

Примерный перечень вопросов к итоговому междисциплинарному экзамену «История русского театра и современного мирового театра» для студентов специальности 52.05.04 Литературное творчество специальности «Литературный работник»

История русского театра

1. У истоков возникновения русского театра. Народная драма. Школьный, церковный, придворный, духовный театры. Театр при Петре I. «Охотники».
2. Первый российский театр для представления трагедий и комедий (А. П. Сумароков) и Вольный русский театр (М. М. Херасков). Малый и Александринский театры. История и современность.
3. Жанр трагедии в русской драматургии 18-19 вв. (от А. П. Сумарокова до А. К. Толстого). Анализ одной из пьес в сценической интерпретации.
4. Эволюция жанра комедии в русской драматургии. (Д. И. Фонвизин – А. С. Грибоедов – Н. В. Гоголь – А. П. Чехов – М. А. Булгаков).
5. Комическая опера и русский водевиль (А. С. Грибоедов – И. С. Тургенев, А. П. Чехов). Монодрамы и одноактные пьесы (А. Аверченко, Н. Тэффи, Н. Евреинов). Особенности комического.
6. Феномен «переписанной» классики в драматургии. (от «Гамлета» А. Сумарокова – М. Булгаков – Н. Коляда – Б. Акунин, Н. Сакур).
7. Романтико-символистская драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Символистская драматургия XX в. (Л. Андреев – А. Блок).
8. Новаторство драматургии А. П. Чехова. Анализ одной из пьес.
9. Футуристический театр (В. Маяковский, В. Хлебников). Русский театр абсурда (Д. Хармс, А. Введенский, Л. Петрушевская).
10. Психологический театр (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. Вампилов).
11. Социально-бытовая драма (П. А. Плавильщиков, А. Н. Островский А. М. Горький, В. Розов).
12. Театральные искания К. С Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В. И. Немирович-Данченко - драматург. Возникновение МХТ.
13. Студийное движение (от студии на Поварской до 7 студии К. Серебренникова).
14. Режиссерские искания В. Мейерхольда. Русская классика в интерпретациях В. Мейерхольда.
15. А. Таиров и Камерный театр. «Фамира Кифаред», «Федра», «Принцесса Брамбилла», Б. Шоу, О'Нил на сцене Камерного театра.
16. «Фантастический реализм» Е. Вахтангова («Гадибук», «Принцесса Турандот»). Театр Вахтангова сегодня (Р. Туминас).
17. Творческие дуэты: Н. Акимов и Е. Шварц. Г. Горин и М. Захаров.
18. Драматургия 30-40-х гг. (Н. Эрдман, А. Платонов, В. Вишневский, К. Тренев, Л. Леонов)
19. Режиссерский стиль Г. Товстоногова. БДТ вчера и сегодня.
20. О. Ефремов, история создания театра «Современник». Творческая судьба Г. Волчек и О. Табакова.
21. Проблематика и художественные особенности драматургии 50-60-х гг. (А. Арбузов, А. Володин).
22. Конфликт как часть драматургической структуры в историческом развитии на примере пьес периода 1950-х – 2010-х годов.
23. Современная драматургия (И. Вырыпаев, Я. Пулинович, В. Сигарев, О. Богаев и др.) .
24. Типология характеров в драматургии Н. Коляды.
25. Развитие тем и появление новых героев на рубеже 2010–2020-х годов на примере конкурса современных пьес «Действующие лица».

История зарубежного театра конца XIX в. и XX в.

1. Театральная деятельность Г. Ибсена: творчество в русле национально-романтической традиции, социально-психологическая драма, символистская драма.
2. Символизм во французской драматургии. Театрально-эстетические взгляды М. Метерлинка.
3. Театральная деятельность Августа Стриндберга.
4. Театральная деятельность Герхарта Гауптмана. «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана как социально-философская драма.
5. Творческая деятельность М. Рейнгардта. Общая характеристика.
6. Театральная деятельность Бернарда Шоу.
7. Э. Г. Крэг. Новая концепция театрального пространства. Идея сверхмарионетки.
8. Драматургия Луиджи Пиранделло: общая характеристика.
9. Драматургия и театральная деятельность Эдуардо де Филиппо.
10. Творческий путь Дж. Стрелера.
11. Роль модернизированного мифа во французском театре XX века. Драматургия Жана Кокто, Жана Жироду, Жана Ануя.
12. Роль «Картеля» в преобразовании французского театра XX века. Театральная деятельность Ш. Дюллена, Л. Жуве, Г. Бати, Ж. Питоева.
13. Экзистенциальная драматургия Альбера Камю и Жана-Поля Сартра.
14. Драматургия Жана Жене: общая характеристика.
15. Драматургия антитеатра – театра абсурда: авторы и пьесы.
16. Философия театра по А. Арто. «Театр жестокости» и его элементы.
17. Авиньонский театральный фестиваль: традиции и современность. Творческая концепция фестиваля современной пьесы «Коляда-plays».
18. Драматургия и театральная теория Б. Брехта.
19. Традиция и авангард в английском театре второй половины XX века. Драматургия Дж. Осборна, Г. Пинтера, Т. Стоппарда.
20. Питер Брук. Путь режиссёра. Новаторские постановки пьес Шекспира. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» в режиссуре П. Брука.
21. Становление национальной американской драматургии. Творчество Ю. О'Нила.
22. Театр Теннесси Уильямса и Артура Миллера. Эстетика и эволюция.
23. Театр Эдварда Олби.
24. Сюжеты американской драматургии.
25. Театральная теория Ежи Гротовского.

Рекомендуемые художественные тексты

1. «Лодка», «Царь Максимилиан». А. Ремизов «Царь Максимилиан»
2. А.П. Сумароков «Гамлет», «Дмитрий Самозванец»
3. Д.И. Фонвизин «Недоросль»
4. И.А. Крылов «Модная лавка», «Урок дочкам»
5. А.А. Аблесимов «Мельник – колдун, обманщик и сват»
6. А.С. Грибоедов «Горе от ума»
7. А.С. Пушкин «Борис Годунов», Маленькие трагедии.
8. М.Ю. Лермонтов «Маскарад».
9. Н.И. Хмельницкий. «Актеры между собой, или первый дебют актрисы Троепольской»
10. А.С. Грибоедов, П.А. Вяземский «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом».
11. Н.В. Гоголь «Женитьба», «Ревизор», «Игроки»
12. А.Н. Островский «Лес», «Доходное место», «Бесприданница», «Снегурочка».
13. И.С. Тургенев. «Месяц в деревне», «Нахлебник», «Провинциалка»
14. А.К. Толстой «Царь Федор Иоанович».
15. А.В. Сухово-Кобылин «Смерть Тарелкина»
16. Л.Н. Толстой «Власть Тьмы», «Живой труп»
17. А.П. Чехов «Медведь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Иванов», «Вишневый сад».
18. А. Блок «Балаганчик»
19. Л. Андреев «Жизнь человека», «Анатэма».
20. А.М. Горький «Мещане», «Дети Солнца», «На дне», «Васса Железнова»
21. А. Аверченко "Чертова дюжина" (2-3 на выбор), «Самоубийца».
22. Н. Тэффи "Женский вопрос".
23. К.Малеви.ч. М.Матюшин А.Крученых "Победа над солнцем"
24. В.Маяковский. «Трагедия. Владимир Маяковский»
25. В. Хлебников. « Чертик», Предисловие к пьесе «Победа над солнцем».
26. В. Маяковский «Мистерия Буфф», «Клоп».
27. М. Булгаков «Дни Турбиных», «Зойкина квартира»
28. Н. Эрдман «Самоубийца», «Мандат».
29. Д. Хармс «Елизавета Бам», «Комедия города Петербург».
30. А. Введенский «Елка у Ивановых».
31. А. Володин «Пять вечеров».
32. Е. Шварц «Обыкновенное чудо», «Дракон», «Тень»..
33. А.Арбузов «Таня», «Сказки Старого Арбата».
34. В.Розов. «Вечно живые», «В добрый час»
35. А.Вампилов «Утиная охота», «Прощание в июне».
36. Г. Горин «Тиль», «Поминальная молитва»
37. Н. Коляда. «Мурлин Мурло», «Канотье», «Персидская сирень»
38. О.Богаев «Башмачкин», «Я убил царя»
39. В. Сигарев. «Пластелин», «Черное молоко»
40. Я.Пулинович. «Земля Эльзы», «Жанна»
41. Л. Петрушевская «Уроки музыки», «Квартира Коломбины»
42. А.Галин А. «Звезды на утреннем небе», «Чешское фото»

Рекомендуемая литература

История русской литературы

Основная

1. Гуревич Л.Я. История русского театрального быта. От середины XVII до начала XIX века. М., 2011.

2. Громова М.И Русская драматургия конца XX - начала XXI века. М., 2005.
3. Евреинов Н. Н. История русского театра. М., 2011.
4. История русского драматического театра от истоков до конца XX века. М., ГИТИС, 2009.
5. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство 1898-1917. М.,2014.

Дополнительная

6. Абелюк Е. Таганка личное дело одного театра, М.,2007.
7. Акимов Н.П. Театральное наследие.Л.,1978.
8. «Горе от ума» на русской и советской сцене. М., 1987.
9. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александринской сцены. Л., 1966.
10. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
11. Бабенко В.Г. Арлекин и Пьеро. Екатеринбург, 2011.
12. Бабенко В.Г. Путем души, путем таланта. Олег Табаков на сцене и в жизни. Екатеринбург, 2019.
13. Берков П.Н. Русская народная драма. // Русская народная драма XVII-XVIII веков. М.,1953.
14. Богданова П. Режиссеры-семидесятники. М. ,2014.
15. Булгаков – драматург и художественная культура его времени. М., 1988.
16. Вилисов В. Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили. М., 2020.
17. В спорах о театре.М., 2018.
18. Георгий Товстоногов репетирует и учит. СПб., 2007.
19. Георгий Товстоногов. Собираемый портрет. СПб., 2006.
20. Дугин А.Г. Двухголовая чайка Марка Захарова. Русские игры Ленкома.// Дугин.А.Г. Поп-культура и знаки времени. СПб, 2005.
21. Дмитриев Ю.А. Малый театр. М., 2011.
22. Егошина О. Театральная утопия Льва Додина.М.,2014.
23. Ефремов О.Н. «Мы должны быть предельно правдивыми...».М.,2003.
24. Захава Б.Г. Современники Вахтангов и Мейерхольд.М., 2019.
25. Захаров М.А Суперпрофессия.М., 2000.
26. Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение.М.,1988.
27. История русской драматургии второй половины XIX в. М.,1988.
28. Кабаретные пьесы Серебряного века.М., 2018
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов,Боровский, Высоцкий.М.,2005.
30. Крымов Д. Своими словами. Режиссерские экземпляры 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены.М.,2021.
31. Куликова Р. Российского театра первые актеры. Л., 1998.
32. Кушников М. Драма красного Карабаса. М.,2018.
33. Левитин М.З. Таиров.М., 2009.
34. Левитин М. В поисках блаженного идиотизма. М.,2019.
35. Лейдерман Н.Л Драматургия Николая Коляды .Каменск-Уральский, 1997.
36. Любимов Ю. Рассказы старого трепача.М.,2001.
37. Любимцев П. Вахтангов продолжается. Щукинская школа вчера и сегодня. М., 2017.
38. Мейерхольд и художники. М., 2015.
39. Метаморфозы театральности.:разомкнутые формы. М., 2020.
40. Мильдон В.И. Вершины русской драмы. М., 2002.
41. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. М., 1989.
42. Никольская С.Т. Живой театр А.Эфроса.М.,1995.
43. Олег Ефремов и его время.М.,2007.
44. Полякова Е.Н. Театр Льва Толстого. М.,1990.

45. Принцесса Брамбилла. Каприччио Камерного театра по сказке Эрнста Теодора Гофмана в постановке Александра Таирова. М., 2018.
46. Принцесса Турандот. М., 2016.
47. Рудницкий К.Л. Мейерхольд. М., 1984.
48. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
49. Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
50. Смелянский А.М Уходящая натура. Голос из нулевых. М., 2013.
51. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Евгений Вахтангов. Л., 1987.
52. Соловьева И.Н. Первая студия. Второй МХАТ. М., 2016.
53. Станиславский В.С. Моя жизнь в искусстве. М., 2003.
54. Старикова Л.М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. М., 2003.
55. Старосельская Товстоногов. М. 2004
56. Сушков Б.Ф. Театр будущего. М., 2010.
57. Табаков. Моя настоящая жизнь. М., 2000.
58. Тальников А. Система Щепкина. М., 2017.
59. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
60. Театр «Ленком». М., 2000.
61. Театр «Современник». М., 2000.
62. Таиров А.Я. О театре. М., 2018
63. Теляковский В.А. и русский театр на рубеже XIX -XX веков. М., 2016.
64. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру. С-Пб., 2006.
65. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены.: в 2 кн. Л., 1984.
66. Чехов М.А. Путь актера. М., 2006.
67. Эфрос А. Собр. соч.: в 4-х т. М. 1993.

Рекомендуемая литература дополнительно для студентов специальности «Литературное творчество»

1. Руднев П. Очерки истории российской драматургии 1950 - 2010 годов // Новое литературное обозрение, 2018.
2. Лейдерман Н. Драматургия Н. Коляды. Критический очерк», 1997.
3. Сборники «Лучшие пьесы» 2010-2022, изд-во «Гаятри», «Лайвбук», Москва, серия «Лучшие пьесы»
4. Эгри Л. Творческая интерпретация человеческих мотивов. Искусство драматургии», Альпина-нон-фикшен, 2020.

История зарубежного театра XIX-XX веков

Художественная литература

- Метерлинк М. Слепые. Там, внутри. Чудо святого Антония. Синяя птица.
 Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Привидения. Строитель Сольнес. Гедда Габлер.
 Когда мы, мертвые, пробуждаемся.
 Стриндберг А. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти.
 Гауптман Г. Перед заходом солнца.
 Шоу Б. Профессия миссис Уоррен. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна.
 Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора. Генрих VI.
 Филиппо Э. де. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано.
 Кокто Ж. Орфей. Священные чудовища.
 Жироду Ж. Троянской войны не будет. Амфитрион-38.

Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок.
Камю А. Калигула.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мёртвые без погребения.
Жене Ж. Служанки.
Ионеско Э. Лысая певица. Стулья. Носорог.
Беккет С. В ожидании Годо. Конец игры (Эндшпиль). Счастливые дни. Последняя лента Крэппа.
Брехт Б. Трехгрошовая опера. Добрый человек из Сезуана. Мамаша Кураж и её дети.
Осборн Д. Оглянись во гневе.
Пинтер Г. Сторож.
Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Аркадия.
О'Нил Ю. Любовь под вязами. Траур - участь Электры.
Андерсон М. Тысяча дней Анны Болейн.
Миллер А. Вид с моста. Смерть коммивояжера.
Уильямс Т. Стеклозверинец. Трамвай «Желание».
Олби Э. Что случилось в зоопарке. Кто боится Виржинии Вульф.

Основная

История зарубежного театра: Учебник / Отв. ред. Л.И. Гительман. СПб., 2005.
Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX – XX вв. Очерки / Под ред. М.Ю. Давыдовой. М., 2001.
Иллюстрированная история мирового театра / Под ред. Д.Р. Брауна. М., 1999.
История западноевропейского театра в 8-ми тт. / Под ред. С.С. Мокульского и др. М., 1956-1985.
История зарубежного театра в 4-х тт. / Под ред. Г.Н. Бояджиева и др. 2-е изд. М., 1981-1987.

Дополнительная

Адмони В.Г. Генрик Ибсен: Очерк творчества / В.Г. Адмони. Л., 1989.
Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век / Л.Г. Андреев. М., 2004.
Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века / А.А. Аникст. М., 1988.
Арто А. Театр и его Двойник / А. Арто. СПб., 2000.
Бабенко В. Г. Драматургия современной Англии / В. Г. Бабенко. М., 1981.
Бальзамо Е. Август Стриндберг: лики и судьба / Е. Бальзамо. М., 2009.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг / Т.И. Бачелис. М., 1983.
Бентли Э. Жизнь драмы / Э. Бентли. М., 1978.
Бернацкая В. Четыре десятилетия американской драмы / В. Бернацкая. М., 1993.
Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральные вечера / Г.Н. Бояджиев. М., 1981.
Бояджиева Л. В. Рейнгардт / Л.В. Бояджиева. М., 1987.
Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью / П. Брук. М., 1996.
Брук П. Пустое пространство. Секретов нет / П. Брук. М., 2003.
Брук П. Нити времени / П. Брук. М., 2005.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра / С.К. Бушуева. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр / С.К. Бушуева. Л., 1983.
Вилар Ж. Хроника в форме романа / Ж. Вилар. М., 1999.
Вульф В.Я. От Бродвея немного в сторону: Очерки о театральной жизни США и не только о ней / В.Я. Вульф. М., 1982.
Гозенпуд А.А. Пути и перепутья. Английская и французская драматургия XX века / А.А. Гозенпуд. Л., 1967.
Грасси П. Мой театр / П. Грасси. М., 1982.

- Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику / Е. Гротовский. М., 2003.
- Западное искусство. XX век. М., 1991.
- Доценко Е.Г. С. Беккет и проблема условности в современной английской драме / Е.Г. Доценко. Екатеринбург, 2005.
- Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера / Ш. Дюллен. М., 1958.
- Жене Ж. Строгий надзор / Ж. Жене. М., 2000.
- Жуве Л. Мысли о театре / Л. Жуве. М., 1960.
- Зингерман Б.И. Очерки истории драмы XX века / Б.И. Зингерман. М., 1979.
- Ибсен, Стриндберг, Чехов: сб. статей. М., 2007.
- Исаев С.А. Длинные вещи жизни: Сборник статей / С.А. Исаев. М., 2001.
- Искусство режиссуры. XX век. М., 2008.
- Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. СПб., 2004.
- Копелев Л. Брехт / Л. Копелев. М., 1966.
- Коренева М.М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы / М.М. Коренева. М., 1990.
- Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма / Э.Г. Крэг. М., 1988.
- Крэг Э.Г. Указатель к летописи моих дней / Э.Г. Крэг. М., 2013.
- Максимов В.И. Эстетический феномен Антонена Арто / В.И. Максимов. СПб., 2007.
- Минц Н.В. Театральные коллекции Франции / Н.В. Минц. М., 1989.
- Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло / М.М. Молодцова. Л., 1982.
- Моруа А. Литературные портреты / А. Моруа. Ростов-на-Дону, 1997.
- Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу / А.Г. Образцова. М., 1965.
- Образцова А. Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX - XX веков / А.Г. Образцова. М., 1974.
- Образцова А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже XIX-XX веков / А.Г. Образцова. М., 1984.
- Паверман В.М. Американская драматургия 60-х гг. XX в. / В.М. Паверман. Свердловск, 1987.
- Паверман В.М. Драматургия Эдварда Олби 60-х годов XX века / В.М. Паверман. Екатеринбург, 2004.
- Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. М., 1972.
- Питоев Ж. Статьи. Выступления. Интервью. Письма. Сборник / Ж. Питоев. М., 2005.
- Проскурникова Т.Б. Авиньон Жана Вилара / Т.Б. Проскурникова. М., 1989.
- Проскурникова Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы. Очерки истории французского театра второй половины XX века / Т.Б. Проскурникова. СПб., 2002.
- Ромм А.С. Джордж Бернард Шоу / А.С. Ромм. М., 1965.
- Ромм А.С. Шоу-теоретик / А.С. Ромм. Л., 1972.
- Скорнякова М.Г. Джорджо Стрелер и «Пикколо театро ди Милано» / М.Г. Скорнякова. М., 2012.
- Скорнякова М.Г. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр / М.Г. Скорнякова. М., 2006.
- Степанова П. Театр без кулис: театральные опыты Ежи Гротовского / П. Степанова. СПб., 2008.
- Стрелер Д. Театр для людей / Д. Стрелер. М., 1984.
- Спектакли двадцатого века. М., 2004.
- Традиции и новаторство в зарубежном театре. Л., 1986.
- Теннесси Уильямс в русской и американской культурной традиции. СПб., 2002.
- Театр абсурда: Сборник статей и публикаций. СПб., 2005.
- Театр XX века. Закономерности развития. М., 2003.
- Театр Питера Брука: Взгляд из России: Сб. статей и материалов. М., 2000.
- Уильямс Т. Мемуары / Т. Уильямс. М., 2001.
- Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкельштейн. М., Л., 1974.
- Фрадкин И.М. Бертольд Брехт: Путь и метод / И.М. Фрадкин. М., 1965.

- Французский символизм. Драматургия и театр. СПб., 2000.
- Хеммер Б. Ибсен: путь Художника / Б. Хеммер. М., 2010.
- Холмогорова И.В. Герхарт Гауптман: Драма заката / И.В. Холмогорова. М., 2012.
- Шамина В.Б. Пути развития американской драмы: истоки, типология, традиции / В.Б. Шамина. Казань, 2007.
- Шахматова Е.В. Искания европейской режиссуры и традиции Востока / Е.В. Шахматова. М., 1997.
- Швыдкой М.Е. Секреты одиноких комедиантов. Записки о зарубежном театре второй половины XX века / М.Е. Швыдкой. М., 1992.
- Шервашидзе В.В. От романтизма к экзистенциализму. Творчество Андре Мальро и Альбера Камю / В.В. Шервашидзе. М., 2005.
- Шоу Б. О драме и театре / Б. Шоу. М., 1963.
- Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог / К. Ясперс. СПб., 1999.

Периодические издания

Журналы:

- «Театр»
- «Театральная жизнь»
- «Московский наблюдатель»
- «Петербургский театральный журнал»
- «Станиславский»

Альманахи:

- «Современная драматургия»
- «Драматург»

Газеты

- «Экран и сцена»
- «Культура»