

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»

Балашовский институт (филиал)

**«История русского драматического театра:
от истоков до начала XX века»**

Методические указания к курсу
для студентов специальности 050301 «Русский язык и литература»

Саратов 2011

УДК
ББК
И

Автор-составитель
Е. П. Кудинова

Методические указания к курсу «История русского драматического театра: от истоков до начала XX века» составлены в соответствии с учебной программой и предназначены для студентов филологического факультета специальности 050301 «Русский язык и литература». В них представлены содержание изучаемого курса, планы практических занятий, вопросы к зачёту, словарь терминов.

Рекомендуется к опубликованию в электронной библиотеке кафедрой литературы Балашовского института (филиала) Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского.

Работа представлена в авторской редакции.

© Кудинова Е.П., 2011

Содержание

1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
2. Содержание дисциплины	4
3. Планы практических занятий	12
4. Библиографический список	14
5. Вопросы к зачёту.....	15
6. Словарь терминов	17

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

«История русского драматического театра: от истоков до начала XX века» является дисциплиной по выбору учебного плана специальности 050301 «Русский язык и литература». Данная дисциплина находится в прямой взаимосвязи с курсами «История русской литературы», «История мировой художественной культуры».

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Основной целью курса является ознакомление студентов с историей русского драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека.

Задачи — дать базисные теоретические историко-театральные знания с целью формирования навыков осмысления русского театрального процесса, формирования общей театральной культуры.

2. Содержание дисциплины

Зарождение русского театрального искусства

«Игрищное» театральное искусство Древней Руси. Обряды. Праздники. Игры-представления: песни, пляски, игра на музыкальных инструментах. Зарождение элементов драматического действия: диалог, ряженье, лицедейство. Процесс дифференциации игрищ на обрядовые и драматические. Возникновение устной народной драмы. Артели или «ватаги» скоморохов. Места проживания. Характер выступлений. Типичные сюжеты. Импровизации. Использование бутафории, костюмов, масок и грима. Скоморохи-циркачи. Первые опыты дрессировки диких зверей. Скоморохи-кукольники. Народные площадные театры: тематика и жанровые формы выступлений (пантомима, игра на музыкальных инструментах, песни, цирковые номера и т.п.). Отношение церкви к скоморохам. Значение творчества скоморохов для отечественного театрального искусства.

Русский театр в XVII веке

Влияние европейского театрального искусства на процесс зарождения отечественного театра. Создание придворного театра при царе Алексее Михайловиче (1672). Репертуар. Актерский состав. Оформление спектаклей. Костюмы. Музыкальное сопровождение. Устройство сцены в селе Преображенском и в Кремле. Появление первых русских актеров.

Школьный театр при Славяно-греко-латинской академии, при первом лечебном медицинском заведении в России Московском госпитале, в духовных семинариях и училищах Львова, Тифлиса и Киева. Репертуар. Творчество Симеона Полоцкого.

Расцвет народной драмы. Инсценировка устных и письменных

произведений, свадебных диалогов и т.п. Драма «Лодка» как отражение народных представлений о Степане Разине и Ермаке Тимофеевиче. Репертуар. Выразительные средства актерской игры.

Развитие кукольного театра. Тематика первых кукольных представлений.

Появление (конец XVII в.) крепостного театра. Разновидности крепостных театров: домашний, помещичий, коммерческий. Купеческий и разночинский крепостной театр. Первые оперно-балетные представления. Школы крепостных актеров.

Благородный любительский театр. Соотношение понятий любительское и профессиональное искусство в театральной практике XVII века. Драматургия дворянского театра. Оформление спектаклей. Актерские техники.

Отечественное театральное искусство в XVIII веке

Возобновление театральных представлений при Петре I. Создание Массового общедоступного театра (1702 г.) Построение на Красной площади «Комедийной хоромины». Попытка привлечения иностранных актеров. Появление в «Санкт-Петербургских ведомостях» первых информации о театральных спектаклях.

Театральное искусство в середине XVIII века при императрице Елизавете Петровне. Указ об учреждении профессионального русского театра (1756 г.) Театральная деятельность А.П. Сумарокова. Создание первого провинциального театра. Творчество Ф.Г. Волкова. Публикации первых театральных статей теоретического характера. Появление к концу XVIII века первых образцов театральной критики: стихотворные послания и элегии А.П. Сумарокова, стихи Ф.А. Козловского и др. Полемика литературно-театральных направлений в сатирических журналах «Трутень», «Смесь». Новиковский «Трутень» о драматургии Фонвизина. Журнал «Пустомеля» об актерском мастерстве И.А. Дмитревского.

Роль журнала И.А. Крылова «Почта духов» (1789 г.) в развитии теории театрального искусства. Формирование взглядов на сценическое творчество. Оценка спектакля с позиции «общественной пользы».

Вопросы драматургии и театрального искусства в творчестве Н.М. Карамзина. Предмет и задачи искусства. Развитие теории театральной критики. Формирование жанра театральной рецензии. Требование комплексного рассмотрения всех компонентов спектакля. Разработка критериев оценки техники актерской игры. Сравнительные характеристики русских и французских мастеров сцены.

Возникновение первых императорских театров в Петербурге. Создание

Комитета главной Дирекции петербургских придворных театров.

Организация театральных представлений в первой половине XIX века

Театральная жизнь Петербурга. Частные театры. Своеобразие французского и немецкого коллективов. Усиление значения императорских театров. Церемония торжественного открытия Малого театра в Москве (1724 г.) и Александринского театра в Петербурге (1832г.) Сравнительная характеристика императорских театров обеих столиц. Расширение полномочий театральной дирекции, ее структурные подразделения и функции. Зарождение процесса монополизации театрального искусства. Принятие новых правовых норм, регулирующих деятельность театральных коллективов. Постановление Театральной Дирекции 1825 года об учреждении в императорских театрах должности «режиссер», объем его служебных обязанностей. Правовые основы оплаты труда актеров императорских театров. Процесс создания спектакля. Система профессиональной подготовки актера. Театральная педагогика. Актерские амплуа и их разновидности. Социальный статус актера.

Формы художественного и музыкального оформления спектакля. Интерьер театральных зданий. Объем понятий: ложа, партер, кресло, раек и др. Появление в 1830 году нумерации мест. Изменение внешнего вида партера. Структура театральных представлений императорских театров. Особенности этических норм поведения зрителей.

Процесс дифференциации видов театрального искусства. Разделение театральных коллективов на музыкальные и драматические. Завершение процесса монополизации театрального искусства. «Положение об управлении императорскими Санкт-Петербургскими театрами» (1827 г.). Запрещение частных театров. Расширение полномочий Театральной Дирекции.

Театральная журналистика первой половины XIX века. Издание первого в России театрального журнала «Драматический вестник» (редактор А.А. Шаховской, 1808 г.) и первого театрального альманаха «Русская талия» (редактор Ф. В. Булгарин, 1821).

Развитие театральной журналистики. Создание журналов: «Драматический альбом для любителей театра и музыки на 1826 год», «Драматический альманах на 1828 год» и др. Становление во второй трети XIX века нового типа театрального журнала. Театральная критика: тематика, жанровое своеобразие, методика аргументации суждения.

Развитие русской сентиментальной драмы. Драматургия Н.И. Ильина. Успех на сценах императорских театров по пьесам «Лиза, или Торжество благодарности» (1802); «Великодушные, или рекрутский набор» (1803). Пьесы

В.М. Федорова. «Любовь и добродетель» (1803); «Клевета и невинность» (1805). Постановка переводных пьес А. Коцебу. Драма «Ненависть к людям и раскаяние».

Драматургия И.А. Крылова. Шутотрагедия «Подщипа (Трумф)». Прозаическая комедия «Пирог» (1802), комедия «Модная лавка» (1806). Идея национального воспитания в водевиле «Урок сыновьям и дочкам» (1807).

А.А. Шаховской. Сатирическая комедия «Полубарские затеи, или Домашний театр» (1808).

Классицистические трагедии В.А. Озерова. «Эдип в Афинах» (1804). Триумфальная премьера спектакля «Дмитрий Донской» в Петербургском Большом театре (1807).

Пушкин о традиции и новаторстве в драматургии Озерова.

Ранний русский водевиль. Период подражания французским образцам. Создание оригинальных произведений. Водевили Н.И. Хмельницкого, Л.И. Писарева и А.А. Шаховского. Сравнительная характеристика тематики и художественного своеобразия.

Драматургия декабристов. Переводы и оригинальные пьесы В.К. Кюхельбекера. Трагедия «Аргивяне» (1825). Историческая трагедия «Прокофий Ляпунов» (1834).

Характерные особенности драматургии Рылеева. Историческая дума «Богдан Хмельницкий». Незавершенные драматургические произведения (обзорная характеристика).

Вклад А.С. Грибоедова в развитие отечественной драматургии. Комедия «Горе от ума» и ее сценическая история.

Взгляды А.С. Пушкина на драму и театр. «Письмо к издателю «Московского Вестника»» (1828). «Варианты предисловия к Борису Годунову» (1829-1830). Наброски-статьи о народной драме и драме Погодина «Марфа-посадница». Статьи «Мои мысли о Шаховском», «Мои замечания о русском театре» и др. А.С. Пушкин об актерском мастерстве. Сравнительная характеристика русской и французской актерской школы. Пушкин о своеобразии русского балета. Анализ и оценка актерского мастерства Михаила Щепкина. Драматургия А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов». Их постановка на отечественной сцене.

Драматургия Н.В. Гоголя. Комедия «Ревизор». Замысел и воплощение на сцене Александринского театра. Н.В. Гоголь о трактовке образа Хлестакова актером Николаем Дюром и проблемах театрального искусства. Обзорная характеристика статей «Петербургская сцена» в 1835\1836 гг.»,

«Петербургские записки 1836 года», «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности 1845 г.» и др.

Зарубежная классика на российской сцене в первой половине XIX века. Интерес к трагедиям В. Шекспира. Переводы В.К. Кюхельбекера, Н.А. Полевого, актера Александринского театра Я.Г. Брянского. Постановка пьес Мольера, Шиллера.

Драматургия М.Ю. Лермонтова. Первая пятиактная трагедия в стихах «Испанцы». Ранние произведения. «Люди и страсти». Автобиографическая драма «Странный человек». Драма «Маскарад» (1835 г.) и ее сценическая история.

Трагедийные актеры. Дебют в начале XIX века А.С. Яковлева. Исполнение главных ролей в трагедиях А.П. Сумарокова «Княжна». Особый успех у публики в роли Дмитрия Донского. Трагедии В.А. Озерова. Отход от классицистической традиции.

Трагик Я.Г. Брянский, последователь А.С. Яковлева. А.С. Пушкин о творчестве Яковлева и Брянского.

Творчество Е. Семеновой. Роль Н.И. Гнедича в формировании ее эстетических взглядов и исполнительской манеры. Пушкин о таланте Екатерины Семеновой. Вклад Е. Семеновой в развитие теории театра. Утверждение целесообразности единого художественного руководства процессом создания спектакля. Обязательность актерского ансамбля.

Особенности русской и зарубежных актерских школ. Журнальная полемика о преимуществах исполнительской манеры Екатерины Семеновой и французской трагедийной актрисы Жорж.

Творчество П. С. Мочалова. Журнал «Благонамеренный»: «О появлении на московской сцене нового трагического актера г. Мочалова». Первые роли в спектаклях по пьесам классицистов. Переход на мелодраматический, а затем романтический репертуар. Обращение к западноевропейской классике. Оригинальная трактовка шиллеровского Фердинанда. Блестящее исполнение главных ролей в спектаклях по трагедиям Шекспира: «Отелло», «Король Лир», «Ричард III», «Ромео и Джульетта». Триумфальный успех на сцене Малого театра в роли Гамлета.

Выдающийся трагик Александринского театра Василий Каратыгин. Классический репертуар. Эстетические взгляды Каратыгина. Своеобразие предварительной работы над образом и его сценическим воплощением. Идентичность репертуара Мочалова и Каратыгина. Журнальная полемика о трактовке актерами роли Гамлета. Сравнительная характеристика двух

великих трагиков в критических статьях Белинского, Шевырева, Аксакова и др. Знаменитые партнерши Мочалова – Л.П. Никулина-Косицкая, П.И. Орлова.

Актриса Александринского театра А.М. Каратыгина-Колосова. Ампула романтической героини.

Процесс дифференциации театрального искусства на различные виды. Выделение драматических и балетных коллективов. Отечественные традиции балетного искусства. Приглашение в Россию Шарля Дидло. Реформа русского балета. Балетные спектакли Ш. Дидло по романтическим поэмам А.С. Пушкина. Новые костюмы артистов балета.

Исполнительское искусство А.И. Истоминой. Известные комедийные актеры начала XIX века В.Ф. Рыкалов, Х.П. Рахманов, Е.С. Сандунова. Характерная актриса Е.И. Ежова и другие. Знаменитый актер комедии и водевиля Н.О. Дюр. Трактовка образа Хлестакова. Н.В. Гоголь об игре Дюра в комедии «Ревизор». Прием гротеска в творчестве актера В. И. Живокини.

Жизнь и творчество М. Щепкина. Ампула комедийного характерного актера в первый период творчества. Реформа М. Щепкина. Сущностные изменения в технике исполнения и критериях оценки актерской игры. Трактовка М. Щепкиным образов Фамусова в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Роль М. Щепкина в утверждении реалистической традиции на русской сцене.

Репертуар ведущих драматических театров и творчество выдающихся актеров второй половины XIX века

Драматургия А.Н. Островского. Усиление в 1850-1870-х гг. общественного значения Малого театра. Творческий союз А.Н. Островского с выдающимися актерами Малого театра и дальнейшее сотрудничество. Творчество актера П.И. Садовского, исполнителя 30 ролей в спектаклях по пьесам А.Н. Островского. Развитие щепкинских традиций. Величайшее достижение П.И. Садовского – роль Любима Торцова в пьесе «Бедность – не порок».

Л.П. Никулина-Косицкая – первая исполнительница роли Екатерины в драме Островского «Гроза». Своеобразие исполнительской манеры актеров малого театра С.В. Шумского, С.В. Васильева, И.В. Самарина. Пьесы А.Н. Островского на сцене Александринского театра.

Драматургия А.В. Сухово-Кобылина. Постановка первой пьесы «Свадьба Кречинского» в Малом (1855 г.) и в Александринском (1856) театрах. История постановок пьес «Дело» и «Смерть Тарелкина».

Сценическая история пьесы А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Первая постановка в Александринском театре в 1867 г. А.А. Никольский – исполнитель роли Бориса Годунова. Своеобразие спектаклей на сценах Мариинского и Малого театров. Премьерный спектакль «Царь Федор Иоаннович» в день открытия МХТ.

Драматургия Л. Н. Толстого. Пьесы для народных театров. Первое сценическое воплощение пьесы «Власть тьмы, или коготок увяз – всей птичке пропасть» на сцене Театра Литературно-художественного кружка в 1895 г.

Спектакли 1895 г. Александринского и Малого театра по пьесе «Плоды просвещения». Постановка пьесы «Живой труп» К.С. Станиславским в театре «Московского общества искусства и литературы». Лучшие актерские работы в спектаклях по пьесам Л.Н. Толстого.

Инсценировки произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сравнительная характеристика актерских трактовок образа в столичных и провинциальных театрах страны. Постановка спектаклей по пьесе Щедрина «Смерть Пазухина» в Харькове, Орле, Самаре, Одессе.

Процесс постановки спектакля в период актерского театра. Предпосылки коренных изменений в представлениях о профессии «режиссер» и объеме его функциональных обязанностей. Первый опыт режиссуры в начале XIX века. Постановочная деятельность А.А. Шаховского и Ш. Дидло. Стремление Н.В. Гоголя повлиять на трактовку образов в спектакле по пьесе «Ревизор» Александринского театра. Статьи Н.В. Гоголя с разъяснениями авторского замысла. Рекомендации выбора выразительно-изобразительных средств для создания комических эффектов в постановке финальной сцены.

В.Г. Белинский о коллективной природе театрального искусства, необходимости актерского ансамбля. Изучение рекомендаций А.Н. Островского актерами императорских театров. Письма драматурга как прообраз режиссерских планов построения спектакля.

Выдающиеся актеры второй половины XIX века. Творчество Н.М. Медведева, Г.Н. Федотовой, А.П. Ленского, М.Г. Савиной, П.А. Стрепетовой, Н.А. Никулиной. Вклад в развитие отечественного театрального искусства М.Н. Ермоловой и В.Ф. Комиссаржевской.

Реформа театрального искусства на рубеже XIX - XX веков. Создание Московского художественного театра

Начало творческого пути К. Станиславского (Алексеева): домашние спектакли, актерская и постановочная деятельность в Московском обществе искусства и литературы. Ранний период творчества В.И. Немировича-Данченко.

Драматургия, руководство Московским филармоническим обществом. Педагогическая деятельность.

Историческая встреча в ресторане «Славянский базар». Создание творческого союза. Основные направления реформирования театрального искусства. План подготовки к открытию МХТ. Распределение сфер влияния. Формирование актерской труппы. Разработка новых этических норм в отношениях режиссера и актеров. Кардинальное изменение проекта театрального здания. Принципиально новый подход в отношении к зрителю. Создание этического кодекса поведения зрителя в МХТ. Разработка Станиславским режиссерского плана премьерного спектакля «Царь Федор Иоаннович». Стремление к исторической точности декораций и костюмов. Поездка по старинным русским городам. Открытие МХТ. Реакция на концепцию театра и первый спектакль в московской и петербургской театральной критике. Журнальная полемика сторонников и противников эстетических принципов Станиславского и Немировича-Данченко.

Творческая эволюция МХТ. Историко-бытовая линия. Жанр фантастики в понимании К.С. Станиславского. Постановка пьесы А.Н. Островского «Снегурочка». Дебют Василия Качалова.

Линия символизма и импрессионизма. К.С. Станиславский об актерском «сверхсознании», духовном и физическом начале процесса создания образа. Линия интуиции и чувства.

Разработка метода углубленного психологизма для постановок спектаклей по инсценировкам романов И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского.

Чеховская драматургия на сцене МХТ. Обращение к пьесе «Чайка» после неудачного спектакля Александринского театра.

К.С. Станиславский об особенностях чеховской драматургии. Стремление максимально воплотить на сцене замысел автора, вскрыть «внутреннюю сущность его произведений». Творческий союз режиссера и автора пьесы. Изменение под влиянием А.П. Чехова трактовки образа Тригорина. Успех спектакля «Чайка» в МХТ. Дальнейшее сотрудничество А.П. Чехова с Московским Художественным театром. Постановка пьес «Дядя Ваня» и «Вишневый сад».

Драматургия А.М. Горького – новый этап в развитии эстетической концепции МХТ. Участие В. Гиляровского в работе театра над пьесой Горького «На дне». Режиссура спектакля. К.С. Станиславский в роли Сатина.

Творчество ведущих актеров МХТ: В. Качалов, М. Чехов, О. Книппер-Чехова, И. Москвин, М. Лилина, М. Роксанова, В. Грибунин и др.

Школы-студии МХТ. Жизнь и театральная деятельность Л.А. Сулержицкого.

Теоретические основы режиссерского театра. Возникновение принципиально новой концепции театрального искусства. Введение в теорию театра новых базовых понятий: общая концепция спектакля, сверхзадача, сквозное действие, актерский ансамбль, режиссерское решение и т.д.

Концепция актерского творчества в системе К.С. Станиславского. «Театр-представление» и «театр-переживание» (сравнительная характеристика). Основные положения книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой».

Создание в 1914 г. Московского камерного театра. Альтернативная по сравнению с МХТ концепция театрального искусства А.Я. Таирова. Актерская индивидуальность Алисы Коонен.

Уход В.Э. Мейерхольда из МХТ. Создание собственной театральной труппы. Режиссерское творчество В.Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Постановка драмы Лермонтова «Маскарад» на сцене Александринского театра в феврале 1917 года.

Творческая эволюция Е.Б. Вахтангова. Создание третьей студии МХТ.

3. Планы практических занятий

Занятие 1

Придворные театры 17-18 веков

1. Этапы возникновения и развития русских придворных театров.
2. Придворный театр при царе Алексее Михайловиче.
3. Особенности русского театрального искусства при Петре I и Елизавете Петровне.

Литература

1. Асеев Б.И. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1978.
2. Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1988.

Занятие 2

Творчество П. Мочалова и В. Каратыгина в оценке русской критики

1. Изучите рекомендованные главы по истории театра и театральной критике.
2. Сформулируйте принципиальные различия в методах актёрского перевоплощения П.Мочалова и В.Каратыгина.
3. Сделайте обзор полемических материалов об игре П. Мочалова и

В.Каратыгина, приведенных в названных пособиях.

4. Познакомьтесь со статьей В.Г. Белинского «Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета».
5. Обратите внимание на методику аргументации критика и способы словесной реконструкции спектакля Малого театра «Гамлет» 1837 г.

Литература

1. Альтшуллер А.Я. Очерки истории русской театральной критики конец XVIII- первая половина XIX века. Л., 1985.
2. Беняш Р.М. Павел Мочалов. Л., 1976.
3. Данилов С.С. Русский драматический театр Л.-М. 1957
4. Дмитриев Ю.А. Мочалов – актер-романтик. М., 1961.
5. Каратыгин П.А. Записки Л., 1970.
6. Мочалов П.С.: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о Мочалове. М.,1953.

Занятие 3

Реформа театрального искусства, создание МХТ.

1. Предпосылки театральной реформы.
2. Понятие «актерский театр», его основные характеристики.
3. Концепция нового театра, процесс подготовки к открытию МХТ. Премьерный спектакль.

Литература

1. Немирович-Данченко В.И. Избранные письма: В 2 Т. М., 1979.
2. Немирович-Данченко В.И. Театральное наследие. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1952.
3. Станиславский К.С. Работа над ролью. Собр. соч. т. 4. М., 1957.
4. Станиславский К.С. Искусство актера и режиссера//Собр.соч.в 8 т. Т.6.М.,1959.
5. Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского 1917-1938.М., 1977.

Занятие 4

Новаторство исполнительской манеры В.Ф. Комиссаржевской и М.Н. Ермоловой

1. Познакомьтесь с биографиями великих актрис, выделяя основные вехи их творческого пути.
2. Обратите особое внимание на эволюцию отношения театральной критики к актерским работам М. Ермоловой.

3. Объясните, почему первые роли актрисы на сцене Малого театра театральная критика восприняла резко отрицательно. Сравните различия в трактовках образа Катерины (драма «Гроза») Гликерией Федотовой и М. Ермоловой.
4. Изучите содержание концертных программ М. Ермоловой. Укажите ее актерское амплуа.
5. Выпишите все наиболее яркие роли М. Ермоловой. Познакомьтесь с оценками их театральной критикой.
6. Изучите материал о работе В. Комиссаржевской над ролью Нины Заречной. Объясните, почему актрису постигла неудача.
7. Выпишите основные концептуальные положения театра В. Комиссаржевской.
8. Найдите в рекомендованной литературе ответ на вопрос: почему распался творческий союз В. Комиссаржевской и В. Мейерхольда.

Литература

1. Дурылин С.Н. Мария Николаевна Ермолова. 1853-1928: Очерк жизни и творчества. М., 1953.
2. Дмитриев Ю., Рогачевский М. М.Н. Ермолова. 1853-1928. М., 1954.
3. Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. М., 1955.
4. Марков П. Вера Федоровна Комиссаржевская, М., 1950.
5. Марков П. В. Комиссаржевская. Забытое и новое. М., 1965.

4. Библиографический список

1. Асеев, Б. Н. Русский драматический театр XVII—XVIII вв. / Б. Н. Асеев. — М., 1958.
2. Белкин, А. А. Русские скоморохи / А. А. Белкин. — М., 1975.
3. Беньяш, Р. Катерина Семенова / Р. Беньяш. — Л. : Искусство, 1987.
4. Берков, П. Н. Русская народная драма XVII—XX вв. / П. Н. Берков. — М., 1953.
5. Власова, З. И. Скоморохи и фольклор / З. И. Власова. — СПб. : Алетейя, 2001.
1. Данилов, С. С. Русский драматический театр XIX века / С. С. Данилов. — М. ; Л., 1957.
2. Захава, Б. Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд / Б. Е. Захава. — М., 1969.

6. Зограф, Н. Г. Малый театр второй половины XIX века / Н. Г. Зограф ; отв. ред. Т. М. Родина. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960.
7. История русского драматического театра : в 7 т. / под ред. Шах-Азизовой. — М. : Искусство, 1977—1982.
8. Кузьмин, А. И. У истоков русского театра : кн. для учащихся / А. И. Кузьмин. — М. : Просвещение, 1984.
9. Кузьмина, В. Д. Русский демократический театр XVIII века / В. Д. Кузьмина. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1958.
10. Маринчик, П. Ф. Недопетая песня. Необычайная жизнь П. И. Жемчуговой / П. Ф. Маринчик. — М. : Искусство, 1965.
11. Мейерхольд Всеволод Эмильевич. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1-2. — М., 1968.
12. Моров, А. Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. — М., 1978.
13. Рудницкий, К. Л. Мейерхольд / К. Л. Рудницкий. — М., 1981. — (Жизнь в искусстве).
14. Савушкина, Н. И. Русский народный театр / Н. И. Савушкина. — М. : Наука, 1976.
15. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. — М. : Искусство, 1983.
16. Старикова, Л. Театральная жизнь старинной Москвы / Л. Старикова. — М., 1988.
17. Строева, М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898—1917 / М. Н. Строева. — М. : Наука, 1973.
18. Щепкин, М. С. Записки, письма. Современники о М. С. Щепкине / М. С. Щепкин. — М., 1952.

5. Вопросы к зачёту

1. Понятие «игрище». Назовите виды «игрищ» в древней Руси.
2. Характеризуйте тематику и жанровые формы выступления скоморохов.
3. Когда возник придворный театр?
4. При каких учебных заведениях появились первые школьные театры?
5. Благородный любительский театр. Укажите соотношение понятий «профессиональный» и «любительский» в театральной практике конца XVII—начала XVIII веков.
6. Особенности организации театральных представлений в первой половине XIX века. Укажите отличные от современных этические нормы поведения

зрителя в театре.

7. Выдающаяся отечественная драматургия на сцене императорских театров. Сформулируйте, в чем различие авторского замысла пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» и ее трактовки в спектакле Александринского театра.

8. Трактовка образа Гамлета в спектаклях Малого и Александринского театров. Объясните, почему В.Г. Белинский отдает предпочтение актерской работе П.С. Мочалова.

9. Сущность театральной реформы М. Щепкина. Выявите особенности актерской игры М. Щепкина. Согласны ли вы с утверждением, что М. Щепкина можно назвать реформатором российской сцены. Аргументируйте свои суждения.

10. Авторская режиссура в условиях актерского театра. Роль А.Н. Островского в постановке драмы «Гроза».

11. Какие гастрольные спектакли европейских театров оказали значительное влияние на развитие отечественной режиссуры?

12. Создание МХТ. Реформа театрального искусства.

13. Постановка спектакля «Чайка» в Александринском театре и МХТ. Сформулируйте причины провала и успеха.

14. Театральная критика на рубеже XIX-XX вв. Назовите сторонников и противников эстетических принципов МХТ.

6. Словарь терминов

В словарь включены термины, характеризующие историко–театральный процесс, основные стили эпохи, дается характеристика различных аспектов театральной деятельности, разъясняются некоторые термины, обозначающие детали интерьера театральных зданий.

Аванложа — места в зрительном зале, помещение перед входом в ложу.

Авансцена — передняя часть сцены (между занавесом и рампой).

Акт — законченная часть драматического произведения или театрального представления; то же, что и действие.

Амплуа — сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера.

Амфитеатр — 1) античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей;

2) места в зрительном зале, расположенные за партером.

Ангажемент — приглашение актера на определенный срок для участия в спектаклях или концертах.

Анонс — объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах.

Антигерой — нарочито сниженный, дегероизированный персонаж в спектакле, занимающий одно из главных мест.

Антрепренер — владелец, содержатель, арендатор частного театра.

Антреприза — частный театр.

Аншлаг — объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы.

Апофеоз — торжественная завершающая массовая сцена спектакля или праздничной концертной программы.

Арьерсцена — наиболее удаленная от зрительного зала часть сцены.

Балаган — театральное представление комического характера, показываемое на ярмарках и народных гуляньях .

Балкон — места в зрительном зале, расположенные амфитеатром в различных ярусах.

Бельэтаж — первый ярус балконов над партером и амфитеатром в зрительном или концертном зале.

Бенефис — 1) театральное представление в честь одного актера;

2) спектакль, сбор от которого поступал я пользу одного или нескольких актеров, а также других работников театра.

Бенуар — театральные ложи на уровне сиены или несколько ниже по обеим сторонам партера.

Бурлеск — преувеличенно комическое изображение на сцене.

Бутафория — предметы, специально изготавливаемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках.

Буффон — амплу актера, использующего для исполнения роли шутовские приемы.

Буффонада — 1) представление с применением клоунских приемов;
2) подчеркнутое внешне комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей.

Вертеп — народный украинский кукольный театр, получивший распространение в XVII—XIX вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного ящика — вертепа, приводились в движение вертепщиком. Сцены на библейские сюжеты. Сатирические интермедии сопровождалась музыкой.

Галерка — верхний ярус зрительного зала.

Гастроли — выступление актеров на выезде в других театрах.

Грандкокет — роль взрослой знатной дамы.

Грим — 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.;
2) краски и другие принадлежности для гримирования.

Декламация — четкое выразительное чтение вслух.

Декорация — художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.

Дивертисмент — музыкальное или драматическое представление из ряда отдельных номеров, обычно даваемое в дополнение к спектаклю.

Драматургия — 1) драматическое искусство, теория построения драматических произведений;
2) совокупность таких произведений;
3) сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.

Злодей — амплу актера, играющего отрицательных.

Инженю — амплу актрисы, играющей роль наивной девушки.

Интермедия — небольшая пьеса, исполняемая между актами драматического или оперного спектакля; вставная сцена.

Картина — часть акта в драме.

Клака — специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного успеха или провала спектакля, актера.

Кокет— амплуа актрисы, выступающей в роли красивой девушки.

Колосники— верхняя (невидимая зрителю) часть сцены для установки блоков, сценических механизмов и подвески элементов декораций.

Комик — амплуа актера, исполняющего комедийные роли.

Конфидант — актер, играющий роль приближенного главного героя.

Котурны — род сандалий на очень толстой подошве у древнегреческих и римских актеров для увеличения роста.

Кулисы — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.

Лирик — амплуа актера, играющего лирические персонажи

Ложа — группа мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная перегородками или барьерами.

Марионетка — театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.

Мизансцена — расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. Искусство мизансцены — один из важнейших элементов режиссуры.

Мим— актер пантомимы.

Мимика — один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.

Монолог — речь актера, обращенная к слушателям или самому себе.

Мюзик-холл — вид эстрадного театра, соединяющий эстрадные, цирковые, танцевальные и музыкальные жанры. Первые мюзик-холлы возникли в Великобритании в середине XIX в.

Народный театр — 1) театр, бытующий в народе, органически связанный с устным народным творчеством; 2) профессиональный театр второй половины XIX в., деятельность которого была адресована широкому зрителю; 3) непрофессиональный любительский театр (в России появился в середине XIX в.).

Падуга — полоса занавеса по верху сценической площадки.

Пантомима — вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Партер — плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, обычно ниже уровня сцены.

Петиметр — образ щеголя в сатирической комедии.

Петрушка— главный персонаж русских народных кукольных представлений; известен с первой половины XVII.

Подмостки— синоним слова «сцена».

Постановка — творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.

Премьер, премьерша — актер, актриса, занимающие ведущее положение в труппе, играющие главные роли.

Премьера — первый (или один из первых) публичный платный показ нового спектакля.

Примадонна — актриса, исполняющая главные роли

Простак— ампула актера, исполняющего простодушного человека.

Рампа — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики бортом.

Ревю — эстрадное или театральное представление, состоящее из нескольких номеров, объединенных одной темой.

Режиссер— постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора.

Резонер— ампула актера, высказывающего нравоучительные суждения.

Реквизит— предметы, используемые в театральных постановках.

Репертуар— совокупность произведений, исполняемых в театре.

Репетиция — основная форма подготовки театрального представления.

Реплика — краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.

Солист— ведущий актер в спектакле.

Софит— часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену.

Спектакль— театральное представление. Создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, художника и др.

Статист — актер массовки, исполняющий роль без слов.

Субретка — роль находчивой служанки.

Суфлер — работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли.

Театр — род искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.

Театр кукол — вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами.

Театр миниатюр — вид театра, в котором ставятся произведения так называемых малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи).

Театр теней — вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него.

Травести — ампула актрисы, исполняющей роли подростков.

Трагик - ампула актера, исполняющего трагедийные роли.

Труппа— актерский состав театра.

Трюм — помещение под сценой.

Фат — ампула актера, играющего эффектных, самовлюбленных и ограниченных людей (преимущественно молодых).

Фигурант — актер, играющий роль без слов; то же, что и статист.

Финал— завершающая часть спектакля.

Ярус — один из средних или верхних этажей в зрительном зале.

Учебно-методическое издание

Автор-составитель
Кудинова Елена Павловна

**«История русского драматического театра:
от истоков до начала XX века»**

Методические указания к курсу
для студентов специальности 050301 «Русский язык и литература»

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского