Аннотация к рабочей программе дисциплины

Театральное искусство

Объем дисциплины составляет 12 з.е.

Цели и задачи освоения дисциплины

Целями изучения программы являются использование аспирантами полученных знаний в области истории и теории отечественного, зарубежного драматического и музыкального театра в работе над диссертацией, 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 курса – дать представление об основных направлениях развития русского и зарубежного театрального искусства и его взаимосвязях с другими видами искусства, обозначить проблематику театроведческих исследований, как в области теории театра, так и в области практики, научить аспирантов использовать полученные знания в работе; воссоздать логику театрального процесса в России во всей сложности сценических и социокультурных проблем; определить основные тенденции развития российского театра; определить органические самобытные черты (особенности) отечественной театральной культуры.

Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Театр в античной культуре

Тема 1. Основные направления в исследовании происхождения театра.

Тема 2. «Поэтика» Аристотеля и ее основная проблематика. Теория катарсиса и ее современные интерпретации.

Тема 3. Эволюция греческого театра. Театр в культуре Рима.

Раздел 2. Театр в культуре средних веков.

Тема 1. Традиции средневекового театра и развитие европейского театрального искусства.

Тема 2. Театральное зрелище и христианская этика. Сочинения отцов церкви и философов. Современные исследования средневековой театральной культуры.

Раздел 3. Театр в культуре Возрождения.

Тема 1. Образ театра в мировоззрении и искусстве Ренессанса. Труды гуманистов, посвященные драме и театру.

Тема 2. Комедия дель арте, ее происхождение и особенности. Сочинения актеров комедии дель арте как попытка теоретического осмысления актерского творчества.

Тема 3. Драматурги Высокого Возрождения о драме и сценическом искусстве.

Раздел 4. Театр в Западной Европе 17 века.

Тема 1. Теория театра в эстетике классицизма. Представления о роли и значении театра в работах Н.Буало, П.Корнеля, Ж.Расина, Ж.-Б.Мольера.

Тема 2. Стилистика классицистского спектакля.

Раздел 5. Театр в культуре Просвещения.

Тема 1. Теоретическая мысль эпохи Просвещения о сценическом искусстве. «Парадокс об актере» Д.Дидро и его современные интерпретации. «Гамбургская драматургия» Г.Э.Лессинга как развитие теории театрального искусства.

Тема 2. Теории актерского искусства. Школа «переживания» и школа «представления».

Раздел 6. Театр 19 века.

Тема 1. Романтизм и теоретические вопросы сценического искусства. Работы А.Шлегеля и Ф.Шлегеля. Теории Л.Тика, С.Колриджа, В.Гюго.

Тема 2. Принципы романтической драмы, ее философские аспекты (Д.Г.Байрон, Г. фон Клейст, В.Гюго).

Тема 3. Развитие теории и истории актерского творчества. Формирование науки о театре.

Раздел 7. Театр рубежа 19-20 веков.

Тема 1. Новая драма и теория театра: взгляды Г.Ибсена, А.Стриндберга, Б.Шоу, М.Метерлинка , Г. Гауптмана. Развитие теории драмы.

Тема 2. Режиссура как самостоятельная театральная профессия. Теоретические работы Э.Г.Крэга, А.Аппиа, Г.Фукса, Ж.Копо

Тема 3. Театроведение на рубеже 19-20 веков. Школа Макса Германа: реконструкция спектакля и актерской игры. Наука о театре во Франции.

Раздел 8. Театр ХХ века.

Тема 1. Режиссура ХХ века и современное театроведение. Теоретические взгляды Ш.Дюллена, А.Арто, Е Гртовского, П.Брука.

Тема 2. Разработки театроведческой методологии во второй половине ХХ века. Структурализм и театральная семиотика – работы Р.Барта, П.Пави, А.Юберсфельд, К.Элама.

Тема 3. Современное состояние науки о театре. Критики и историки театра о вопросах методологии.

Раздел 9. Русское театральное искусство в контексте отечественной культуры: особенности, родовые черты, тенденции развития.

Тема 1. Театр и зритель в России.

Тема 2. Периодизация истории русского театра.

Тема 3. Основная исследовательская литература по истории русского театра.

Раздел 10. Проблемы стиля, театральных школ и направлений в истории российского театра.

Тема 1. Особенности развития художественных направлений в русском театральном искусстве.

Тема 2. Основная исследовательская литература по теме.

Раздел 11. Поэтика русской драмы: от барокко до постмодернизма.

Тема 1. Развитие русской драматургии, поиски особого национального пути. Тема 2. Самобытная российская драматургия: поиски национальных героев, конфликтов, языка, тем и материала. Драма и русский театр. История сценических интерпретаций.

Тема 3. Русская драматургия в контексте европейской драмы.

Тема 4. Основная исследовательская литература по теме.

Раздел 12. Актерское искусство в России.

Тема 1. Формирование национальной актерской школы. Теоретические и критические концепции развития сценического искусства. Классификация актерских типов.

Тема 2. Основная исследовательская литература по теме.

Раздел 13. Режиссерский театр в России.

Тема 1. Возникновение и эволюция. Рождение авторского театра. Разнообразие режиссерских языков и методов. Театральные системы, школы, учения.

Тема 2. Режиссерский театр в социокультурном контексте.

Тема 3. Основная исследовательская литература по теме.

Раздел 14. Театральный спектакль в контексте культуры.

Тема 1. Театр как интерпретатор литературного материала и жизни.

Тема 2. Рождение нового языка сценического текста.

Тема 3. Спектакль в контексте художественного стиля: от первых придворных барочных спектаклей 17 века к современному постдраматическому театру. Тема 4. Движение к эстетической целостности спектакля. Развитие и расширение художественных средств выразительности в спектакле.

Тема 5. Эволюция элементов театрального искусства: сценическое пространство, сценография, музыкальная партитура спектакля.

Раздел 15. Музыкальный театр ХYII века

Тема 1. Drama per musica в Италии как стремление возродить древнегреческую трагедию. Флорентийская камерата Барди – Корси. Первые опыты создания нового жанра. Мантуя и «Орфей» К. Монтеверди: новые смыслы в создании целого, раскрытие идеи мифа, средств вокальной и инструментальной выразительности.

Тема 2. Римская трагедия 20-х веков - особенности и развитие метода. Театр в Венеции. Формирование жанра оперы.

Тема 3. Опера-Seria (серьезная опера) – принципы и художественная эстетика утвердившегося канона (арии, речитативы, ансамбли). Формирование bel canto (прекрасного пения).

Тема 4. Музыкальный театр во Франции. Особенности жанра «лирической трагедии» Ж.Б. Люлли, связь с эстетикой классицизма.

Тема 5. Музыкальный театр в Англии. Г. Перселл и формирование национальной оперы.

Раздел 16. Музыкальный театр XYIII века.

Тема 1. Развитие серьезной оперы. Рождение в Италии нового жанра – оперы-buffa, комической оперы (появление на сцене нового героя в особенностях изменения вокальных амплуа, мизансценах, определенных бытовой сюжетной спецификой).

Тема 2. Рождение во Франции комической оперы (opera-comigue). Эстетика энциклопедистов. «Война-Буффонов» как этап рождения нового национального музыкально-театрального искусства. Проявление тенденций сентиментализма под влиянием «слезливой» комедии.

Тема 3. Формирование в Германии и Австрии жанра зингшпиля - национальной музыкальной комедии.

Тема 4. Реформа оперы К.В. Глюка. Античные темы как импульс создания сюжетов, проявляющих конфликт долга и чувства.

Тема 5. В.А. Моцарт и особенности музыкальной драматургии его опер. «Свадьба Фигаро», «Дон Джованни» и «Волшебная флейта» как вершинный итог развития оперного жанра в течение двух столетий (концепция, новаторство, проблемы достижения целостности).

Тема 6. Первая русская композиторская школа и комедийно-жанровая разновидность оперы в России последней четверти XYIII века.

Раздел 17. **Опера как феномен культуры в Европе XIX века.**

Тема 1. Романтизм в опере Италии, Франции, Германии. Новые идеи, эстетика, средства музыкальной выразительности. Особенности вокальной интонации, поиски в области драматургии и оркестровой выразительности.

Тема 2. Рождение романтического балета (темы, образы, хореографическая лексика).

Тема 3. Оперная реформа Д. Верди (сюжеты, темы, образы, особенности вокального стиля, драматургия в решении целого и его частей).

Тема 4. Оперная реформа Р. Вагнера в создании новой сценической реальности, особенностях сюжета в опоре на кельтскую, скандинавскую, романо-германскую мифологию, создание целокупного единства музыкального тематизма, вокальная интонация и инструментальная драматургия, преодоление номерной структуры и создание «сквозной» сцены.

Тема 5. Лирическая опера во Франции и особенности реалистической музыкальной драматургии (Ж. Бизе).

Тема 6. Возникновение национальных оперных школ (Польша, Чехия, Венгрия).

Тема 7. Веризм в Италии, натурализм в оперном искусстве Франции.

Раздел 18. Музыкальный театр в России. XIX век.

Тема 1. Особенности эстетики романтизма на русской оперной сцене.

Тема 2. Новаторские свершения М.И. Глинки. Сквозная и контрсквозная драматургия, рождение русского бельканто, лирико-героическая и эпическая драматургия в раскрытии замысла, особенности интонационного своеобразия.

Тема 3. А.С. Даргомыжский и его открытия в музыкальной драматургии оперы. «Каменный гость» как первый опыт в мировой практике раскрытия целостного содержания «маленькой трагедии» А.С. Пушкина в музыкальных образах (без создания либретто).

Тема 4. Музыкальный театр М.П. Мусоргского. Народная музыкальная драма как беспрецедентный феномен на оперной сцене. Особенности метода решения народных (хоровых) сцен, вокальная интонация, музыкальная драматургия.

Тема 5. Оперы Н.А. Римского-Корсакова. Рождение новых жанров: опера - сказка, опера - былина, опера - летопись, опера - сатира и т.д. Темы, идеи, образы, вокальная интонация, инструментальная драматургия, опора на народно – песенную традицию.

Тема 6. Оперный театр П.И. Чайковского. Целостность музыкальной драматургии. Выразительность мелодических, ладо-гармонических, инструментально-тембровых решений, совершенство архитектоники целого.

Тема 7. Балетный жанр П.И. Чайковского. Музыкально-драматическое единство в воплощении хореографических форм. Хореография и символизм. Формы и методы. Совершенствование классической хореолексики в раскрытии романтического содержания.

Раздел 19. Музыкальный театр ХХ века.

Тема 1. Импрессионизм и экспрессионизм в музыкальном театре Европы. «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси, «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса. Вокальная интонация, архитектоника целого, сценическое воплощение.

Тема 2. «Неовенская» школа и музыкальный театр. «Воццек» А. Берга: единство инструментальных и вокальных форм. Новый взгляд на создание литературной основы (либретто).

Тема 3. Музыкальный жанр во Франции: группа «Шести» и новый взгляд на возможности жанров: смешанные жанры. Опера второй половины ХХ века. О. Мессиан «Святой Франциск Ассизский», В. Эгк «Ревизор».

Тема 4. Балет: хореография как «новое мышление»: классика, система М. Грэм, Х. Лимона, М. Экка и других.

Тема 5. И.Ф. Стравинский: балеты (новаторство музыкального языка, энергия движения), «русский период» его творчества и период неоклассических исканий. Особенности музыкального языка. Четыре оперы – четыре новых взгляда на оперный жанр в движении и изменении.

Тема 6. С.С. Прокофьев: оперы и балеты. Традиции и новаторство, энергия ритма и эпичность образов, яркая мелодичность и усложнение гармонического языка.

Тема 7. Д.Д. Шостакович. Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда», 3 балета - становление жанров, особенности языка.

Тема 8. Мюзикл в России. Творчество А. Журбина, А. Рыбникова (мюзикл как явление драматической сцены). Английский, и американский и французский мюзикл. Особенности жанра.

Основная литература

1. Бартошевич А.В. Театральные хроники. М. 2013.
2. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История западно-европейского театра от возникновения до 1989 года. ГИТИС, М. 2013.
3. [Вахтангов](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Vahtangov_Evgeny_Bogrationovich.htm) Е. Документы и свидетельства: В 2 т. М., 2011.
4. История русского драматического театра. Учебник. ГИТИС, М., 2016.
5. История русского театра. От его истоков до конца ХХ века. Хрестоматия. М., 2013.
6. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. ГИТИС, М. 2010.
7. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство.1898 – 1917. ГИТИС, М. 2014.
8. Станиславский К.С. О сценическом творчестве. ГИТИС, М. 2017.
9. Баева А. А. Русская опера второй половины XX века, 2012.
10. Брянцева В. Ж.Ф. Рамо и музыкальный театр. М., 2012г.
11. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка ХХ века. От авангарда к постмодернизму. М., 2014г.
12. Итальянская опера в Санкт-Петербурге, 2013
13. Колесников А. Г. Оперетты Франца Легара, 2013.
14. Кречмар Г. История оперы. М., 2014г.
15. Кривицкая Е. Музыка Франции: век XX, 2015.
16. Мугинштейн М. Хроника мировой оперы, 2012.
17. Оперные либретто, 2015.
18. Обрист X. У. Краткая история новой музыки, 2015
19. Пастори Ж. Ренессанс русского балета, 2014.
20. Тейдер В. А. Русский балет на переломе эпох, 2014.
21. Туманина Н. Петр Ильич Чайковский: великий мастер, 2014.
22. Туманина Н. Чайковский: путь к мастерству, 2014.