	Всего	**66**	**33**	**33**

Содержание 1-го года обучения.

Раздел 1: ***Первые театры.***

1.1. Обрядовые истоки театра.

Рождение греческого театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Шествия Диониса и его спутников, нашедшие отражение в греческой вазописи и в рельефах Парфенона. Дифирамбы – песнопения в честь Диониса – пролог к истории греческого театра. Возникновение греческой драмы и комедии.

1.2. Театр Древней Греции: организация представлений.

Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции. Происхождение древнегреческой драмы. Феспид – первый афинский трагический поэт. Значение государства в организации театральных представлений. Танцевально – песенные элементы в театральных представлениях. Культовое значение маски в античном театре.

1.3. Устройство греческого театра.

Архитектура древнегреческого театра. Театр Диониса в Афинах. Характеристика театральных представлений посвящённых богу Дионису.

1.4. Великие поэты-драматурги Древней Греции.

Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра. Эсхил – «отец греческой трагедии. Особое внимание к развитию драматического действия, введение третьего актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, - главная тема творчества Эсхила. Основные произведения драматурга.

Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества исполнителей, изобретение театральных декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть». Лучшие произведения Софокла.

Интерес Еврипида к миру человеческих страстей и острых психологических переживаний.

Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности.

Произведения***:*** отрывки из «Прометея Прикованного» Эсхила и «Антигоны» Софокла.

1.5. Театр Древнего Рима.

Грандиозность театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Роль актера в жизни римского общества.

Цирковые представления, их особая зрелищность и экзотичность.

1.6. Жанры римской драматургии.

Жанровое разнообразие римской драматургии: ателлана, паллиата, тогата, сатурналии.

Характеристика жанров древнеримских представлений.

1.7. Творчество римских драматургов.

Творчество Гнея Невия, Плавта, Теренция. Различия и сходства между культурами Древней Греции и Древнего Рима. Пантомима как танцевальная сцена без слов на мифологический сюжет, подобная специфика которой способствует развитию четкой ритмики и выразительности жеста исполнителей.

1.8. Зарождение театра в Африке и Америке.

Создание сложных масок и костюмов у индейских племен Америки для священных представлений и развлечений. Изображение фантастических образов, олицетворяющих силы природы, —ожившие огонь, вода, камень. Действия в масках как первоисточник театра.

Раздел 2: ***Средневековый театр Западной Европы и Древней Руси.***

2.1. Дорогами средневековья.

Общая характеристика художественной культуры эпохи Средневековья. Особенности жизни средневекового города.

2.2. Развлекательный театр жонглеров.

Искусство бродячих артистов – синтез пения, пляски, музицирования, акробатики, клоунады, фокусничества и др. История появления и развития жонглерства.

2.3. Церковный театр. Литургическая драма.

Возникновение и популярность литургической драмы в средние века. Популярные сюжеты: евангельские повествования о Рождении Христа, злодействе Ирода и

Воскресении Христа. Зрелищность театрального действа, использование технических приспособлений. Причины переноса сценического действа из храма на улицы города. Использование церковной музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов.

2.4. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных представлений. связь с христианской религией. Церковная драма. Борьба церкви против античного театра, сельских игрищ, массовых представлений. Светская драматургия. Жанры и виды средневекового театра: миракль, моралите, фарс, мистерия.

2.5. Фарс и буффонада.

Причины возникновения фарса и дальнейшие пути развития фарса. Картина П. Брейгеля «Битва Поста и масленицы» как художественное воплощение главного сюжета средневекового фарса. Отношение церковных властей к комическим представлениям, высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и глубокий поучительный смысл.

2.6. Первые шаги русского театра.

Народные истоки театрального искусства. Обряды и обычаи русского народа.

Формирование русской театральной культуры ее истоки, традиционная связь изначальных форм народного творчества, с культами древних славянских языческих божеств. Единство песни и пляски у восточных славян, придавшее русской народной пляске сюжетную, эмоциональную содержательность, певучую мягкость движений.

2.7. Скоморохи – первые профессиональные актеры.

Народное искусство скоморохов – странствующих актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях устного народного творчества (былинах, исторических песнях). Историческая судьба скоморошества на Руси, его отношения с представителями церковной власти.

Актерское мастерство скоморохов, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах. Искусство скоморохов – пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра.

2.8. «Комедийная хоромина».

Указ царя Алексея Михайловича о создании театра (1672г.). »Артаксерксово действо» – первая пьеса русского театра. Театральная школа И. Грегори. Школьный театр и его влияние на развитие русского театрального искусства.

Театр при дворе Алексея Михайловича; «Балет об Орфее и Евридике» (1673 г.).

Раздел 3: ***Восточный театр.***

3.1. Театральное искусство Индии.

Трактат «Натьяшастра» о происхождении театрального и музыкального искусства. Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов – основа сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца.

3.2. Театральное искусство Китая.

Пекинская музыкальная драма – уникальное явление китайской театральной культуры. История создания и основные этапы развития. Народные легенды и популярные романы с историческими и вымышленными персонажами – основа сюжетов спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные сценические амплуа. Символика традиционных костюмов и театрального грима.

3.3. Театральное искусство Японии.

Традиции национального театра Ноо, восходящие к мифологии, бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Условный характер игры актеров и организации сценического действа. Японский народный театр Кабуки, его значение в истории мирового театрального искусства.

Содержание 2-го года обучения

Раздел 4: ***Западноевропейский театр эпохи Возрождения***

4.1. Общая характеристика эпохи Возрождения.

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Возврат к классическим образцам античного искусства. Появление новых жанров и форм театрального искусства. Строительство и усовершенствование театральных зданий нового типа. Появление новых театральных профессий. Развитие новой театральной формы – классической оперы.

4.2. Подражая великим грекам (ученая комедия). Особенности развития итальянского театра Возрождения.

Развитие итальянской трагедии, обращение ее к мифологическим сюжетам. Пасторальное направление в театре, выраженное в поэзии. Развитие паркового театра — одного из видов зеленой архитектуры.

4.3. Веселье карнавала в комедии дель-арте.

История возникновения и значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные персонажи комедии дель арте (Арлекин, Бригелла и Пульчинелла, купец Панталоне, Доктор, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской игры – основа сценического действа. Спектакли комедии дель арте - синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения.

4.4. Золотой век испанского театра.

Особенности развития испанского театра. Родоначальник национального театра - актер, драматург и организатор театрального дела Лопе де Руэда. Типично испанские религиозные пьесы — ауто. Основатель новой драматургии - Мигель де Сервантес.

4.5. Творчество Лопе де Вега.

Лопе де Вега - гордость нации, «самодержец театральной империи». Биографические сведения о драматурге. Знакомство с содержанием некоторых пьес Лопе де Вега.

4.5. Театр Англии.

Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Виды театров Англии XVI-XVII вв. Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического действа. Требования к исполнительской игре актеров.

Значение шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства.

4.7. Творчество Уильяма Шекспира.

Выдающийся талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая направленность его творчества. Знакомство с содержанием некоторых пьес У. Шекспира. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга.

Раздел 5: ***Театральное искусство XVII века.***

5.1. «Золотой век» французского театра классицизма.

Никола Буало об основных принципах драматургии классицизма (трактат «Поэтическое искусство»). Законы трех единств.

5.2. Творчество П. Корнеля и Ж.Расина

Творчество Пьера Корнеля и принципы классицизма на примере пьесы «Сид».

Жан Расин – мастер «галантной трагедии». Обращение к античным и библейским сюжетам, создание галереи женских образов. Конфликт между желаемым и действительным, чувством и долгом – основа сценического действия.

5.3. Творчество Ж.Б. Мольера

Мольер – создатель классицистской комедии, бытописатель нравов современного общества. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» - лучшие творения комедиографа.

5.4. Театр барокко: игра судьбы

Особенности сюжета (нагромождение интриг, кровавых злодейств и ужасов, фантастических эпизодов, резких контрастов и неожиданных финалов). Противоречивость и сложность характеров героев. Трагикомедия – излюбленный жанр театра барокко. Характерные черты организации театрального действа: зрелищность и эффектность происходящего на сцене, виртуозная игра актеров, торжество живописи, смена перспективных декораций, сложная машинерия.

5.5. Творчество П. Кальдерона

Творчество испанского драматурга Педро Кальдерона, его вклад в развитие театра барокко. Пьеса «Жизнь есть сон», идея призрачности и мгновенности жизни человека.

Раздел 6: Театр эпохи Просвещения

6.1. Общая характеристика художественной культуры, реформы в европейском театре.

Эпоха Просвещения – время научных открытий и создания первых научных энциклопедий.

6.2. Реформы в европейском театре XVIII века

Новая теория театра: общественное и нравственное воспитание зрителя. Новый репертуар и новаторские принципы сценического искусства. Стремление театра к подлинности, к отражению повседневной жизни.

6.3. Драматургия эпохи Просвещения: творчество Шиллера и Гете.

Немецкий вариант классицизма на сцене Веймарского придворного театра. Эстетические принципы немецкого просветительского реализма в творчестве Шиллера. Всемирное культурное значение театра эпохи Просвещения.

Гете и театр. Положение основ режиссерского искусства, осуществление принципа актерского ансамбля, подчиненного единому художественному замыслу, утверждение принципа создания монументального театра, отвечавшего строгим нормам античного искусства.

6.4. Актерское искусство XVIII века.

Изменение статуса актера, уважение к творческой профессии. Фридрих Людвиг Шредер. Содержание «парадокса об актере» Дени Дидро, его концепция актерского творчества. Дэвид Гарик – выдающийся актер столетия, руководитель Лондонского театра. Эксперименты Д. Гаррика с новыми театральными эффектами (освещение, декорации, костюм). Ф. Кембел и С. Сиддонс – создатели канона английского классического стиля игры: показ аристократической трагедии с эмоциональным накалом.

6.5. Пути итальянского театра в споре «двух Карло»: Гоцци против Гольдони.

Карло Гольдони – драматург-новатор в Италии, создатель новой комедии характеров. Отказ от масок, замена импровизации на литературный текст (основа спектакля), введение разговорного языка. «Слуга двух господ».

Карло Гоцци как защитник театра масок, традиции импровизированной комедии. Жанр театральной сказки. Пьесы «Король-Олень», «Принцесса Турандот». Сочетание фантастики, почерпнутой из народной сказки, с экзотическим местом действия и зрелищностью мизансцен. Отрицание реализма и современного разговорного языка, характерных для пьес К. Гольдони. Поэтические сказки для театра, т.н. фьябы. «Любовь к трем апельсинам».

6.6. Французская комедия XVIII века.

Премьера «Женитьбы Фигаро» на сцене «Комедии Франсез»: запрет короля на постановку пьесы, попытки постановки в частном театре, реакция дворянства на эту пьесу. Сюжет комедии. Бомарше – создатель выразительного образа слуги.

6.7. Начало светского театра на Руси.

Пути развития русского драматического театра. Предпосылки возникновения русского драматического театра (игры ряженых, искусство скоморохов, народный театр Петрушки). Первый общественный театр Петра I. Деятельность А.П. Сумарокова. Начало Большого театра в Москве. Создание театральной школы в Петербурге. Роль театра в русской культуре XVIII века.

6.8. Федор Волков – «отец русского театра».

Театр «охочих комедиантов» Ф.Г. Волкова, его роль в создании профессионального театра в России. И.А. Дмитревский – театральный педагог, ведущий актер первого русского театра. Сумароков А.П. и формирование актерской школы.

6.9. Крепостные театры Петербурга и Москвы.

Возникновение и развитие театра крепостных актеров. Общественное и профессиональное положение артиста в России первой половины XIX века. На сцене и за кулисами старого театра, жизнь крепостных артистов. Театр графа Н.П. Шереметева. Устройство Останкинского театра. Актерское мастерство П.И. Ковалевой (Жемчуговой).

Раздел 7: ***Театральное искусство***
Западной Европы и России XIX века.

7.1. Романтизм как новое направление в искусстве театра.
«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Основные художественные принципы театра романтизма. Роль творческого наследия Шекспира в развитии театра романтизма. Мелодрама как наиболее популярный жанр романтического театра, ее характерные особенности. Эффектная зрелищность и пышная декоративность романтического театра. Роль пейзажа в организации сценического фона действия. Использование специальных постановочных эффектов (звукового оформления, пиротехники и освещения).

7.2. Романтическая драма в Германии (С. Клейст, Э.-А. Гофман).
Конфликт романтической драмы: между словом и его сценической реализацией. Идея театральности самой жизни в творчестве Т.А. Гофмана. Фантастический мир его образов на сцене музыкального театра: опера «Ундина».

7.3. Романтический театр во Франции («Эрнани» В. Гюго).
Характеристика театральной ситуации в период великой французской революции. Изменения в социальном статусе актеров. Новые жанры – мелодрама, водевиль. Театры Бульваров. *Виктор Гюго* (1802–1885). Борьба классицизма и романтизма. Драма Виктора Гюго «Эранани» - заметная веха в развитии западноевропейского романтического театра.
Содержание пьесы.

7.4. Актеры-романтики XIX века (Э. Кин, Ф. Леметр, Э. Рашель).
«Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э.Кин, Ф.-Ж. Тальма, Э. Рашель, Ф. Леметр). Дарование англичанина Э. Кина. Поиск вдохновения актеров в шекспировских сюжетах. Принципы актерского романтического искусства.

7.5. Театр и актерское искусство России первой половины XIX века.
Сеть русских императорских театров. Каноны классицизма в актерском искусстве.
А.С.Яковлев – представитель классицизма на русской сцене. Е.С. Семенова – «единодержавная царица» русской сцены.

7.6. Русская драматургия: Н.В. Островский и А.С. Грибоедов.
«Русский национальный театр» А.Н. Островского, его значение для дальнейшего развития реалистического театра. Изображение будничной, повседневной жизни обыкновенного человека. Пьесы Островского – «пьесы жизни». П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова в роли Катерины. Рождение исполнительской традиции: Е.А Мартынов в роли Тихона.
Начало развития русского театра реализма. «Горе от ума» А.С. Грибоедова – шедевр отечественной драматургии**.** Сочетание в ней острой сатиры и лирики, комического и драматического. Пьеса Грибоедова как литературное произведение, предназначенное для сценического истолкования. Положительный герой в комедии, трудности сценического воплощения.

7.7. Актерское искусство второй половины XIX века.
Выдающиеся актеры романтической сцены: П.С. Мочалов и В.А. Каратыгин. Своеобразие актерской манеры исполнения.
М.Н. Ермолова – «героическая симфония русского театра». Личность большого художника. Талант, скромность, трудолюбие.

М.С. Щепкин – выдающийся реформатор русской театральной сцены, его актерское мастерство, утверждение реалистических принципов. Судьба актера, основные этапы его творческой биографии. Разнообразие актерских амплуа.

Понятия: выразительные средства актерского искусства, направления и стиль в актерском творчестве, сценическое перевоплощение; актерская школа, мастерство актера, тема в актерском творчестве, романтизм в драматургии.

Раздел 8: ***Театральная культура рубежа XIX- XX веков.***

8.1. Рождение режиссуры и Московский художественный театр.

Следование реалистическим традициям русского театра XIX века, поиски новых сценических решений. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко как основоположники театрального искусства. Основные принципы, идеи индивидуального режиссерского творчества, история создания МХТ, понятие о лирико-эпическом театре.

8.2. Чехов, Станиславский и новая драма.

Особенности чеховской драматургии - подводные течении, изменение природы драматического конфликта, двойное звучание финала в пьесах. Проблема жанра и проблема сценической интерпретации. Постановка «Чайки» в Александринском театре.

Постановки пьес Чехова в МХТ.

8.3. О системе Станиславского.

Основные биографические факты из жизни и творчества К.С. Станиславского. Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Система Станиславского как «искусство переживания». Понятия: «конфликт дальнего действия». Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического спектакля.

8.4. Творческий путь Мейерхольда.

Основные биографические факты В. Мейерхольда. Новаторство режиссера – экспериментатора, теоретика и практика сценического действия. Театральные постановки «Балаганчика» и «Незнакомки» по произведениям А.Блока. Мечта режиссера о радикальном обновлении русского театра. Концепции Станиславского и Мейерхольда в сравнении.

Раздел 9: ***Театр XX века.***

9.1. Театр абсурда. С. Беккет.

Принципы театра абсурда. Идеи обреченности «маленького» человека, сознание абсолютной пустоты и бессмысленности жизни. Широкое использование фарса, буффонады и комизма в театре абсурда.

9.2. Эпический театр Бертольда Брехта.

Основные принципы театральной культуры Б. Брехта. Характерные черты эпического театра, его отличие от театра драматического. Эффект отчуждения в театральной системе Брехта.

9.3. А.Я. Таиров: Свободный и Камерный театр.

Работа Таирова в Свободном театре с А. Саниным, К. Марджановым. Создание Камерного театра (1914) Основные принципы эстетики Камерного театра – яркая театральность, синтетический актер, полярные жанры – комедия и трагедия, актриса звезда, мелодика речи и «эмоциональный жест». Спектакли: «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, «Любовь под вязами» и «Косматая обезьяна» О*Нила, «Мадам Бовари» по Г.Флоберу, «Жирофле – Жирофля» Лекокка. «Принцесса Брамбилла» Гофмана, «Гроза» Островского, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского и др.

9.4. Театр 60-х. Режиссура - Ю.П. Любимов, Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов, А. Эфрос.

Юрий Петрович Любимов (1917 — 2014 гг.) — советский и российский театральный режиссёр, актёр и педагог. Художественный руководитель (1964—1984; 1989—2011) и Директор (1990—2011) Московского театра на Таганке. Народный артист РФ (1992)[1]. Лауреат Сталинской премии 2 степени (1952) и Государственной премии России (1997). Один из реформаторов российского театра.

Георгий Александрович Товстоногов (1915 —1989 гг.) — советский театральный режиссёр и педагог. Главный режиссёр Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (1950—1956) и Большого драматического театра (1956—1989). Народный артист СССР (1957). Герой Социалистического Труда (1983). Лауреат Ленинской (1958), двух Сталинских (1950, 1952) и двух Государственных премий СССР (1968, 1978).

Олег Николаевич Ефремов (1927-1999 гг.) – выдающийся русский артист, режиссер, видный театральный деятель. Творческий путь: актерская и режиссерская работа в Центральном детском театре. 1956- создание театра «Современник». Постановки: «Вечно живые», «Традиционный сбор», «В поисках радости» В. Розова, «Назначение» А. Володина, «Большевики» М. Шатрова. С 1970 – художественный руководитель и актер МХАТа. Первый спектакль «Дульсинея Тобосская». Приглашение во МХАТ актеров А. Калягина, И. Смоктуновского, Т. Лавровой, О. Табакова, Е. Евстигнееав, А. Вертинской. Лучшие постановки: «Заседание парткома» А. Гельмана, «Так победим!» М. Шатрова, «Три сестры» А. Чехова и др.

Эфрос Анатолий Васильевич (Натан Исаевич) Эфрос (1925 — 1987 гг.) Выдающийся театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (9.12.1976). В 1943 году поступил в актёрскую студию Ю. А. Завадского при Театре им. Моссовета, находившемся в то время в эвакуации; в 1944 году поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа, который окончил в 1950 году (мастерская Н. В. Петрова и М. О. Кнебель). В 1951-1953 годах — режиссёр Рязанского драматического театра. В 1954-1963 годах — режиссёр Центрального детского театра. В 1963-1967 годах — главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола. С 1967 года — режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной (на сцене МХАТа ставил «Тартюф»).

С 1984 года — главный режиссёр Московского театра драмы и комедии на Таганке.

9.5. Российский театр 70-80-х годов. Режиссура М. Захарова, Р.Г. Виктюка, А. Васильева

Марк Анатольевич Захаров (р.1933г.) – выдающийся российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». Основные биографические сведения. Успех постановок «Автоград»», «Тиль» Г. Горина. Поэтическая и музыкальная направленность спектаклей «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось».

Анатолий Александрович Васильев (р. 1942 г.) известный российский режиссер. Основные биографические сведения. Мировое признание театра А. Васильева. Выдающиеся постановки А. Васильева в «Школе драматического искусства «А.С.
Пушкин. Дон Жуан или «Каменный гость» и другие стихи», «А С. Пушкин. К***», «Моцарт и Сальери».

Роман Григорьевич Виктюк (р. 1936 г.) – известный российский режиссер. Театр Романа Виктюка. Особенности режиссерского почерка Виктюка того времени – эстетизм, сопряженный с философией духа, поиск гармонии. Легендарный спектакль «Служанки» Ж. Жене в театре «Сатирикон».

9.6. Актеры российского театра рубежа XX-XXI веков. *(форма занятия - самостоятельная исследовательская работа обучающихся)*

Актеры: Константин Райкин, Александр Абдулов, Виктор Гвоздицкий, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Оксана Мысина, Ирина Алексимова, Владимир Машков, Максим Суханов, Александр Девотченко, Марина Зудина, Сергей Маковецкий, А. Белый, О. Табаков, О. Ефремов И. Смоктуновский, Т. Доронина, О. Даль, В. Гафт, М. Неелова, К. Лавров, С. Юрский, А. Абдулов, И. Чурикова, О. Янковский, О. Яковлева, Л. Полищук, А. Миронов, А. Папанов, А. Джигарханян, А. Вертинская, С. Юрский, К. Лавров, В. Стржельчик. О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Н. Караченцов, А. Абдулов, Н. Гундарева, И. Мирошниченко, Э. Зиганшина, О. Мысина.

Дополнительный год обучения (6, 9 класс)

Тема 1. Театр эпохи Возрождения. У.Шекспир

Комедии Шекспира («Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь»).

Знакомство с трагедиями Шекспира – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир».

Сказки. «Буря».

Тема 2. Театр XVII века.

Классицизм – ведущее направление XVII века. Классическая трагедия. Пьер Корнель «Сид». Особенности комедийного мира Мольера. Высокая комедия Мольера: «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной».

Тема 3. Театр XVIII-XIX вв.

Италия. Реализм и демократизм реформаторской драматургии К.Гольдони. Комедия «Слуга двух господ». Освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве К.Гоцци. «Любовь к трём апельсинам». Французский театр. Образ романтического героя одиночки. Ростан. «Сирано де Бержерак». Немецкий театр. Движение «Буря и натиск». Ф.Шиллер «Разбойники»

Тема 4. Театр на рубеже XIX-XX вв.

Зарождение символизма. Основные принципы. М.Метерлинк «Синяя птица». Творчество Сары Бернар. Итальянский театр. Становление психологического реализма. Творчество Элеоноры Дузе.

Тема 5. Зарубежный театр XX века

Разнообразие направлений, форм, стилей. Театр Соединенных Штатов Америки. Бродвейские спектакли – особый вид театрального искусства, рассчитанный на успех, на вкусы массовой публики. Сочетание песен и танцев, острый сюжет, обаятельные и дерзкие герои – всё это привлекало и до сих пор привлекает публику. Театральное искусство стран Восточной Европы. Театр Карела Чапека. «Средство Макропулоса». Театр Востока. Индия,

Китай, Япония. Японский театр Но. Японский театр Кабуки. Китайский традиционный театр.

Тема 6. Русский театр первой половины XIX века

А. Грибоедов. К омедия «Горе от ума». Первые постановки комедии и её значение в истории театра. А.С. Пушкин и театр. «Борис Годунов» - народная русская историческая трагедия. «Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы. М.Ю. Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад». Н.В. Гоголь. Традиции гоголевской сатиры в русском театре. «Ревизор». И.С. Тургенев.

Тема 7. Русский театр второй половины XIX века А.К. Толстой, А.В.Сухово-Кобылин. Актёрская династия Садовских. Великая русская актриса Ермолова. Творчество Чехова – новый этап в развитии театрального искусства. Новаторская драматургия Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад»). Творческий путь В.Ф. Комиссаржевской.

Тема 8. Отечественный театр XX века Р.Н. Симонов – актёр и режиссёр.

Традиции и новаторство в актёрском искусстве. Творчество В.И.Качалова, А.К.Тарасовой, А.А. Яблочкина, Б.В.Щукина, А.Г.Коонен. Творчество крупнейших мастеров сцены: И. Смоктуновского, Е. Лебедева, Т. Дорониной, О. Борисова, К. Лаврова, О. Басилашвили, А. Фрейндлих, В. Высоцкого, А. Демидовой, Ю. Яковлева, Е. Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой.

Тема 9. Новейший период в развитии театра в нашей стране, как часть мирового театрального процесса. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Интенсивность международного театрального обмена. Театральный андеграунд.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «История театрального искусства», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания основных этапов развития театрального искусства;
- первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
- знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области театрального искусства;
- знания театральной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости используются устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану. Завершает учебный предмет экзаменом в конце 5-го (8-го) класса.

Основные формы практической и творческой работы.

1. Индивидуальный и коллективный анализ зрительских впечатлений (обсуждение сообщения, творческие заметки). Рецензирование спектакля или творческой работы отдельных его авторов – режиссера, актеров, художника, композитора. Обзорная критика творчества известного актера или режиссера («творческие портреты»).
2. Самостоятельное изучение теории и истории театра (работа с литературой, с привлечением иллюстративных материалов – фото и видео):
    - Рефераты о важнейших категориях и понятиях театра;
    - Воссоздание картины культурной и театральной жизни определенного исторического периода;
    - Доклады и сообщения о творчестве крупнейших актеров прошлого;
    - Опыт реставрации известных спектаклей по литературным и изобразительным материалам.
3. Творческие задания:
    - Литературные фантазии на темы «биографии» и «внутренних монологов» персонажей пьесы;
    - Аргументированное назначение на роли известных актеров театра и кино;
    - Использование микроэтюдов на тему «Я – в обстоятельствах пьесы», простейшие действия в образе героя драматического произведения;
    - Подготовка эскизов, макетов спектакля, афиши и т.д.;
    - Сочинение устного импровизированного диалога на заданную тему в стилистике комедии дель-арте;
    - Создание стилизации текста литургической драмы по отрывку из Библии;
    - Составить «рекламку» анонса;
    - Проанализировать спектакль в форме письма зрителя, беседы режиссера, статьи критика, информации по ТВ, заметок журналиста и т.д.;
    - Прочитывание характера героя по внешнему облику, запечатленному на фотографии, рисунке, живописном портрете.

Результатом освоения программы «Искусство театра» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Для контроля освоения содержания программы по курсу «История театрального искусства» в соответствии с учебным планом проводятся контрольные уроки в конце каждой четверти.

По окончанию 3-го года обучения (5,8 класса) итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки

На зачете или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	отметка отражает ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы,

организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренного спектакля, прочитанной статьи или рецензии на театральный спектакль.

По разделу «Современный театр» предлагается система рефератов, докладов и презентаций, которые представляются учащимися по окончании изучения темы в устном и письменном виде. Усвоение материала путем самостоятельного поиска информации и возможность сделать самостоятельные выводы на основе театральных процессов, современниками которых являются сами учащиеся, представляется наиболее плодотворным.

К программе прилагаются библиографические списки литературы по курсу, темы самостоятельных занятий, темы контрольных работ, примерные контрольные вопросы для экзаменов и самоподготовки учащихся.

Особое значение в организации работы с учащимися приобретают информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.

Список пьес

Античный театр

Аристофан. Всадники. Мир. Лягушки. Лисистрата
Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде
Менандр. Брюзга
Плавт. Хвастливый воин. Клад. Менехмы
Сенека. Федра. Медея
Софокл. Антигона. Царь Эдип
Теренций. Братья
Эсхил. Персы. Орестея

Средневековый театр

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион
Жан Бодель. Игра о св. Николае
Рютбеф. Действо о Теофиле
Фарс об адвокате Патлене

Театр эпохи Возрождения и театр классицизма (XVI – XVII вв.)

Ариосто Лодовико Комедия о сундуке
Макиавелли Н. Мандрагора
Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Дама-невидимка
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Валенсианская вдова. Звезда Севильи
Тирсо де Молина. Севильский озорник. Дон Хиль зеленые штаны
Сервантес М. Нумансия. Саламанкская пещера
Джонсон Б. Вольпоне
Марло К. Тамерлан Великий. Трагическая история доктора Фауста
Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Ричард III. Генрих IV.

Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Буря. Зимняя сказка

Корнель П. Сид. Гораций

Расин Ж. Андромаха. Федра

Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Версальский экспромт. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Мещанин во дворянстве. Плутни Скапена

Театр эпохи Просвещения XVIII века

Бомарше П.-О. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро. Преступная мать

Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет, или Фанатизм

Гете И.-В. Гец фон Берлихенген. Фауст. Эгмонт

Голдсмит О. Ночь ошибок

Гольдони К. Слуга двух господ. Трактирщица. Кьоджинские перепалки

Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка. Ворон. Женщина-змея

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. Натан Мудрый

Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Мария Стюарт

Театр периода от Великой Французской революции до 1871 г.

Байрон Д.-Г. Марино Фальеро. Каин. Манфред

Бальзак О. Мачеха. Делец

Бюхнер Г. Смерть Дантона. Войцек

Гюго В. Эрнани. Марион Делорм. Рюи Блаз

Дюма-отец А. Антони. Кин, или Беспутство и гений

Клейст Г. Разбитый кувшин. Принц Гомбургский

Мериме П. Небо и ад. Карета святых даров. Жакерия

Мюссе де А. Прихоти Марианны. Любовью не шутят. Лорензаччо

Скриб Э. Стакан воды. Товарищество, или Лестница славы

Тик Л. Кот в сапогах

Шелли П.-Б. Прометей освобожденный. Ченчи

Театр на рубеже XIX–XX веков (1871 – 1917 годов)

Гауптман Г. Одинокие. Ткачи. Бобровая шуба. Потонувший колокол. Перед заходом солнца

Дюма-сын А. Дама с камелиями

Золя Э. Тереза Ракен

Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Пер Гюнт. Привидения. Гедда Габлер

Метерлинк М. Слепые. Синяя птица. Чудо святого Антония. Сестра Беатриса. Монна Ванна

Ростан Э. Сирано де Бержерак. Принцесса Греза. Романтики

Стриндберг Ю-А. Отец. Фрекен Жюли. Игра снов

Уайльд О. Идеальный муж. Саломея. Как важно быть серьезным. Веер леди Уиндермир

Шоу Б. Дома вдовца. Профессия миссис Уоррен. Цезарь и Клеопатра. Пигмалион.

Святая Иоанна. Дом, где разбиваются сердца

Театр XX-XXI века

Ануй Ж. Евридика. Антигона. Жаворонок. Дикарка
Беккет С. В ожидании Годо. Театр II. Последняя лента Крэппа. Счастливые дни
Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. Карьера Артуро Уи Жене Ж. Ширмы. Служанки
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Безумная из Шайо
Ионеско Ж. Носорог. Лысая певица. Стулья. Король умирает
Кайзер Г. С утра до полуночи. Газ
Камю А. Калигула. Недоразумение
Кокто Ж. Человеческий голос. Священные чудовища
Копит А. Бедный папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкапа
Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Чудесная башмачница. Кровавая свадьба
Мак Донах М. Череп из Коннемары. Калека с острова Инешмаа
Моэм С. Земля обетованная. Круг
О`Нил Ю. Анна Кристи. Любовь под вязами. Косматая обезьяна
Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поисках автора. Генрих IV
Пристли Дж.-Б. Время и семья Конвей. Опасный поворот. Инспектор пришел
Сароян У. Эй, кто-нибудь! В горах мое сердце
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями. Стоппард Т. «Розенкранц и Гильдстерн мертвы» Толлер Э. Человек - масса. Гоп-ля! Мы живем!
Уайлдер Т. Наш городок. Сваха
Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание» Орфей спускается в ад. Кошка на раскаленной крыше. Ночь игуаны
Хайне Мюллер. Гамлет-машина
Шмидт Э -Э. Оскар и розовая дама

Темы контрольных работ по истории зарубежного театра (Античный театр – театр эпохи Просвещения)

1. Сравнительный анализ драматургии трех величайших поэтов древней Греции – Эсхила, Софокла, Эврипида
2. Анализ комедии Аристофана «Лягушки»
3. Сценическое искусство Древней Греции. Актеры, костюмы, сценическая техника
4. Мифы – почва и арсенал древнегреческой драматургии (трагедии)
5. Отличие устройства древнеримского театра от древнегреческого
6. Комедия паллиата. Пьесы Плавта и Теренция
7. Римский театр Императорской эпохи. Трагедии Луция Аннея Сенеки
8. Театр гуманистов (эрудитов). Ученая комедия, трагедия, пастораль
9. Комедия дель арте и ее особенности

10. Сравнительный анализ творческого метода великих испанских комедиографов – Лопе де Вега, Тирсо де Молины. Педро Кальдерона
11. Фантастический (сказочный) период в драматургии В. Шекспира
12. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения
13. Декорационное искусство Италии эпохи Возрождения
14. Сценическое искусство французского классицизма. Школа Расина, школа Мольера
15. Драматургия П.-О. Бомарше
16. Вольтер и театр
17. Дэвид Гарик – реформатор английского театра эпохи просвещения
18. Драматургия Г.-Э. Лессинга

Темы контрольных работ по истории зарубежного театра конца XVIII века - начала XX века

1. Английская драматургия романтизма. Байрон, Шелли
2. Драматургия Генриха фон Клейста
3. Оноре де Бальзак и театр
4. Творчество Андре Антуана
5. Театральная деятельность Макса Рейнгардта
6. Эдвард Гордон Крэг – художник, режиссер и теоретик театра
7. Драматургия Генрика Ибсена – предтечи новой драмы
8. Символизм. Драматургия Мориса Метерлинка
9. Великие английские актеры Эллен Терри, Генри Ирвинг, Эдит Эванс

Темы контрольных работ по истории зарубежного театра XX – XXI веков

1. Режиссура Западной Европы в конце XX – начале XXI веков
2. Театр Жестокости
3. Творчество Ежи Гротовского
4. Джорджо Стрелер и «Пикколо театро ди Милано»
5. Драматургия Абсурда
6. Эпический театр Б. Брехта. Сценическая история драматургии Брехта в Европе 40-80-х годов XX века
7. Театр США на рубеже XX–XXI веков
8. Современная зарубежная драматургия
9. Тенденции современного мирового театра
10. Театр танца

Видеофильмы

«Собака на сене»;

«Ах, водевиль»;

«Труффальдино из Бергамо»;

“Амадей” - режиссер П. Шафферс (1984 г.)

“Андрей Рублев” - режиссер А. Тарковский (1966-1971 гг.)

“Влюбленный Шекспир” - режиссер Д. Мэдден (1998 г.)

“Волшебная страна” - режиссер Т. Бартон (2004 г.)

“Гамлет” - режиссер Г. Козинцев (1964 г.)

“Гладиатор” - режиссер Р. Скотт (1999 г.)

“Дети райка” - режиссер М. Карне (1946 г.)

“Как царь Петр арапа женил” - режиссер А. Митта (1976 г.)

“Петр I” - режиссер В. Петров (1937-1938 гг.)

“Крепостная актриса” - режиссер Р. Тихомиров (1963 г.), «Графиня Шереметева»;

“Ромео и Джульетта” - режиссер Ф. Дзеффирелли (1968 г.) “Сибирский цирюльник” - режиссер Н. Михалков (1998 г.)

“Сирано да Бержерак” - режиссер Ж.-П. Раппно (1990 г.)

“Театр” - режиссер И. Сабо (2004 г.)

Библиографический список

Основная литература

1. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира / А. А. Аникст. – Москва: Дрофа, 2006. – 288 с. – (Высшее образование).
2. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009. – 420 с.
3. Дживелегов, А. К. Театр (Итальянский театр; Становление комедии дель арте; Маски комедии дель арте; Художественные средства комедии дель арте; Основные эстетические принципы комедии дель арте; Исторические судьбы комедии дель арте; Приложения) // Искусство итальянского Возрождения: учебное пособие / А. К. Дживелегов. – Москва: ГИТИС, 2007. – С. 11–322.
4. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX–XX вв.: очерки / отв. ред. М. Ю. Давыдова. – Москва: РГГУ, 2001. – 436 с.
5. История зарубежного театра: учебное пособие в 4-х томах /под ред. Г.Н. Бояджиева –М. Просвещение 1984.
6. История зарубежного театра: учебник.– Санкт-Петербург: Искусство, 2005. – 576 с. – (Academia XXI). 7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: учеб. пособие / под ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 640 с.

Дополнительная литература

1. Барбой, Ю. М. К теории театра / Ю. Барбой. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 240 с.
2. Беккет, С. Осколки. – Москва : Текст, 2009.
3. Гилилов, И. Игра об Уильяме Шекспире**,** или Тайна великого Феникса / И. Гилилов. – Москва: Режиссер. Актер. Театр, 1996.
4. Дживелегов, А. К. Итальянская народная комедия: Comedia dell arte / А. К. Дживелегов. – Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 288 с.
5. Зинцов, Олег. Тела и границы. Европейский театр: физиология [Электронный ресурс] // Искусство кино. – 2007. – № 3. – Режим доступа: http://www.kinoart.ru/magazine/032007/review/fis0703/.
6. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. –Москва: БММ. – 592 с.
7. Искусство режиссуры за рубежом: первая половина XX века: хрестоматия: учеб. пособие для вузов. – СПб.: Изд-во СПб ГАТИ; Изд-во Чистый лист, 2004. – 320 с.
8. Искусство режиссуры. XX век: антология. – Москва: АРТ, 2008. –768 с.
9. Максимов, В. Век Антонена Арто: авторский сб. / В. Максимов. – Москва: Лики России, 2005. – 400 с.
10. Менандр. Комедии. Фрагменты / пер. с древнегреч.; сост. В. Н. Ярхо. – Москва: Наука, 1982. – 574 с.
11. Молодцова, М. М. Некоторые историко-критические суждения театроведов XX века о комедии дель арте // Театрон. – 2010. – № 1. – С. 21–43.
12. Новарина, Валер. Жертвующий актер / перевод с французского Екатерины Дмитриевой //Новое литературное обозрение. – 2005. –№ 73. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html.
13. Пронина, А. А. Образ художника и тема творчества в пьесах Теннеси Уильямса // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – Москва: ГИТИС, 2004. – Вып. 1. – С. 43–63.
14. Синьорелли, Ольга. Элеонора Дузе / Ольга Синьорелли; пер. с итал.А. С. Короткова; послесл. и прмеч. С. М. Грищенко. – Москва: Искусство, 1975. – 168 с.: ил.
15. Стрелер, Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984. – 310 с.
16. Театр как социологический феномен. – Москва: Алетейя, 2009. – 520 с. – (Социология и экономика искусства. Научное наследие).
17. Трубочкин, Д. В. «Все в порядке! Старец пляшет…»: Римская комедия плаща в действии / Д. В. Трубочкин. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2005. – 424 с.: ил.
18. Финкельштейн, Е. Л. Фредерик Леметр / Е. Л. Финкельштейн. – Ленинград: Искусство, 1968. – 254 с.: ил.
19. Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература. Комедия / В. Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2002. – 256 с. – (Античное наследие). 20. Ярхо, В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия / В. Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2002. – 256 с. – (Античное наследие).
20. Ярхо, В. Н. Менандр. У истоков европейской комедии. / В.Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2004. – 448 с.

21. Ярхо, В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В.Н. Ярхо. – Москва: Лабиринт, 2004. – 360 с.

Энциклопедические и справочные издания

1. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / Эудженио Барба, Никола Саварезе; пер. с фр. – Москва: Изд-во «Артист. Режиссер. Театр», 2010. – 320 с.: ил.
2. Большая Советская энциклопедия: В 30 т. – Москва, 1969–1978.
3. Мифы народов мира. В 2 т. - Москва, 1981.
4. Пави, П. Театральный словарь / П. Пави. – Москва, 2003.
5. Приглашение в театр [Электронный ресурс] / – 1 электрон. опт. диск. –
6. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002. – 320 с.
7. Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия. Т. 2. Опера. – Москва: ООО «Кордис & Медиа», 2006. – 1 электрон. опт. диск.
8. Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия. Т. 3. Драма (Драматический театр). – Москва: ООО «Кордис & Медиа», 2006. – 1 электрон. опт. диск.
9. Театральная энциклопедия. В 5 т. – Москва, 1961 – 1965.

Электронные ресурсы удаленного доступа

1. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru/
2. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php
3. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-worldtheatre.ru/
4. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: http://www.theatreplanet.ru/articles/
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
6. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru/
8. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/
9. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

Темы докладов по истории зарубежного театра

1. Менандр, тематика его комедий
2. Светская драматургия трувера Адама де ла Аля, «Игра в беседке»
3. Актер Анджело Беолько – первый Дзанни
4. Первые актрисы итальянского театра эпохи Возрождения: Лопе де Руэда – создатель национального театра Испании в эпоху Возрождения
5. Женские образы в драматургии Лопе де Вега

6. Дон Хуан Тенорио из «Севильского озорника» Тирсо де Молины – новый герой испанского барокко
7. Педро Кальдерон де ла Барка – великий драматург позднего Возрождения Испании
8. Кристофер Марло – «бурный гений Возрождения», драматург периода подъема Англиив XVI века
9. Пьер Корнель – драматург-новатор и теоретик театра
10. Жан Расин как создатель любовно-психологической трагедии классицизма.
11. Жан-Батист Мольер и его «Версальский экспромт».

Мольеровская и расиновская актерские школы

12. Шекспировские роли. Дэвида Гаррика
13. Франсуа-Мари Вольтер и театр
14. Дени Дидро и «Парадокс об актере»как драматург и теоретик театрального искусства
15. Пьер-Огюстен Бомарше и его великая трилогия о Фигаро
16. Великие трагические актеры Франции XVIII века: Барон, Дюкло, Лекуврер
17. Белькур, Дюмениль, Клерон, Лекен
18. Карло Гольдони – реформатор итальянского театра
19. Карло Гоцци – великий поэт-сказочник
20. Театральная деятельность Готгольда-Эфраима Лессинга
21. И.Ф. Шиллер – великий драматург
22. И.-В. Гете как режиссер и директор театра
23. Эдмунд Кин реформатор английского исполнительского искусства XIX века
24. Бенуа-Констан Коклен (старший) – актер и теоретик театра
25. Эрнесто Росси и Томмазо Сальвини – великие трагики-гастролеры XIX века
26. Эмиль Золя и натурализм в театре
27. Андрэ Антуан – создатель Свободного театра
28. Жак Копо и Театр Старой Голубятни
29. Генрик Ибсен – предтеча «новой драмы»
30. Август Стриндберг и его Интимный театр
31. Театр герцога Мейнингенского
32. Театральное творчество Макса Рейнгардта
33. Генри Ирвинг и Эллен Терри – выдающиеся актеры викторианской эпохи Англии
34. Сара Бернар – творческий путь
35. Бернард Шоу- мастер интеллектуального парадокса
36. Гордон Крэг и символистский театр
37. Луиджи Пиранделло и новая драма
38. Тенденции развития западноевропейского театра XXI

Темы
рефератов по современному зарубежному театру

1. Режиссура и творческий путь Роберта Уилсона
2. Влияние музыки на режиссуру Кристофера Марталера
3. Тадаши (Тадаси) Судзуки

4. Роберт Брустин
5. Ариана Мнушкина и Театр Солнца. Этапы творчества
6. Постановки Деклана Доннеллан в Москве
7. Театр Зингаро и Бартабас
8. Творческая деятельность Феруччо Солери
9. Хореография и режиссура в спектаклях Жозефа Наджа
10. Театр танца Пины Бауш
11. Творческий путь режиссера Люка Бонди
12. Режиссерская эстетика Томаса Остермайер
13. Театральные провокации Франка Касторфа
14. Режиссерская деятельность Кристиана Люпы
15. Творческая деятельность Томаса Алана Плателя
16. Патрис Шеро и французский театр XX века

Темы контрольных работ по курсу истории русского театра

1. Истоки театра, скоморошьи игры, создание придворного театра. Театр при Петре I
2. Классицизм в России. Сумароков А.П., Ломоносов М.В.
3. Театры охочих комедиантов. Ф.Г. Волков
4. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе. Создание первого публичного театра в Петербурге в 1756г. Первые актеры: И. Дмитревский, Т. Троепольская, А. Мусина-Пушкина
5. Театр эпохи Екатерины Великой. Драматургия Я.Б. Княжнина. Жанр комической оперы. А. Аблесимов, М. Попов, Н. Николаев
6. Сатирическая комедия: Д. Фонвизин, В. Капнист. Драматургия А.С. Грибоедова.
7. Создание первого публичного театра в Москве в 1765г. Актеры: Я. Шушерин, П. Плавильщиков, М. Синявская
8. Крепостные театры России: Шереметева, Воронцова, Юсупова. Актриса П. Жемчугова
9. Состояние театрального дела, репертуар театров в 1 четв. 19 в.
10. Драматургия В. Озерова. Особенности постановок
11. Сатирическая и благородная комедия. Пьесы И. Крылова, М. Загоскина, Н. Хмельницкого, А. Шаховского
12. Актерское искусство: П. Плавильщиков, А. Яковлев, Е. Семенова, А. Колосова
13. Русский водевиль. Особенности эстетики и сценической культуры. Ленский Д, Ф. Кони, П. Каратыгин
14. Характеристика эстетических течений во второй четверти 19 в. Развитие романтического и реалистического направлений. Создание императорских драматических театров (Малый театр 1824, Александринский театр -1830). Драматурги «консервативного романтизма» Н. Кукольник, Н. Полевой 15. Драматургия А.С. Пушкина
16. Драматургия М.Ю. Лермонтова

17. Драматургия Н.В. Гоголя
18. А. Н. Островский и театр. Драматургия Островского
19. Актерское искусство московских театров: П.С. Мочалов, М.С. Щепкин.; актерское искусство петербургских театров: В. Каратыгин, И. Сосницкий, В. Асенкова, Н. Дюр.
20. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина. Трилогия: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
21. Драматургия И.С. Тургенева: «Нахлебник», «Месяц в деревне»
22. Актерское искусство малого театра; Г.Н. Федотова, П.М. Садовский, М.Н. Ермолова
23. Драматургия Л.Н. Толстого. «Власть тьмы», «Живой труп», «Плоды просвещения»
24. Актерское искусство Малого театра: А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов
25. Новаторство драматургии А.П. Чехова
26. Актерское искусство Александринского театра: П. А. Стрепетова, М.Г. Савина, К.А. Варламов
27. Основоположники Московского художественного театра: В.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский
28. Открытие художественного общедоступного театра. Программа театрального дела. Четыре линии развития МХТ до 1905 г.
29. Режиссер В.Э. Мейерхольд: этапы творчества, эстетика театра, эволюция творчества на примере спектаклей
30. Драматургия А.М. Горького: «На дне», «Мещане», «Варвары»
31. Режиссер А.Я. Таиров и Камерный театр. Принципы таировского театра, творчество А.Г. Коонен
32. Символизм в русском театре. Драматургия А.А. Блока. «Лирические драмы и их сценическая истории
33. Великая русская актриса В.Ф. Комиссаржевская. Основные роли и творческие проекты.
34. Драматургия Л. Андреева: «Жизнь человека», «Анатэма», «К звездам». Философская проблематика пьес
35. МХТ в период 1905-19017г. Репертуар, студийное движение
36. Творчество М.А. Чехова. Основные роли
37. Е.Б. Вахтангов и его театральная эстетика
38. Революция и театр. Академические театры и движение «Театральный Октябрь»
39. Рождение советского театра. Площадные действа, рождение советской драматургии
40. Концепция советского театра в интерпретации «Пролеткульта», и РАПП
41. Репертуар и выдающиеся постановки театров Петербурга и Москвы в 1917 – 1919гг
42. Взаимоотношения бывших Императорских театров и революции. Первые спектакли
43. Послереволюционное творчество Вс. Мейерхольда
44. Деятельность Камерного театра после октябрьской революции
45. Рождение советской драматургии (В. Билль-Белоцерковкий, К. Тренев, Вс. Иванов
46. М.А. Булгаков и его пьесы. Взаимоотношения с МХАТ
47. Эксцентрика в советском театре
48. Русский театральный авангард: Драматургия Д. Хармса, А. Введенского
49. Классическая драматургия на сцене советских театров в 20-30 годы
50. Политика государства в области театра в 1937 г: закрытие театров, репрессии, высылка из Москвы и Ленинграда театральных деятелей. Равнение на МХАТ

51. Государственный еврейский театр и Соломон Михоэлс (1890-1948). Спектакли: «Блуждающие звезды», «Король Лир», «Уриэль Акоста», «Фрейлехс». Лучшие роли Михоэлса.
52. МХАТ в 20- 40-е годы. Постановки: «Бронепоезд 14-69» Иванова, «Унтиловск» Леонова, «Тартюф» Мольера,»Женитьба Фигаро» Бомарше. Инсценировка «Воскресения» Л. Толстого, «Три сестры» Чехова в пост В. Немировича–Данченко.
53. Театр за «железным занавесом» (спектакли ведущих российских театров конца 40-х конца 50-х годов)
54. Творчество режиссера и художника Н. Акимова
55. Драматургия А. Арбузова и ее сценическая история
56. Драматургия В. Розова. Новый герой в пьесах Розова
57. Расцвет российского театра в период 60-х – 80-х годов XX века. Режиссерская деятельность Г. Товстоногова, Б. Любимова, А. Гончарова, А. Эфроса, О. Ефремова, В.Плучека, М. Захарова, П. Фоменко, Л. Додина, И. Райхельгауза, А. Васильева
58. Возникновение драматургии «новой волны» и ее значение для советского театра. (В. Арро, Л. Петрушевская, А. Галин, А. Гельман, Л. Разумовская, С. Злотников, М. Варфоломеев, С. Лобозеров)
59. Режиссерская деятельность, П. Фоменко, К. Гинкаса, Э. Някрошюса, Г. Яновской, В. Фокина
60. Режиссура С. Женовача, А. Праудина, Ю. Бутусова, В. Мирзоева, Г.Козлова, А. Шапиро
61. Режиссерские новации Ю. Бутусова, К. Серебренникова, Н. Чусовой, О. Субботиной, М. Карбаускиса
62. Российская драматургия конца XX -начала XXI века: Н. Садур, Н. Коляда, Н. Птушкина; М.Курочкин, К. Драгунская, Е. Ерпылева, В. Сгарев, бр. Пресняковы, бр. Дурненковы, О. Мухина, М. Угаров, И. Вырыпаев, А. Слаповский, А. Пулинович и др.
63. Театр DOC, Театр «Практика»
64. Феномен театра Е. Гришковца
65. Театр Дмитрия Крымова

Список пьес по истории российского театра

1. «Лодка» народная драма
2. «Царь Максимилиан» народная драма
3. А.П. Сумароков «Хорев», «Синав и Трувор», «Гамлет», «Дмитрий Самозванец»
4. Д.И. Фонвизин «Бригадир», «Недоросль»
5. Я.Б. Княжнин «Вадим Новгородский», «Несчастье от кареты»
6. В.В. Капнист «Ябеда»
7. В.И. Лукин «Мот, любовью исправленный»
8. И.А. Крылов «Модная лавка», «Подщипа»
9. М.И. Попов «Анюта»
10. А.А. Аблесимов «Мельник – колдун, обманщик и сват»
11. В.А. Озеров «Димитрий Донской»
12. А.А. Шаховской «Урок кокеткам или Липецкие воды»
13. А.С. Грибоедов «Горе от ума»

14. А.С. Пушкин «Борис Годунов», Маленькие трагедии
15. М.Ю. Лермонтов «Маскарад»
16. Д.Т. Ленский, П.А. Каратыгин, Ф.А. Кони, В. Соллогуб – водевили
17. Н.В. Гоголь «Женитьба», «Ревизор», «Театральный разъезд…»
18. А.Н. Островский «Банкрот», «В чужом пиру похмелье», «Бедность - не порок»,
19. «Доходное место», «Бесприданница», «Воевода», «Снегурочка»
20. А.К. Толстой «Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного»
21. А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского». «Дело», «Смерть Тарелкина»
22. Л.Н. Толстой «Власть Тьмы», «Живой труп»
23. А.П. Чехов «Водевили», «Чайка», Дядя Ваня, «Три сестры», «Иванов» «Вишневый сад»
24. А.А. Блок «Лирические драмы», «Роза и крест»
25. Л.Н. Андреев «Жизнь человека», «Анатэма», «Савва», «К звездам»
26. А.М. Горький «Васса Железнова», «Мещане», «Варвары», «Дети Солнца»
27. В. Маяковский «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня»
28. К. Тренев «Любовь Яровая
29. М. Булгаков «Багровый остров», «Мольер», «Белая Гвардия», «Зойкина квартира»
30. Л. Леонов «Метель», «Нашествие»
31. Ю. Олеша «Заговор чувств», «Список благодеяний»
32. К. Симонов (пьеса на выбор) «Русские люди»
33. Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия»
34. Н. Эрдман «Самоубийца», «Мандат»
35. Д. Хармс «Елизавета Бам»
36. А. Введенский «Елка у Ивановых»
37. А. Володин «Пять вечеров»
38. Е. Шварц «Обыкновенное чудо». «Дракон»
39. А. Арбузов «Таня», «Иркутская история», «Жестокие игры»
40. В. Розов «В поисках радости», «Традиционный сбор», «Гнездо глухаря»
41. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»
42. М. Рощин «Эшелон», «Валентин и Валентина»
43. Г. Горин «Дом, который построил Свифт», «Чума на оба ваши дома»
44. И. Друце «Святая святых»
45. А. Салынский «Молва», «Барабанщица»
46. М. Шатров «Синие кони на красной траве», «Так победим», «Шестое июня»
47. С. Злотников «Команда»
48. Р. Ибрагимбеков «Похожий на льва»
49. Н. Думбадзе (пьеса на выбор) «Не беспокойся, мама»
50. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (инсц.)
51. В. Шукшин «До третьих петухов» (инсц.)
52. Э. Радзинский «Сократ», «Театр времен Нерона и Сенеки»
53. Л. Петрушевская «Три девушки в голубом», «Уроки музыки»
54. Н. Садур «Чудная баба», «Панночка»
55. Н. Коляда», «Персидская сирень», «Птица» Феникс», «Уйди-уйди»
56. О. Мухина «Таня-Таня»
57. О. Богаев «Русская народная почта»

58. В. Сигарев «Пластилин», «Черное молоко»
59. бр. Пресняковы «Терроризм», «Изображая жертву»
60. бр. Дурненковы «Ручейник»
61. К. Драгунская «Рыжая пьеса
62. М. Курочкин «Трансфер»
63. И. Вырыпаев «Город, где я»
64. Е. Гришковец «Как я съел собаку», «Осада»
65. М. Угаров «ОбломоFF»
66. А. Пулинович «Пропал без вести»