МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСя

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.06 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(наименование учебной дисциплины)

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Раздел 1. Введение. Теория драмы.

Тема 1.1. Введение в историю и теорию театра

*Предмет, категории и понятия истории и теории театра.*Значение театра в общественной и культурной жизни народа. Виды театра: музыкальный, драматический, кукольный. Истоки и особенности театральной культуры. Театр как феномен культуры.

*Театр как вид искусства. Игра как форма существования человека и общества.*Природа и значение игры как явления культуры. Игра как фактдуховной жизни. Игры, в которые играют люди. Правила игры: языки,инструменты и материалы различных искусств. Игровая природа театра. Актёр -персонаж-роль. Значение обрядов в современном обществе. Сходство иразличие между обрядом и театром.

Тема 1.2. Теория драмы: драма как структура. Действия и характер в драме

*Определение «драма», её сущность и общественная роль драмы.*Композиция драмы и принцип её построения. Действие в драме. Приёмыразвития действия. Основные формы речи в драме. Функции драматическойречи. Драматический конфликт.

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Структура драмы» для систематизации учебного материала

Тема 1.3.Основы теории драматических стилей

*Классификация драмы (стили и жанры).*Виды и жанры драматических произведений. Национальные модификации известных жанров. История драмы.

Тема 1.4 Античный театр

Античный театр. Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Роль театра в общественно – политической жизни Древней Греции. Архитектура театра Древней Греции.

*Театр Диониса в Афинах.*Характеристика театральных представлений посвящённых богу Дионису. Танцевально – песенные элементы в театральных представлениях. Культовое значение маски в античном театре. Театр в эпоху эллинизма. Организация актёрских товариществ. Появление актеров – профессионалов.

*Мировое значение греческой трагедии.*Герои античных трагедий — вечные образы мирового сценического искусства. Обращение драматургов последующих эпох к античным сюжетам. Эволюция трагического жанра в контексте древнегреческой театральной культуры. Возникновение теории драмы в Древней Греции. Взгляды Платона на трагедию. «Поэтика» Аристотеля как первая теоретическая работа, посвященная проблемам драматургии и театра (учение о подражании, анализ фабулы и характеров, понятия страха и сострадания, проблема катарсиса). *Греческая комедия.*Особенности древней аттической комедии. Стиль исполнения комедии в греческом театре. Аристофан. Сохранившиеся биографические сведения. Связь творчества с политической жизнью. Чтение и анализ пьес: «Лягушки», «Лисистрата».

Самостоятельная работа: Составление схемы здания театра Древней Греции.

Тема 1.5. Развитие театра в Древней Греции

Общая характеристика развития театрального искусства в Греции. Происхождение древнегреческой драмы. Феспид – первый афинский трагический поэт. Творчество великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида, комедиографа Аристофана. Значение государства в организации театральных представлений. Архитектура Древнегреческого театра. Новаторство в театре: введение второго актёра. Обращение к Гомеру. Наследие Эсхила. Изменения в постановке действий. Введение третьего актёра и уменьшение хора. Этика Софокла.

Театральная культура Древнего Рима. Культура античного общества, ее общая характеристика и принятая историческая периодизация. Римский театр. Истоки римского театра. Римский театр эпохи республики. Творчество Гнея Невия, Плавта, Теренция. Римский театр императорской эпохи. «Наука поэзии» Горация. Трагедии Сенеки. Различия и сходства между культурами Древней Греции и Древнего Рима.

Самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям,

составление сложного плана

Практическое занятие № 1. *«Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида».*

Выступления по темам: «Жизнь и творчество. Биографические сведения», «Первый период творчества», «Связь с политической жизнью Афин», «Новаторство в театре: введение второго актёра», «Второй период творчества», «Обращение к Гомеру», «Поездки в Сицилию», « Наследие Эсхила». Чтение и анализ пьес. «Прометей прикованный». Цикл «Орестея»: «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Евмениды». «Персы». «Творчество Софокла». Выступления по темам: «Жизнь и творчество. Биографические сведения», «Изменения в постановке действий», «Введение третьего актёра и уменьшение хора», «Характерные черты драматургии», «Сюжеты трагедий», «Этика Софокла». Чтение и анализ пьес: «Эдип – царь», «Эдип в Колоне», «Антигона». «Творчество Еврипида». Выступления по темам: «Жизнь и творчество. Биография», « Участие в политической жизни», «Музыкальное творчество», «Творческое наследие». Чтение и анализ пьес: «Медея», «Ипполит».

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений «Творчество Эсхила», «Творчество Софокла», «Творчество Еврипида».

Тема 1.6.1. Театр средневековья.

Зрелища цирка и амфитеатра. Бродячие труппы мимов. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. Вопрос об отношении средневековой церкви к театральному искусству. Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль).

Тема 1.6.2Восток: собственные театральные пути.

Традиционализм театрального искусства Индии, Китая и Японии. Современное театральное искусство Индии, Японии и Китая, основанное на традиционной символической пластике. Японские театры Но и Кабуки. Китайский театр марионеток. Пекинская опера. Катхакали. Традиционализм театрального искусства Индии, Китая и Японии. Буддийские сюжеты в литературе и театре. Особая форма восточного театра — музыкальная драма. Создание художественного канона. Легенды, религиозные притчи, военные повести — основа спектаклей восточного театра. Современное театральное искусство Индии, Японии и Китая, основанное на традиционной символической пластике. Японские театры Но и Кабуки. Китайский театр марионеток. Пекинская опера.

Самостоятельная работа: Поиск в Интернет фрагментов видеозаписей спектаклей.

Практическое занятие № 2. *Театр эпохи развитого Средневековья.*

Трансформация традиций средневекового театра в современных театрализованных праздниках (карнавалах, маскарадах, шествиях).

Практическое занятие № 3. *Перчаточные куклы.*

Перчаточные куклы. Марионетки. Тростевые куклы. Теневой театр.

Самостоятельная работа: Подготовка презентации «Перчаточные куклы. Марионетки. Тростевые куклы. Теневой театр».

Практическое занятие № 4*.* *Комедия дель арте.*

Истоки, пути формирования, эстетические принципы комедии дель арте. Подготовка презентаций и выступление по темам на выбор: «Скоморохи и их товарищи. Театр кукол», «Скоморошество. Истории и сюжеты, разыгрываемые скоморохами», « Герои кукольного театра и история их появления в разных странах», « Пульчинелла, Полишинель, Панч, Петрушка», «Особая природа кукольного театра. Актер и кукла», « Перчаточные куклы. Марионетки. Тростевые куклы», «Теневой театр», « Сюжеты кукольного театра», «Разнообразие игровых форм культуры Средневековья», «Средневековый город как центр культуры», «Профессиональные «развлекатели» — жонглеры», «Бродячие сюжеты Средневековья». Разработка презентаций и выступлений по темам на выбор: «Жанры религиозного театра: литургическая драма, мистерия, миракль», «Светский театр: моралите», «Обращение к античности и связь с театральной культурой Средневековья», «Театр эрудитов (ученый театр)», «Поиски в области театральной архитектуры и декорационного искусства», «Становление профессионального театра. Народный театр: фарс», «Трансформация жанра в современном театре», «Трансформация традиций средневекового театра в современных театрализованных праздниках (карнавалах, маскарадах, шествиях)». «Особенность народного театрального жанра комедии дель арте — маска как определенный социально-психологический тип», « Сатирические маски (старики), комические маски (слуги или дзанни)», « Импровизация — основа комедии масок», «Близость комедии дель арте карнавальной культуре Средневековья», « Традиции комедии дель арте в творчестве Ж.-Б. Мольера, К. Гоцци, П. Мариво».

Тема 1.7.1 Культурный феномен Возрождения.

Культурный феномен Возрождения. Театр Италии. Испанский театр. Английский театр. Северное Возрождение. Обращение в Италии к Античности в эпоху Возрождения — обращение к собственному духовному наследию. Испанский театр – театр плаща и шпаги. Связь испанского театра эпохи Возрождения с народной зрелищной традицией. Театральное здание и спектакль.

Самостоятельная работа: Подготовка письменной экспликации драматического произведения (по выбору студента).

Тема 1.7.2. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника.

Стиль актерского искусства и его эволюция. Образ человека в классицизме и картезианской философии. «Идея чести — основополагающее понятие испанского гуманизма и центральная тема героических драм Лопе де Вега», «Ренессансные комедии Тирсо де Молина», «Севильский озорник, или Каменный гость» — первая в истории мировой литературы драматургическая обработка легенды о Дон Жуане, «Мотив судьбы в философских пьесах П. Кальдерона», «Элементы драматургии барокко», «Организация театральных зрелищ, театрально декорационное и актерское искусство».

*Английский театр.*Северное Возрождение. Театр Англии как символ Возрождения и аккумулятор идей трагического гуманизма. Возникновение гуманистической драмы. Основные драматические жанры. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника. Стиль актерского искусства и его эволюция. Предшественники Уильяма Шекспира. Драматургия Кристофера Марло. Младшие современники Шекспира. Эволюция сценического стиля от Ренессанса к барокко.

Творчество Уильяма Шекспира. Творчество Уильяма Шекспира в контексте английской театральной культуры его времени. Драматургическое наследие У. Шекспира: комедии, хроники, великие трагедии.

Тема 1.7.3 Французский театр.

Тенденции барокко. Стиль актерской игры.

*Французский театр.*Формирование профессионального театра во Франции. Влияние итальянской театральной культуры. Тенденции барокко. Бургундский отель XVI - начала XVII вв. Стиль актерской игры и декорационное искусство. Театр классицизма: норма превыше всего. Образ человека в классицизме и картезианской философии. Борьба между долгом и чувством в драматургии классицизма. Кодекс правил французского классицизма: пятиактная структура, три единства, строгое разделение жанров, преобладание монологов и диалогов над действием. «Расцвет классики французской трагедии». Подготовка краткого доклада по темам на выбор: **«**Расцвет классицистской трагедии в творчестве П. Корнеля, Ж. Расина, Вольтера», «Бессмертная «Федра» Расина», «Барокко и классицизм в творчестве Пьера Корнеля», «Жан Расин как драматург, постановщик и театральный педагог», «Эстетика классицистского спектакля во второй половине XVII в», «Театральная деятельность Жана-Батиста Мольера», «Ведущие актеры труппы Мольера», «Организация Комеди Франсэз», «Постановки французских трагедий на сцене русского театра XIX в».

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения «Образ человека в классицизме и картезианской философии».

Практическое занятие № 5. *Творчество Шекспира.*

«Сонеты Шекспира». Чтение и анализсонетов по группам: «Ромео и Джульетта» – любовь в вечности. «Гамлет»,«Король Лир», «Макбет» — диалог с традицией. «Мировые Гамлеты» Подготовка ивыступление по группам с темами сообщений: **«**Мировые Гамлеты: ПолСкофилд, Лоуренс Оливье», «Традиция «русских» Гамлетов: П. Мочалов, В.Каратыгин, И. Смоктуновский, В. Высоцкий, Е. Миронов», « Загадка личностиШекспира», «Шекспировский вопрос»: многочисленность гипотезотносительно авторства шекспировских произведений. «Король Лир» (У. Шекспир). «Двенадцатая ночь» (У. Шекспир).

Тема 1.8.1 Театр эпохи Просвещения: между разумом и чувством.

*Эволюция французского классицистского театра в XVIII в.*Драматургия и театральнаядеятельность Вольтера. Театрально-эстетические идеи Дени Дидро,теоретическое и практическое обоснование им жанра "мещанской драмы".Дидро об актерском искусстве ("Парадокс об актере"). Центральнаяпросветительская и воспитательная роль театра в трактатах Дени Дидро. «Гении театрального искусства эпохиПросвещения» Подготовка и представление презентаций по темам: «Жан ЖакРуссо и театр», «Гений комедии-Пьер Бомарше», «Жизнь героев Бомарше намировой сцене», «Русские Фигаро», «Драматургия Шекспира в сценическихпереработках», «Основные тенденции актёрского искусства во Франции XVIIIвека», «Театр эпохи Великой Французской революции»

Самостоятельная работа: Учебно-исследовательская работа (по выбору студента).

Тема 1.8.2. Театральное искусство Италии XVIII века.

Просветительская реформа в итальянском театре. Эволюция комедии дель арте. Реформа комедии Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци. Полемика Гоцци с Гольдони и Кьяри. Итальянская классицистская трагедия. Итальянский оперный театр. Актерское и театрально-декорационное искусство Италии XVIII в.

Тема 1.8.3 Формирование немецкого театра XVIII в.

Театральная деятельность Каролины Нёйбер. Драматургия Иоганна-Вольфганга Гете. Театрально-эстетические идеи и режиссерская деятельность Гете в Веймарском театре. Специфика "веймарского классицизма". Драматургия Фридриха Шиллера и его театральная деятельность в "веймарский период". Основные тенденции актерского искусства Германии XVIII в. Движение «Бури и натиска». Тема Фауста и Мефистофеля (миссия, предназначение Человека и сроки прохождения жизненного пути в искусстве XX века). «Порыв духа и страсти души в театре романтизма». **«**Возникновение и эволюция романтического театра в Германии», «Испанский кружок романтиков и его театральные концепции», «Театрально-эстетические концепции Э.-Т.-А. Гофмана и его театральные эксперименты», «Виктор Гюго — крупнейший драматург-романтик и теоретик романтического театра», «Особое место романтической драмы «сына века» Альфреда де Мюссе», «Комедии с трагическим концом», «Английское сценическое искусство первой половины XIX в», «Джордж Гордон Байрон и театр», «Основные тенденции актерского искусства. Формирование сценических канонов "викторианской эпохи", «Великие актеры-романтики: Фредерик Леметр, Элиза Рашель, Эдмунд Кин».

Самостоятельная работа: Работа с конспектом лекции (обработка текста), ответы на контрольные вопросы.

Тема 1.8.4. Театральные события, стили и направления в культуре XIX века.

*Возникновение профессии режиссера как толкователя текста.*Театральные события, стили и направления в культуре XIX века.Европейский театр: движение свободных сцен и появление новой драмы. «Новая драматургия» рубежа веков: Г. Ибсен, М. Метерлинк, А. Чехов. Возникновение профессии режиссера как толкователя текста.

Практическое занятие № 6. *Гении театрального искусства эпохи Просвещения.*

«Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера. Специфика вагнеровской музыкальной драмы», «Принципы "искусства будущего". «Вагнеровская идея синтеза искусств. Проблема мифа в творчестве Вагнера», «Вагнер и Ницше», «Режиссерско-постановочная деятельность Вагнера в Байрейтском театре».

Самостоятельная работа: Подготовка и представление презентаций по теме (по выбору студента).

Практическое занятие № 7. *Великие актёры XIX века.*

«Великие актёры XIX века» Разработка презентации по темам на выбор: «Великие актеры XIX в.: Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини, Сандро Моисеи», «Театр Сары Бернар».

Тема 1.9.1 Возникновение и становление русского театра.

Народные истоки русского театра. Языческие и фольклорные корни русского театра. Скоморошество. Обряды. Игрища. Кукольный театр. Преследование скоморохов церковью и государством.

Самостоятельная работа: Подготовка и представление презентаций по теме (по выбору студента).

Тема 1.9.2 Театральная культура России XVII-XVIII веков.

Придворный театр царя Алексея Михайловича. Петровские реформы: новые черты в идеологии русского общества и новые формы быта. Начало школьного театра в России. Классицизм в русской драматургии. А. П. Сумароков и М. В. Ломоносов. Создание русского национального театра. Федор Волков и ярославский театр «охочих комедиантов». Учреждение русского государственного публичного театра. Крепостной театр. Театральная труппа графа Шереметева.

Тема 1.9.3 Русский театр XIX века.

Русский классицизм и романтизм. Д. Фонвизин. А. С. Грибоедов. Драматургия А.С. Пушкина. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Драматургия А.С. Пушкина. Загадка «Бориса Годунова» .A.С. Пушкин «Мои замечания об русском театре». Драматургия М. Ю. Лермонтова. Драматургия Н.В. Гоголя «Ревизор».

Самостоятельная работа: Аналитическая обработка текста (рецензирование).

Тема 1.9.4 Театр К.С. Станиславского.

Открытие МХТ. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко*. К. С. Станиславский.*Жизнь и творчество. Открытие МХТ. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Чеховские спектакли МХТ. Стиль раннего МХТ. Теоретическое наследие Станиславского. Подробный анализ книг: «Работа актера над собой». Отказ от дилетантизма. От ремесла к искусству. «Работа актера над ролью». Предлагаемые обстоятельства. «Моя жизнь в искусстве». Этика Станиславского. Мировое значение системы Станиславского.

Тема 1.9.5 Русский театр в 20-30-е годы XX века.

*Последователи и ученики К.С. Станиславского.*Е. Б. Вахтангов. М. А. Чехов. А. Д. Дикий. В. О. Топорков. Б. Е. Захава. П. М. Ершов. А. Я. Таиров. Е. Б. Вахтангов, жизнь и творчество. Театральные открытия Е.Б. Вахтангова. Театр – студия. Творческий путь B.Э. Мейерхольда. Конструктивизм и биомеханика в творчестве. «Камерный театр» А Я. Таирова. Театр М.А. Чехова. Развитие наследия Станиславского. Анализ теоретических статей М.А. Чехова: «О технике актёра», «Путь актёра».

Самостоятельная работа: Подготовка к конференции.

Тема 1.9.6 Творческий путь B.Э. Мейерхольда.

Конструктивизм и биомеханика в творчестве.

Тема 1.9.7 Советский театр 40-60 годов.

Особенности развития театра в СССР. Социалистический реализм. Обращение театра к произведениям классической драматургии.

Самостоятельная работа: Составление структурного плана по теме.

Тема 1.9.8 Произведения советской литературы на сцене.

 «Нашествие» Л.М. Леонова, «Русские люди» К.М. Симонова, «Фронт» А.Е. Корнейчука. Выдающиеся советские драматурги: В. Розов, А. Арбузов. Творчество Ю. Любимова в «Театре на Таганке».

Практическое занятие № 8. *Развитие реалистической школы русского театра.* Подготовка презентаций, видеоматериалов по группам и защита: **«**Три гения русской сцены: П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин», «Малый театр и Александрийский театр — императорские сцены», «Драматургия И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого», «А.Н. Островский и театр», «Драматургия Островского», «Проект А.Н. Островского по реформе театра в России».

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций, видеоматериалов по группам и защита.

Практическое занятие №9*.**Драматургия А.П. Чехова – основа развития театрального искусства в XX веке.* Подготовка презентаций, видеоматериалов по группам и защита: «А.П. Чехов – жизнь и творчество», «Своеобразие пьес Чехова. Первые постановки. Отзывы критики «Разбросанность композиции», «Подробности быта и нарушение законов сценического действия. Вывод событий на периферию. «Чайка». Особенности чувств, настроений, характеров и взаимоотношений героев. Подбор бытовых линий», «Три сестры». «Случайные» реплики персонажей. «Подводное течение» как наиболее существенный принцип в драматическом движении чеховских пьес. «Вишневый сад». Присутствие за внешне бытовыми эпизодами и деталями непрерывного внутреннего интимно-лирического потока. «Постановка пьес А.П. Чехова в театре К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко».

Тема 1.10.1 Драматургия и театрально-критическая деятельность Эдварда Гордона Крэга.

Крэг и символизм. Крэговские замыслы постановок Шекспира. Бертольд Брехт и театр «Берлинер ансамбль». Английский театр: от Б. Шоу к «драматургии рассерженных» Дж. Осборна. Творческий путь Ингмара Бергмана, Джордже Стреллера, Питера Брука, Петера Штайна.

Самостоятельная работа: Подготовка докладов по теме «Театр «Берлинер ансамбль».

Тема 1.10.2 Английский театр: от Б. Шоу к «драматургии рассерженных» Дж. Осборна.

Тема 1.10.3Театральное искусство США.

Первый опыт шоу-бизнеса. Театры Бродвея. Особый тип спектакля — мюзикл. «Вестсайдская история», «Иисус Христос — суперзвезда», «Волосы». Творчество Э.-Л. Уэббера. Понятия «оф-бродвей» и «оф-оф-бродвей».

Самостоятельная работа: Просмотр мюзикла и написание экспликации (по выбору студента).

Тема 1.10.4 Театр в конце XX века.

*Основные театральные сцены мира.*Малый театр (Москва), Александрийский театр (Санкт-Петербург), Комеди Франсез (Франция) — драматические театры с многовековой традицией, хранители национальной культуры. Многообразие театральных форм в современном мире. Камерный театр. Стремление театра превратить сцену в место встречи и взаимной исповеди актера и зрителя.

Тема 1.10.5Театр начала XXI века.

Театр-лаборатория. Ежи Гротовский и «Бедный театр». Экспериментальный театр в области актерской игры и режиссуры. Возможность участия зрителя в творческом процессе. Тотальный театр как эстетический идеал и футуристический проект. Театр улицы: возвращение к истокам.

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме (по выбору студента).

Практическое занятие № 10. *Театральные подмостки.*

Выступление с докладами и презентациями по темам: «Театральные подмостки: улица, площадь, рынок, метро, университет и т. д», «Хэппенинг как форма театральной деятельности», «Использование всех видов искусства, всех воображаемых технических возможностей и окружающей среды».

Раздел 2. Кино-университет.

Тема 2.1. Начало кино в России.

Тема 2.1.1 Изобретение кино.

Зарождение кинематографа в России. Зарождение кинематографа в России. Первые отечественные фильмы. Появление профессии режиссера в производстве фильмов. Режиссеры немого кино: Л. Кулешов, Д. Вертов, В. Пудовкин и др.

Самостоятельная работа: Подготовка докладов по теме (по выбору студента).

Тема 2.1.2. В. Пудовкин и др.

Развитие киноязыка и средств художественной выразительности в фильме. Создание художественного образа на экране.

Тема 2.1.3 С.М. Эйзенштейн и его вклад в теорию и практику кино.

Увлечение театром, обучение у В. Э. Мейерхольда. Переход в кино, работа с передовыми кинематографистами (Л. Кулешовым, Д. Вертовым, Э. Шуб, Л. Оболенским). Вклад Эйзенштейна в теорию и практику кино. Развитие теории монтажа, фильм как «монтаж аттракционов». Музыка в фильмах, достижение звукозрительного синтеза, полифонии. Использование возможностей цвета в кино.

Самостоятельная работа: Подготовка презентации по теме.

Тема 2.1.4. Развитие теории монтажа, фильм как «монтаж аттракционов».

Музыка в фильмах.

Тема 2.1.5 Творчество С.М. Эйзенштейна.

Развитие теории монтажа, фильм как «монтаж аттракционов».

Самостоятельная работа: Подготовка глоссария по теме «Монтаж аттракционов».

Тема 2.1.6. Фильмы эпохи немого и звукового кино.

Фильмы эпохи немого и звукового кино: «Стачка», «Броненосец «Потемкин»; «Александр Невский», «Иван Грозный». Взаимоотношения С. Эйзенштейна и власти. Свобода творчества и социальный заказ.

Тема 2.1.7

Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Александр Невский». Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов «Стачка», «Броненосец Потёмкин», «Александр Невский», «Иван Грозный».

Самостоятельная работа: Подготовка письменной экспликации.

Тема 2.1.8.

Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Иван Грозный».

Тема 2.1.9 С.Ф. Бондарчук и его творчество.

Страницы биографии: от актера — к режиссеру. Актерские работы С. Бондарчука: Тарас («Тарас Шевченко»), Дымов («Попрыгунья»), Отелло («Отелло»), отец Сергий («Отец Сергий»). Актерские работы С .Бондарчука в снятых им фильмах: Андрей Соколов («Судьба человека»), Пьер Безухов («Война и мир»), Звягинцев («Они сражались за Родину») и др. Точный психологический рисунок роли, эмоциональная насыщенность и пластическая выразительность образов.

Самостоятельная работа: Подготовка презентации по теме.

Тема 2.1.10. Экранизация классических произведений отечественной литературы.

Режиссерские работы С. Бондарчука: «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину» и др. Связь кино с литературой: воплощение классики на экране. Поиски кинематографической выразительности, бережное отношение к авторскому слову.

Тема 2.1.11 Внимание к актерскому воплощению образов, создание актерского ансамбля в фильме.

Мастерство крупномасштабных постановок и батальных сцен. Точность и выразительность в изображении личности героев и народных масс. Музыка в создании образов и атмосферы фильма.

Самостоятельная работа: Составление графического плана мизансценирования.

Тема 2.1.12 «Фильмы С.Ф. Бондарчука».

Просмотр и обсуждение отрывков из фильмов. Просмотр и обсуждение отрывков из фильмов «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину».

Самостоятельная работа: Подготовка письменной экспликации.

Тема 2.1.13 Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Война и мир».

Просмотр и обсуждение отрывков из фильмов. Просмотр и обсуждение отрывков из фильмов «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину».

Самостоятельная работа: Подготовка письменной экспликации.

Тема 2.1.14 А.А. Тарковский.

Особенности творческой манеры. Поиск собственного пути. Особенности творческой манеры. Специфичность манеры киноповествования. Герои фильма, атмосфера, пространство и время фильма. Особенности творчества А. Тарковского — авторское стремление исследовать космос человеческой души, сущность нравственных устремлений в контексте глобальных проблем времени.

Самостоятельная работа: Составление графического плана мизансценирования (фильм по выбору студента).

Тема 2.1.15 Своеобразное построение экранного пространства.

Новое в языке кино (необычность движения камеры, создание особого пространства и т. д.). Лексика и пространство.

Самостоятельная работа: Составление графического плана мизансценирования (фильм по выбору студента).

Тема 2.1.16 Основные работы А. Тарковского.

Фильмы А. Тарковского:«Иваново детство» — противопоставление войны и детства; «Андрей Рублев» — роль художника в жизни; спор о человеке, об искусстве, нравственные, философские, религиозные проблемы в фильме. «Зеркало». Автобиографические мотивы сюжета. Стремление выразить на экране переживания человека в период его самоосознания, становления и развития. Выразительные средства экрана в воссоздании внутреннего мира человека.

Самостоятельная работа: Подготовка презентации по теме.

Тема 2.1.17 «Солярис» — размышления о проблемах бытия в контексте фантастического сюжета (по С. Лему).

Самостоятельная работа: Составление графического плана мизансценирования.

Тема 2.1.18 «Фильмы А.А Тарковского».

Просмотр группами фильмов и представление наиболее ярких моментов с объяснением мотивации выбора.

Самостоятельная работа: Просмотр группами фильмов и представление наиболее ярких моментов с объяснением мотивации выбора.

Тема 2.1.19 Просмотр группами фильмов и представление наиболее ярких моментов с объяснением мотивации выбора. «Солярис».

Самостоятельная работа: Подготовка письменной экспликации.

Тема 2.1.20 Просмотр группами фильмов и представление наиболее ярких моментов с объяснением мотивации выбора. «Сталкер».

Самостоятельная работа: Подготовка письменной экспликации.

Тема 2.1.21 «Упражнения на наблюдательность и движение».

Задачи: развитие актерского мастерства и совершенствования техники, помощь актерам в раскрытии своих импровизаторских способностей.

Упражнения: **«**Пробуждение», «Животные», «Движение в пространстве», «Неподвижность и скорость», «Смена темпа», «Движение под музыку», «Нейтральность», «Глина», «Заполнение пространства».

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по образцу.

Тема 2.1.22 «Упражнения на импровизацию».

Задачи: развитие актерского мастерства и совершенствования техники, помощь актерам в раскрытии своих импровизаторских способностей.

Упражнения: «Застывшие реплики», «Статуи», «Танец имени», «Оркестр», «Второй вариант», «Групповая экспрессия», «Три слова», «Одно слово за раз», «Сцена в обратном порядке», «Сказка», «Иностранное кино», «Добавление события», «Скажи «ДА» - «Рекламное агентство», «Враньё».

Самостоятельная работа: Выполнение вариативных упражнений.

Тема 2.1.23 «Работа с эмоциями».

Задачи: развитие актерского мастерства и совершенствования техники, помощь актерам в раскрытии своих импровизаторских способностей.

Упражнения: «Физические препятствия», « Повлияй на игрока».

Самостоятельная работа: Проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Сидорина И.К. «Народные театры» М.: М.: Издательский центр «Академия», 2011

Дополнительные источники:

2.   Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Дом, 2012.

3.   Басина Н., Суслова О. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2011.

4.   Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. М., 2014.

5.   Букатов В.М. Педагогические таинства игр: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2013.

6.   Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 2011.

7.   Вилар Ж. О театральной традиции. М., 2012.

8.   Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре. М., 2010.

9.   Гиппиус С. Гимнастика   чувств: Тренинг творческой психотехники*. –* М.: Искусство, 2012.

10.   Гипсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. - М.: Прогресс, 2011.

11.   Дети. Театр. Образование: Тезисы докладов международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2012.

Список Интернет-ресурсов

www.kulturagz.ru;

www.kultura-portal.ru;

www.smotr.ru.

www.liart.ru;

www.library.ru;

[www.museum/МЗОб](http://www.museum/%D0%9C%D0%97%D0%9E%D0%B1);

www.rsi.ru.