

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
факультета культуры и искусства
от «20» мая 2024 г., протокол №12/272

Председатель /Н.С. Сафронов/
Зав.кафедрой дизайна (подпись)
интерьера 2024 г. г. г.
культуры и искусства
Е.Л.Силантьева (по доверенности
№ 218/08 от 29.01.2024г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	История и теория театрального и хореографического искусства
Факультет	Факультет культуры и искусства
Кафедра	Кафедра связей с общественностью, рекламы и культурологии
Курс	2 - очно-заочная форма обучения

Направление (специальность): 51.03.02 Народная художественная культура

Направленность (профиль/специализация): Руководство любительским хореографическим коллективом

Форма обучения: очно-заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: 01.09.2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	КАФЕДРА	Должность, ученая степень, звание
Мартыненко Алла Валентиновна	Кафедра связей с общественностью, рекламы и культурологии	Доцент, Кандидат культурологии
	Кафедра психологии и педагогики	Доцент, Кандидат культурологии

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

изучение основных тенденций развития театрального искусства и хореографии с момента возникновения до наших дней

Задачи освоения дисциплины:

- изучение вопроса происхождения театрального искусства и хореографии;
- освещение основных вех в становлении театра и хореографии, выработке своего языка, художественных приемов и методов;
- выявление культурных и общественно-политических факторов, повлиявших на развитие театра и хореографии как видов искусства;
- формирование целостного взгляда на театр и хореографию как феноменов культуры;
- изучение основных направлений развития театра и хореографии сквозь призму личностей творцов;
- рассмотрение феномена национального театра и национальной хореографии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «История и теория театрального и хореографического искусства» относится к числу дисциплин блока Б1.О, предназначенного для студентов, обучающихся по направлению: 51.03.02 Народная художественная культура.

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции: ОПК-1.

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как: Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Организация и проведение ритуалов, Ритуальная педагогика.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;	знать: знать основные понятия, парадигмы, имена, произведения театрального и хореографического искусства;

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
	<p>изобразительно-выразительные средства театрального и хореографического искусства</p> <p>уметь: уметь понимать специфику театрального и хореографического творчества и его место в системе культуры; использовать художественные приемы театрального и хореографического искусства в культурно-досуговой деятельности</p> <p>владеть: владеть техникой анализа произведений театрального и хореографического искусства; навыками анализа влияния средств выразительности театрального и хореографического искусства на участников культурно-досуговых программ</p>

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего): 6 ЗЕТ

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 216 часов

Форма обучения: очно-заочная

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>очно-заочная</u>)		
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам	
		3	4
1	2	3	4
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	32	16	16
Аудиторные занятия:	32	16	16
Лекции	16	8	8
Семинары и практические занятия	16	8	8
Лабораторные работы, практикумы	-	-	-
Самостоятельная работа	148	56	92
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	Тестирование, Оценивание выполнения задания	Тестирование, Оценивание выполнения задания	
Курсовая работа	Курсовая работа	-	Курсовая работа

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>очно-заочная</u>)		
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам	
		3	4
1	2	3	4
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Зачет, Экзамен (36)	Зачет	Экзамен
Всего часов по дисциплине	216	72	144

4.3. Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения: очно-заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Театр и хореография древности и средневековья							
Тема 1.1. Театр и хореография как виды искусства	11	2	0	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.2. Театр и хореография античной Греции	11	2	0	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.3. Театр и хореография античного Рима	11	0	2	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.4. Европейский театр и хореография Средневековья	11	2	0	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 1.5. Индийский традиционный театр	11	0	2	0	2	9	Оценивание выполнения задания
Тема 1.6. Европейский театр и хореография Ренессанса	11	0	2	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.7. Традиционные театры Китая и Японии	11	0	2	0	2	9	Оценивание выполнения задания
Раздел 2. Театр и хореография Нового времени							
Тема 2.1. Театр классицизма и Просвещения в Европе	11	2	0	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.2. Русский театр от истоков до 19 века	11	2	0	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.3. Русский театр 19 века	11	0	2	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.4. Театр и хореография эпохи романтизма	11	0	2	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Тема 2.5. Театр и хореография рубежа 19-20 веков	11	2	0	0	0	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.6. Открытие МХАТа. Системы К.С. Станиславского и В. Мейерхольда	12	2	0	0	0	10	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.7. Национальная хореография	12	0	2	0	2	10	Оценивание выполнения задания
Тема 2.8. Основные тенденции в развитии театра 20 века	12	2	0	0	0	10	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.9. Вехи истории русского балета	12	0	2	0	2	10	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Итого подлежит изучению	180	16	16	0	8	148	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Театр и хореография древности и средневековья

Тема 1.1. Театр и хореография как виды искусства

Театр как синтетическое искусство. Основные выразительные и изобразительные средства

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

театрального искусства. Драматургия. Актерское искусство и дар сценического перевоплощения. Режиссура. Режиссер как идеолог спектакля. Художественное оформление спектакля. Театр - «коллективный художник». Зритель как соучастник театрального творчества. Спектакль как творческий процесс. Хореография как пространственно-временное искусство. Виды хореографического творчества: танец, танец спортивный, «танец» животных, искусство балетмейстера.

Тема 1.2. Театр и хореография античной Греции

Проблема происхождения театра. Великие Дионисии в Афинах: происхождение трагедии и комедии. Феспид - первый трагедиограф. Организация театральных представлений. «Поэтика» Аристотеля: учение о трагедии и катарсис. Архитектура древнегреческого театра. Актеры, хор, зрители. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана. Особенности эллинистического театра. Новоаттическая комедия. Творчество Менандра. Появление актеров-профессионалов. Устройство эллинистического театра. Малые театральные формы: мимы, пантомимы. Литературные источники, по которым мы можем судить о древнегреческой хореографии. Типы танцев в Древней Греции: ритуальные пляски, военные пляски, сценические танцы, общественно-бытовые танцы.

Тема 1.3. Театр и хореография античного Рима

Истоки римского театра. Фесценнины, сатиры и ателланы — ранние виды драматических представлений в Древнем Риме. Появление литературной драмы в Риме: Ливий Андроник, Гней Невий. Паллиата. Тит Макций Плавт. Публий Теренций Афр. Тогата - национальная римская комедия. Литературная ателлана. Организация театральных представлений в Древнем Риме. Театральное здание: традиционное и новаторское. Положение актера в Древнем Риме. Римский театр в эпоху империи. Трагедии Сенеки. Пирриха как театрализованное зрелище. Краткая характеристика древнеримской хореографии.

Тема 1.4. Европейский театр и хореография Средневековья

Истоки средневекового театра. Борьба двух начал: народного и религиозного. Буффоны, жонглеры, трубадуры, ваганты. Церковная драма. Литургическая и полулитургическая драмы. Театр миракль. Мистерия. Театр моралите. Светские театральные жанры. Площадной фарс. Пляски, сопровождавшие литургические драмы, священные фарсы, мистерии. Появление светских танцев. Бранли – бытовые танцы Франции. Танцевальный этикет. Бас-дансы, паваны, аллеманды.

Тема 1.5. Индийский традиционный театр

Миф о происхождении театра. Сангит – единство музыки пения, танца и актерской игры. «Натьяшастра» — древнейший трактат об искусстве представлений. Актеры и их мастерство в древней и средневековой Индии. «Натьяшастра» об искусстве актера. Драматурги средневековой Индии: Бхаса, Шудрака, Калидаса. Многообразие жанров средневекового индийского театра. Танцевальное искусство Индии и его божественное происхождение (Шива Натараджа). Древние школы индийского танца: бхарат натьям, катхак, катхакали, одисси, кучипуди, чхау, мохиниаттам.

Тема 1.6. Европейский театр и хореография Ренессанса

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

Аристократический театр гуманистов. «Ученая комедия» (Л. Ариосто, Б.Довици, Н.Макиавелли). Трагедии. Пастораль (А.Полициано, Т.Тассо). Новые принципы построения театрального здания и сценического оформления. Комедия дель арте: маски, костюмы, актеры. Принципы импровизации и общения. Испанский ренессансный театр. Комедия «а нотичия» и комедия «а фантазия». Лопе де Руэда. Устройство театральных зрелищ в Испании (корраль). Эстетические взгляды Лопе де Вега. Драматургия Лопе де Вега. Драматургия Кальдерона и Тирсо де Молина. Английская драматургия кружка «университетские умы» (Дж. Лили, К. Марло). Театр, сцена, актеры английского театра. Драматургия и театральная деятельность У. Шекспира. «Цирцея и ее нимфы» Бальтазарини – первый французский балет. Сюита, пастораль, интермедия – основные музыкально-танцевальные формы. Ведущие хореографы 16 века – Фабрицио Карозо, Чезаре Негри, Бальтазарини, Туано Арбо.

Тема 1.7. Традиционные театры Китая и Японии

Китайский традиционный театр: особенности возникновения и развития. Актеры и публика. Театральные жанры и тематика спектаклей. Костюмы, декорации, язык китайского театра. Куньшанский театр. Пекинская опера. Особенности возникновения и развития японского театра. Актеры и публика японского театра. Японский традиционный театр: ноо (но, ногаку) (возникновение, специфика, актеры, тематика спектаклей, декорации, особая символика); кабуки (возникновение, специфика, актеры, тематика спектаклей, декорации, особая символика); бунраку (возникновение, специфика, актеры, тематика спектаклей, декорации, особая символика).

Раздел 2. Театр и хореография Нового времени

Тема 2.1. Театр классицизма и Просвещения в Европе

Французский театр П. Корнель - первый классик. «Прекрасно как «Сид». Правильная драматургия в театре Маре. Н. Буало - теоретик классицизма. Творчество Ж. Расина - вершина классицистской драматургии. Мольер – великий комедиант и комедиограф. Сценическая деятельность Мольера. Классицистский балет. Открытие Королевской Академии танца во главе с Ш. Бошаном. Комедия-балет Мольера. «Маски» и «антимаски» как танцевальные жанры Англии. Эпоха Просвещения и театр. Театральные произведения Вольтера. «Комеди Франсез». Положение актеров и публика. Теория драмы Дени Дидро. Французская комедия 18 века. Драматургия П.О. Бомарше. Хореография Просвещения. Новации выдающихся хореографов Джона Рича, Джона Уивера, Франса Хильфердинга, Гаспаро Анджелини, Жана Жоржа Новера, Сальваторе Вигано. Итальянский театр Просвещения. Карло Гольдони против Арлекина. Вытеснение импровизации. От комедии положений к комедии характеров. Карло Гоцци: сказки для театра. Английская комедия нравов. Шеридан и его «Школа злословия». Английская сентиментальная драма. Немецкая драматургия и театр Просвещения. Театральная деятельность и драматургия Г.Э. Лессинга. Театральная деятельность и драматургия И.В. Гете. Драмы Ф. Шиллера.

Тема 2.2. Русский театр от истоков до 19 века

Народные обряды как предшественники театра на Руси. Народные театры скоморохов и их репертуар. Возникновение в 17 веке придворного театра и его первое представление («Артаксерксово действо»). Устройство и организация представлений в придворном театре.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

Появление школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Публичный общедоступный театр («Комедийная хранина» на Красной площади в Москве). Спектакли труппы И.Х. Кунста. Петербургские театры. Драматургия А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина. Александрийский театр в Петербурге. Провинциальные театры России. Первые известные русские актеры: Ф.Г. Волков, И.А. Дмитриевский. Петровский театр в Москве. Крепостные театры в России.

Тема 2.3. Русский театр 19 века

Классицизм, романтизм и сентиментализм в русском театре начала 19 в. Народно-патриотический дивертисмент. Классицистские трагедии В. Озерова. А.С.Пушкин и реалистический театр. Драматургия А.С. Грибоедова. В.Каратыгин и П.Мочалов. Театральная деятельность и драматургия Н.В. Гоголя. Актерское мастерство М.С. Щепкина. Театр А.Н. Островского. Актерская школа «естественной игры» А.Н. Островского и ее выдающиеся мастера (Л.П. Никулина-Косицкая, А.Е. Мартынов, П.М. Садовский). Русская драматургия второй половины 19 века (А.В. Сухово-Кобылин, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.К. Толстой, Л.Н. Толстой).

Тема 2.4. Театр и хореография эпохи романтизма

Становление прогрессивно-романтического театра во Франции. Драмы В. Гюго. Актерское мастерство Ф.Леметра, П.Бокажа, Э. Рашель. Театр в Англии начала 19 века. Классические и переводные пьесы в репертуаре. Актерское мастерство Э. Кина. Английская романтическая драматургия. Романтический театр в Германии. Актерское мастерство И. Флекка, Л. Девриента, К. Зейдельман. Утверждение критического реализма в театральном искусстве Европы в середине 19 века. Выдающаяся актриса Сара Бернар. Итальянский трагедийный стиль: влияние классицизма (революционно-романтический и шекспировский репертуар). Сценическое искусство трагиков Э. Росси, Т. Сальвини, А. Ристори: сильные волевые характеры, психологическая достоверность. Романтическая хореография: противопоставление двух миров – реального и фантастического. Танец на пальцах как новация романтического балета. Возрастание роли ведущей танцовщицы. Балетмейстер-новатор Филиппе Тальони. «Жизель» Жюля Перро на музыку А.Адана – вершина романтического балетного искусства. Выдающиеся балерины Мария Тальони, Карлотта Гризи, Фани Черрито, Люсиль Гран. Творчество балетмейстера Августа Бурнонвиля.

Тема 2.5. Театр и хореография рубежа 19-20 веков

Английский театр середины 19 века. Отмена монополии театров «Друри-Лейн» и «Ковент Гарден». Новые театры и пропаганда новой реалистической драматургии. Драматургия Б. Шоу, Д. Голсуорси, Г. Ибсена. Мейнингенский театр в Германии. Берлинские «Немецкий театр» и «Свободный театр»: пропаганда реалистической драматургии Г. Гауптмана, Г. Ибсена, Э. Золя, Л. Толстого. Австрийский Бург-театр.

Тема 2.6. Открытие МХАТа. Системы К.С. Станиславского и В. Мейерхольда

Серебряный век - эпоха художественных открытий в театральном искусстве. Открытие МХАТа. Деятельность и творчество К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Система актерской игры и режиссуры К.С. Станиславского. Драматургия А.П. Чехова и М. Горького и их «жизнь» в МХАТе. Всеволод Мейерхольд, его творчество и теория театра.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Тема 2.7. Национальная хореография

Понятие национальной хореографии. Фламенко (исп.) Ривер-данс (ирл.) Гопак (укр.) Семь-сорок (евр.) Тарантелла (итал.) Краковяк (польск.) Самба (браз.) Румба (кубин.) Танец живота (араб.) Лезгинка (груз.) Чардаш (венгр.) Сиртаки (греч.) Хабанера (исп.) Картули (груз.) Болеро (исп.) Капозейра (браз.) Лебедушка (рус.) Кадриль (фр.)

Тема 2.8. Основные тенденции в развитии театра 20 века

Драматургия Ж. Ануя и Ж. Жироду. П. Валери: теоретик французского театра первой половины 20 века. Два типа театра Валери: восходящий к храму и театр типа Гиньоль. Драматургия П. Валери. Драматургия Ж.-П. Сартра и А. Камю: Трагедия человека, «погруженного в свободу» и «скромная мудрость» как лекарство от абсурда и страданий мира. Пьесы Б. Брехта и его концепция эпического театра. Театр «драмы абсурда»: С. Беккет, Э. Ионеско, А. Адамов. Театр жестокости А. Арто.

Тема 2.9. Вехи истории русского балета

Истоки русского балета. Профессионализация русского народного танца. Появление театрального танца в России. Начало хореографического образования в России. Возникновение сюжетного балета в России. Развитие сюжетного балета в России во второй половине 18 века. Начало самоопределения русского балета. Русский балет в период Отечественной войны 1812 года. Появление романтических сюжетов в балете и возникновение русской национальной школы классического танца. Романтический балет в России. Развитие реалистических тенденций в русском балете. Кризис русского балета. Рождение симфонического балета в России и начало нового подъема русского балета. Балет на грани двух столетий (19-20 вв.). Дягилевские сезоны в Париже. Русский балет перед Октябрьской социалистической революцией. Советский балет: Мариинский театр, Большой театр.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Театр и хореография древности и средневековья

Тема 1.3. Театр и хореография античного Рима

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Истоки римского театра. Фесценнины, сатиры и ателланы — ранние виды драматических представлений в Древнем Риме.
2. Появление литературной драмы в Риме: Ливий Андроник, Гней Невий.
3. Паллиата. Тит Макций Плавт. Публий Теренций Афр.
4. Тогата - национальная римская комедия.
5. Литературная ателлана.
6. Организация театральных представлений в Древнем Риме.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

7. Театральное здание: традиционное и новаторское.
8. Положение актера в Древнем Риме.
9. Римский театр в эпоху империи. Трагедии Сенеки.
10. Пирриха как театрализованное зрелище.
11. Краткая характеристика древнеримской хореографии.

Тема 1.5. Индийский традиционный театр

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Миф о происхождении театра.
2. Сангит – единство музыки пения, танца и актерской игры.
3. «Натьяшастра» — древнейший трактат об искусстве представлений.
4. Актеры и их мастерство в древней и средневековой Индии.
5. «Натьяшастра» об искусстве актера.
6. Драматурги средневековой Индии: Бхаса, Шудрака, Калидаса.
7. Многообразие жанров средневекового индийского театра.
8. Танцевальное искусство Индии и его божественное происхождение (Шива Натараджа).
9. Древние школы индийского танца: бхарат натьям, катхак, катхакали, одисси, кучипуди, чхау, мохиниаттам.

Тема 1.6. Европейский театр и хореография Ренессанса

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Аристократический театр гуманистов. «Ученая комедия» (Л. Ариосто, Б.Довици, Н.Макиавелли).
2. Трагедии. Пастораль (А.Полициано, Т.Тассо).
3. Новые принципы построения театрального здания и сценического оформления.
4. Комедия дель арте: маски, костюмы, актеры. Принципы импровизации и общения.
5. Испанский ренессансный театр. Комедия «а нотичия» и комедия «а фантазия». Лопе де Руэда.
6. Устройство театральных зрелищ в Испании (корраль).
7. Эстетические взгляды Лопе де Вега. Драматургия Лопе де Вега.
8. Драматургия Кальдерона и Тирсо де Молина.
9. Английская драматургия кружка «университетские умы» (Дж. Лили, К. Марло).
10. Театр, сцена, актеры английского театра.
11. Драматургия и театральная деятельность У. Шекспира.
12. «Цирцея и ее нимфы» Бальтазарини – первый французский балет.
13. Сюита, пастораль, интермедия – основные музыкально-танцевальные формы.
14. Ведущие хореографы 16 века – Фабрицио Карозо, Чезаре Негри, Бальтазарини, Туано Арбо.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

Тема 1.7. Традиционные театры Китая и Японии

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Китайский традиционный театр: особенности возникновения и развития.
2. Актеры и публика. Театральные жанры и тематика спектаклей.
3. Костюмы, декорации, язык китайского театра.
4. Куньшанский театр. Пекинская опера.
5. Особенности возникновения и развития японского театра.
6. Актеры и публика японского театра.
7. Театр ноо (но, ногаку) (возникновение, специфика, актеры, тематика спектаклей, декорации, особая символика);
8. Театр кабуки (возникновение, специфика, актеры, тематика спектаклей, декорации, особая символика);
9. Театр бунраку (возникновение, специфика, актеры, тематика спектаклей, декорации, особая символика).

Раздел 2. Театр и хореография Нового времени

Тема 2.3. Русский театр 19 века

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Классицизм, романтизм и сентиментализм в русском театре начала 19 в.
2. Народно-патриотический дивертисмент.
3. Классицистские трагедии В. Озерова.
4. А.С.Пушкин и реалистический театр.
5. Драматургия А.С. Грибоедова.
6. В.Каратыгин и П.Мочалов.
7. Театральная деятельность и драматургия Н.В. Гоголя.
8. Актерское мастерство М.С. Щепкина.
9. Театр А.Н. Островского.
10. Актерская школа «естественной игры» А.Н. Островского и ее выдающиеся мастера (Л.П. Никулина-Косицкая, А.Е. Мартынов, П.М. Садовский).
11. Русская драматургия второй половины 19 века (А.В. Сухово-Кобылин, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.К. Толстой, Л.Н. Толстой).

Тема 2.4. Театр и хореография эпохи романтизма

Вопросы к теме:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

Очно-заочная форма

1. Становление прогрессивно-романтического театра во Франции. Драмы В. Гюго.
2. Актерское мастерство Ф.Леметра, П.Бокажа, Э. Рашель.
3. Театр в Англии начала 19 века. Классические и переводные пьесы в репертуаре. Актерское мастерство Э. Кина.
4. Английская романтическая драматургия.
5. Романтический театр в Германии. Актерское мастерство И. Флекка, Л. Девриента, К. Зейдельман.
6. Утверждение критического реализма в театральном искусстве Европы в середине 19 века. Выдающаяся актриса Сара Бернар.
7. Итальянский трагедийный стиль: влияние классицизма (революционно-романтический и шекспировский репертуар).
8. Сценическое искусство трагиков Э. Росси, Т. Сальвини, А. Ристори: сильные волевые характеры, психологическая достоверность.
9. Романтическая хореография: противопоставление двух миров – реального и фантастического.
10. Танец на пальцах как новация романтического балета. Возрастание роли ведущей танцовщицы. Балетмейстер-новатор Филиппе Тальони.
11. «Жизель» Жюлья Перро на музыку А.Адана – вершина романтического балетного искусства.
12. Выдающиеся балерины Мария Тальони, Карлотта Гризи, Фани Черрито, Люсиль Гран.
13. Творчество балетмейстера Августа Бурнонвиля

Тема 2.7. Национальная хореография

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

Задание: подготовить индивидуальные доклады в сопровождении презентации объемом в 5-7 минут на тему из списка по схеме, приведенной ниже.

Список тем:

1. Фламенко (исп.)
2. Ривер-данс (ирл.)
3. Гопак (укр.)
4. Семь-сорок (евр.)
5. Тарантелла (итал.)
6. Краковяк (польск.)
7. Самба (браз.)
8. Румба (кубин.)
9. Танец живота (араб.)
10. Лезгинка (груз.)
11. Чардаш (венгр.)
12. Сиртаки (греч.)
13. Хабанера (исп.)
14. Картули (груз.)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

15. Болеро (исп.)

16. Капоэйра (браз.)

17. Лебедушка (рус.)

18. Кадриль (фр.)

Схема описания танца:

1. этимология названия танца

2. происхождение танца

3. распространение танца

4. когда, кем и при каких обстоятельствах изначально исполнялся

5. особенности хореографии (характерные движения)

6. как танец отражает национальный характер

знаменитые школы танца и выдающиеся исполнители.

Тема 2.9. Вехи истории русского балета

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Балет на грани двух столетий (19-20 вв.).

2. Дягилевские сезоны в Париже.

3. Русский балет перед Октябрьской социалистической революцией.

4. Советский балет: Мариинский театр, Большой театр.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Темы курсовой работы

Тема 1. Истоки римского театра. Театр римской республики и Римской империи.

Тема 2. Исторические условия развития испанского театра XVI – XVII вв.

Тема 3. У. Шекспир и английский театр XVI – нач. XVII в.

Тема 4. Этапы развития театрального искусства в Англии XVI – нач. XVII в.

Тема 5. Классицизм во французском театральном искусстве XVIII века.

Тема 6. Английский театр эпохи Просвещения.

Тема 7. Вклад Д. Дидро и П. Бомарше в драматургию и театральное искусство Франции

Тема 8. Карло Гольдони и просветительские идеи в драматургии и театре Италии XVIII в.

Тема 9. Особенности развития театра Германии XVIII века.

Тема 10. Романтизм и английский театр XIX в.

Тема 11. Актерское искусство итальянского театра XIX в.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

- Тема 12. Критический реализм в английской драматургии и актерском искусстве конца 19в.
- Тема 13. Художественные направления в драматургии и театре Англии XX в.
- Тема 14. Особенности итальянского театрального искусства I пол. XX в.
- Тема 15. Значение русского театра I пол. XVIII века в общем процессе развития русской национальной культуры
- Тема 16. Основные художественные направления в драматургии и становление реализма в актерском искусстве театра России 1860-90-х гг.
- Тема 17. Драматургия, театр и актерское искусство России I пол. XIX века.
- Тема 18. Драматургия Чехова А. П. – как новая стадия развития русской драматургии.
- Тема 19. Становление режиссерского искусства на рубеже XIX-XX веков.
- Тема 20. Роль передовой советской драматургии в подъеме советской театральной культуры в первой четверти XX века
- Тема 21. Развитие социалистического реализма, как основанного творческого метода в драматургии и театре России
- Тема 22. Актерское искусство русского театра середины XX века.
- Тема 23. Режиссерское искусство русского советского театра II пол. XX века.
- Тема 24. Драматургия и сценическое искусство России 70-90-х годов XX века.
- Тема 25. Айседора Дункан и хореографический экспрессионизм.
- Тема 26. Театральное и танцевальное искусство Франции 17века.
- Тема 27. Основные балетные школы Европы.
- Тема 28. Отечественные балетмейстеры 30х годов 20 века
- Тема 29. Бытовая хореография 1й половины 20 века.
- Тема 30. Влияние «Русских сезонов» на возрождение балетного искусства в странах Европы и Америки.
- Тема 31. Особенности русского балетного романтизма.
- Тема 32. Жан Жорж Новер – реформатор балетного искусства.
- Тема 33. Танцевальная культура Древней Греции
- Тема 34. Значение творческого наследия М.Фокина для русской мировой хореографии.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ, ЗАЧЕТУ

Вопросы к экзамену

1. Что нового внесла эпоха Возрождения в развитие хореографического искусства?
2. Театр немецкого Просвещения
3. Театр французского Просвещения
4. Театр итальянского Просвещения
5. Хореография эпохи Просвещения
6. Русский театр 17 века: народный театр скоморохов, придворный театр, школьный театр
7. Русский театр и драматургия 18 века
8. Русский театр 1 трети 19 века: драматургия А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова и М.Ю. Лермонтова, актерское искусство В.А. Каратыгина и П.С. Мочалова
9. Русский театр 2 трети 19 века: драматургия и теория театра Н.В. Гоголя, актерское мастерство М. Щепкина

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

10. Театр А.Н. Островского: драматургия, сценические принципы, актеры школы «естественной игры»
11. Прогрессивно-романтический театр Европы: общая характеристика, Франция и драмы В. Гюго
12. Прогрессивно-романтическая драма Германии
13. Актерское искусство романтизма
14. Английский романтический театр: неоготические спектакли, драматургия Дж. Байрона и П.Б.Шелли, мелодрамы
15. Романтическая хореография
16. Новая европейская драматургия (Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг)
17. Открытие МХАТа и система К.С. Станиславского
18. В. Мейерхольд и его система
19. Национальная хореография. Ансамбль И. Моисеева
20. Эпический театр Б. Брехта
21. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет)
22. Театр жестокости А. Арто
23. Русский балет до 20 века
24. Русский балет в дореволюционный период 20 века. Дягилевские сезоны
25. Советский балет: выдающиеся имена и постановки

Вопросы к зачету

1. Специфика театра как вида искусства
- 2.
3. Специфика хореографии как вида искусства
- 4.
5. Классический античный театр: происхождение, организация театральных представлений
- 6.
7. Древнегреческая драматургия
- 8.
9. Особенности эллинистического театра. Новоаттическая комедия
- 10.
11. Древнеримский театр (ателланы, паллиаты, тогаты, трагедии). Устройство древнеримского театра
- 12.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

13. Античная хореография
- 14.
15. Особенности средневекового театра. Миракль, мистерия, моралите, фарс
- 16.
17. Средневековая хореография
- 18.
19. Особенности индийского традиционного театра и хореографии
20. Театр эпохи Возрождения в Италии: «ученая комедия», пастораль
- 21.
22. Итальянская комедия дель арте
- 23.
24. Испанский ренессансный театр
- 25.
26. Английский ренессансный театр
- 27.
28. Рождение европейского балета
- 29.
30. Особенности традиционного театра Китая
31. Особенности традиционного театра Японии
32. Французский классицистский театр
- 33.
34. Актерское искусство классицизма
- 35.

36. Классицистский балет

37.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица

Форма обучения: очно-заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Раздел 1. Театр и хореография древности и средневековья			
Тема 1.1. Театр и хореография как виды искусства	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.2. Театр и хореография античной Греции	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.3. Театр и хореография античного Рима	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.4. Европейский театр и хореография Средневековья	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.5. Индийский традиционный театр	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Оценивание выполнения задания

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 1.6. Европейский театр и хореография Ренессанса	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 1.7. Традиционные театры Китая и Японии	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Оценивание выполнения задания
Раздел 2. Театр и хореография Нового времени			
Тема 2.1. Театр классицизма и Просвещения в Европе	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.2. Русский театр от истоков до 19 века	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.3. Русский театр 19 века	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.4. Театр и хореография эпохи романтизма	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.5. Театр и хореография рубежа 19-20 веков	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	9	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.6. Открытие МХАТа. Системы К.С. Станиславского и В. Мейерхольда	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.7. Национальная хореография	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения	10	Вопросы к экзамену, Оценивание выполнения задания

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
	дисциплины.		
Тема 2.8. Основные тенденции в развитии театра 20 века	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания
Тема 2.9. Вехи истории русского балета	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование, Оценивание выполнения задания

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы основная

1. Бахрушин Юрий Алексеевич. История русского балета : Учебник для вузов / Ю.А. Бахрушин. - Москва : Юрайт, 2021. - 275 с. - (Высшее образование). - <https://urait.ru/bcode/473440>. - <https://urait.ru/book/cover/6C9FD79C-ADF8-48EA-94BE-1180EF380CBC>. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-05282-4 : 659.00. / .— ISBN 0_284622

2. Зыков Алексей Иванович. Сценическая пластика и танец. История театра : Учебное пособие для вузов / А.И. Зыков. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 115 с. - (Высшее образование). - <https://urait.ru/bcode/467783>. - <https://urait.ru/book/cover/EE0E7E9E-3E4B-45FF-8B08-BEC4219477D4>. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-14099-6 : 289.00. / .— ISBN 0_301404

дополнительная

1. Бураченко Алексей Иванович. История театра и кино : Практическое пособие для вузов / А.И. Бураченко ; Бураченко А. И. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 47 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/495912>. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-11592-5 : 219.00. / .— ISBN 0_315597

2. Кречмар Герман. История оперы / Г. Кречмар, П.В. Грачев, Б.В. Асафьев ; Кречмар Г. ; пер. Грачев П. В., под ред. Асафьева Б. В. - Москва : Юрайт, 2020. - 346 с. - (Антология мысли). - URL: <https://urait.ru/bcode/455054>. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-07431-4 : 799.00. / .— ISBN 0_271562

учебно-методическая

1. Мартыненко А. В. История и теория театрального и хореографического искусства : учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов направлений подготовки 51.03.01 «Культурология». Профиль – менеджмент культуры, 51.03.02 «Народно-художественная культура» Профиль –руководство любительским хореографическим коллективом / А. В. Мартыненко ; УлГУ, ФКИ. - 2023. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/15224>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. / .— ISBN 0_511451.

б) Программное обеспечение

- Операционная система "Альт образование"
- Офисный пакет "Мой офис"

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2024]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

1.7. ЭБС **Znanium.com** : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. **КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. **eLIBRARY.RU**: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. **Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»** : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. **Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. **Электронная библиотечная система УлГУ** : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций (*выбрать необходимое*)

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для представления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе:

- Мультимедийное оборудование: компьютер/ноутбук, экран, проектор/телевизор
- Компьютерная техника

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Рабочая программа дисциплины		

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик	Доцент Кандидат культурологии	Мартыненко Алла Валентиновна
	Должность, ученая степень, звание	ФИО