МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

Рабочая программа дисциплины

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по научной специальности

5.10.3 Виды искусства (театральное искусство)

Москва, 2022

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является использование аспирантами полученных знаний в области истории и теории театрального искусства в работе над диссертационным исследованием, в дальнейших научных изысканиях, а также в педагогической практике; подготовка и формирование профессионального исследователя, оснащенного современными театроведческими и культурологическими методами анализа разнообразных явлений театральной культуры.

Задачи дисциплины:

– формирование полного представления об основных направлениях развития русского и зарубежного театрального искусства и его взаимосвязях с другими видами искусства;

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по специальности.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины:

ЗНАТЬ:

историю и современное состояние избранной профессиональной области, проблематику собственного научного исследования, требования к оформлению результатов научного исследования в области искусствознания;

основные этапы развития теории и истории театрального искусства; основные методологические принципы современного искусствоведческого исследования;

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

УМЕТЬ:

проводить самостоятельные профессиональные исследования, обладающие научной новизной; определить набор исследовательских методов и приемов (включая информационно-коммуникационные технологии), адекватных рассматриваемой исследовательской задаче;

анализировать теоретико- и историко-искусствоведческий материал, определить набор исследовательских методов и приемов, адекватных рассматриваемой исследовательской задаче;

уметь создавать авторские, инновационные учебные материалы; читать лекции, вести семинары и практические занятия, руководить научно-исследовательской работой студентов по всему комплексу дисциплин по теории и истории искусства;

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные риски реализации этих вариантов при решении исследовательских и практических задач; генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.

ВЛАДЕТЬ:

навыками углубленного анализа объектов профессиональной области; написания и оформления самостоятельного научного исследования на уровне требований, предъявляемых к кандидатской диссертации; навыками использования информационно-коммуникационных технологий в искусствоведческом исследовании;

навыками проведения искусствоведческих исследований в области искусствознания, навыками сбора, систематизации, обработки и анализа данных искусствоведческих источников;

методикой планирования образовательного процесса, разработки образовательных программ, формирования оценочных средств в соответствии с компетентностным подходом, с учетом специфики высшей школы и направленности выбранной специальности;

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Театральное искусство» относится к блоку – Образовательный компонент.. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е. (216 час)

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Курс**
		2 курс
Общая трудоемкость	216	216
Контактная работа (всего) в том числе:	80	80
лекции	80	80
Самостоятельная работа (всего)	109	109
Трудоемкость контроля (подготовка к экзамену)	27	27
Форма промежуточной аттестации		кандидатский экзамен

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	**наименование темы**	**всего часов**	**лекции**	**СР**	**Процедура оценивания**
1.	Театр в античной культуре	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
2	Театр в культуре	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий,

	средних веков				устный опрос, контрольный урок, презентация.
3	Театр в культуре Возрождения	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
4	Театр в Западной Европе 17 века	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
5	Театр в культуре Просвещения	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
6	Театр 19 века	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
7	Театр рубежа 19-20 веков	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
8	Театр XX века	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
9	Русское театральное искусство в контексте отечественной культуры: особенности, родовые черты, тенденции развития.	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
10	Проблемы стиля, театральных школ и направлений в истории российского театра.	12	6	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
11	Поэтика русской драмы: от барокко до	12	6	6	Оценка результатов выполнения заданий,

	постмодернизма.				устный опрос, контрольный урок, презентация.
12	Актерское искусство в России.	16	8	8	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
13	Режиссерский театр в России.	16	8	8	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
14	Театральный спектакль в контексте культуры.	9	4	5	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
15	Музыкальный театр XYII века	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
16	Музыкальный театр XYIII века.	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
17	Опера как феномен культуры в Европе XIX века.	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
18	Музыкальный театр в России. XIX век.	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
19	Музыкальный театр XX века.	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация.
	Промежуточная аттестация			27	кандидатский экзамен

4. Образовательные технологии

В рамках данного курса будут использованы как традиционные образовательные технологии, так и интерактивные, информационно-коммуникационные образовательные технологии и технологии проблемного обучения.

5. Оценочные средства

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания результатов освоения дисциплины

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный ЗУН не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	**Пороговый** ЗУН сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	**Продвинутый** ЗУН сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	**Высокий** ЗУН сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий	Обучающийся демонстрирует знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	Обучающийся демонстрирует всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	***оценка «удовлетворительно»***	***оценка «хорошо»***	***оценка «отлично»***
незачтено	***зачтено***	***зачтено***	***зачтено***

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине

Формы контроля: текущий контроль; промежуточная аттестация: кандидатский экзамен по специальной дисциплине.

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Теории происхождения театра в Древней Греции
2. «Поэтика» Аристотеля – основные проблемы, их современная интерпретация
3. Театр в контексте средневековой культуры
4. Образ театра в мировоззрении и искусстве Ренессанса
5. Стилистика классицистского спектакля
6. Теория театра во Франции 17 века
7. Теория театрального искусства в эпоху Просвещения. Д.Дидро. Г.Лессинг
8. Немецкие романтики и театр: теория и практика
9. Формирование театроведения как науки на рубеже 19-20 веков
10. Теория драмы на Западе на рубеже 19-20 веков
11. Теория и практика режиссуры на рубеже 19-20 веков
12. Театроведение во второй половине 20 века. Структурализм и театральная семиотика
13. Театральный авангард 2-половины XX века. Теория и практика.
14. Современная литература о театре. Проблемы методологии
15. Актерское искусство 20-30 годов XX века в советском театроведении
16. Режиссерский метод Е.Б. Вахтангова
17. Творческий путь В.Э. Мейерхольда и пути его исследования
18. Театр А.Я. Таирова
19. Театрально-критическое наследие П.А. Маркова как историка театра и критика.
20. Драматургия и театральная эстетика А.С. Пушкина
21. Романтизм в русском театре XIX
22. Театральная эстетика русского классицизма
23. Театр А.П. Чехова
24. Театр Н.В. Гоголя в исследовательской литературе XIX-XX в.в.
25. Русское актерское искусство XIX века
26. Драматургия А.Н. Островского: традиции и новаторство
27. К.С. Станиславский: традиции и новаторство
28. В.И.Немирович-Данченко и история МХТ
29. Творчество М. Чехова – актера и теоретика театрального искусства
30. Особенности жанра оперы в Италии XYII века
31. Опера-seria в Италии XYII – XYIII вв.: принципы, особенности жанра
32. Опера-buffa. История, эволюция, особенности
33. Ж.Б. Люлли и Г. Перселл; взгляд через Ламанш
34. Оперная реформа К.В. Глюка
35. В.А. Моцарт: драматургия, темы, образы, новаторство в рамках традиций жанра
36. Оперная реформа Дж. Верди
37. Принципы оперной реформы Р. Вагнера
38. Экспрессионизм в музыкальной сцене

39.Импрессионизм в музыкальном театре
40.Эпическое и лирико-драматическое в операх М.И. Глинки
41.Драматические принципы А.С. Даргомыжского
42.Русская литература на музыкальной сцене
43.Лирика и драма в операх П.И. Чайковского
44.Драматургия балета: П.И. Чайковский
45.Балеты И.Ф. Стравинского
46.Опера в жанровом многообразии: И.Ф. Стравинский
47.Балеты С.С. Прокофьева
48.Оперное творчество С.С. Прокофьева
49.Музыкальный театр Д.Д. Шостаковича

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;

− формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;

− развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;

- формирование самостоятельности мышления, саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;

- развитие исследовательского и творческого мышления.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Освоение основной и дополнительной научной литературы из предложенного списка. Форма контроля – устный опрос.

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература

1. Учебник и хрестоматия по истории зарубежного театра.СПБ.2005-2007
2. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 2009
3. Зигерман Б.И. Связующая нить. М.2006.
4. Театр Питера Брука. Взгляд из России. М.2001
5. Спектакли XX века. Сб. под ред. А.В.Бартошевича
6. Бартошевич А.В. «Мирозданью современный». Шекспир в театре XX века.
7. Бартошевич А.В. Театральные хроники XX-XXl веков. М. 2012.
8. Проскурникова Т. Театр Франции. 2008.
9. Калязин В. Петер Штайн. М., 2012
10. Медведев В. Арто. СПБ. 2010.

11. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1982.
12. Крэг Г. Театр. М., 1987
13. Брук П. Пустое пространство. М., 2005
14. Стрелер Дж. Театр для людей. М., 1994.
15. Арто А. Театр и его двойник. М., 2009
16. Гротовский Е. Бедный театр. М., 2010.
17. Вилар Ж. Театр. М., 1967.
18. Головашенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М., 1970.
19. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М, 1989.
20. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
21. Жихарев СП. Записки современника: В 2 кн. Л., 1989.
22. Иванов Вяч. Современная наука и театр // Театральная правда: Сб. ст. Тбилиси, 1981.
23. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977.
24. История русского театра. От его истоков до конца XX века. «ГИТИС», 2005, 2009, 2011.
25. История русского театра. От его истоков до конца XX века. Хрестоматия. М., 2013.
26. Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
27. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
28. Юзовский И.И. О театре и драме. В 2 т. М., 1982.
29. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века. От авангарда к постмодернизму. М., 2014г.
30. Брянцева В. Ж.Ф. Рамо и музыкальный театр. М., 2012г.
31. Кречмар Г. История оперы. М., 2014г.
32. Тейдер В. А. Русский балет на переломе эпох, 2014.
33. Колесников А. Г. Оперетты Франца Легара, 2013.
34. Пастори Ж. Ренессанс русского балета, 2014.
35. Итальянская опера в Санкт-Петербурге, 2013
36. Мугинштейн М. Хроника мировой оперы, 2012.
37. Баева А. А. Русская опера второй половины XX века, 2012.
38. Антология музыкального театра московских композиторов, 2011.
39. Обрист Х. У. Краткая история новой музыки, 2015
40. Кривицкая Е. Музыка Франции: век XX, 2015.

Дополнительная литература

1. Сборники «Западное искусство. XX век» .. ГИИ.
2. Журналы «Театр», «Петербургский театральный журнал», «Московский наблюдатель», «Станиславский»
3. Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974
4. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М.,1987
5. Головашенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М., 1970.
6. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М, 1989
7. Давыдова М. В. Художник в театре начала XX века. М., 1999.
8. Баева А. А. Русская опера второй половины XX века, 2012.
9. Дмитриевский В. Шаляпин, 2014.
10. Либретто (XVIII - начало XX в.), 2008
11. Нижинская Р. Вацлав Нижинский, 2004.

12. Туманина Н. Петр Ильич Чайковский: великий мастер, 2014.
13. Оперные либретто, 2015.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

наименование учебных помещений	оборудование	программное обеспечение
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий	Столы, стулья, ноутбук, телевизор плазменный книжный шкаф, доска	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2018
Учебная аудитория для самостоятельной работы	Столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2018
Библиотека с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2018 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

Рабочая программа составлена на основании ФГТ и предназначена для обучения аспирантов ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства-ГИТИС».