

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
театрально-режиссерского факультета**

Королев В.В.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ**

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
52.04.03 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО**

**ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ**

**КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА
МАГИСТР**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области эволюции художественных стилей; сформировать представление об основных проблемах и этапах развития художественных стилей, условия, особенностях и отличиях принципов художественной эволюции стилей в контексте мирового искусства. Дисциплина рассчитана на усвоение обучающимися теоретического и практического материала в области проблем эволюции художественных стилей.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть проблемы, место и роль эволюции художественных стилей в системе мирового искусства;
- расширить представление об основных проблемах, особенностях и принципах развития стилообразования;
- сформировать навыки самостоятельного анализа студентом проблем эволюции художественных стилей.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Одна из ведущих дисциплин Базового блока учебного плана ООП ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное искусство.**

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Изучение курса «Эволюция художественных стилей и театральный процесс» должно способствовать овладению следующими общекультурными и профессиональными компетенциями ОПК-1.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Теория и история режиссуры

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. ч.

Изучается в 1 семестре.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1 История и теория искусства Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение	ОПК – 1.2. - Знает ключевые понятия истории и теории искусства ОПК – 1.2. - Умеет оценивать факты и явления профессиональной деятельности ОПК – 1.3. Умеет анализировать	Знать: жанрово стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; эстетические идеи определенной исторической эпохи. Уметь: определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеть: методикой анализа произведений искусства

искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	произведения искусства в культурно историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи	
---	--	--

Тематический план курса. Распределение по видам занятий и часам

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости и (по неделям семестра) Форма промежуточ ной аттестации (по семестрам)
			лекц ии	прак - тиче с- кие заня -тия	семи - нар ы	сам о- стоя тель -ная рабо та	
	1 семестр						
1	Понятие художественного стиля. Стилистические особенности исторических эпох	1	1			2	
2	Стилевые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Италия, Испания, Англия	1	1			3	
3.	Противоборство великих стилей в культуре XVII века: барокко и классицизм. Театральные	1	1			3	

	спектакли в эпоху барокко и классицизма						
4	Стилистика театрального спектакля в XVIII веке.	1	1			3	
5.	Романтизм как художественный стиль. Реформа театрального представления в эпоху романтизма	1	1			3	
6.	Археологический натурализм, театр жизненной иллюзии		2			3	
7.	Стилистика театрального спектакля во 2-й пол. XIX века: реализм, натурализм, неоромантизм		3			3	
8	Стилистика театрального представления в начале XX века. Символизм в театре. Стилистика условного театра.		2			6	
9	Стилистика спектаклей в 1-й		2			6	

	пол XX века						
10	Стилистика спектаклей во 2-й пол. XX века		2			7	
11	Стилистика спектаклей на рубеже XX-XXI веков. Проблема стиля в современном театральном искусстве		4			7	
							зачет
	Общий объем курса						72 часа

Содержание курса.

Понятие художественного стиля. Стил ь как совокупность эстетических и мировоззренческих принципов, отражающихся в материальной и художественной культуре. Первые художественные стили. Взаимосвязь компонентных признаков стиля.

Стилистические особенности исторических эпох. Исторические стили. Романский стиль. Готический стиль. Возрождение как стиль. Маньеризм. Классицизм и барокко. Рококо. Стилистика эпохи Просвещения. Романтизм. Реализм. Натурализм. Символизм. Модерн. Импрессионизм.. Разнообразие стилистических принципов авангарда.

Стилевые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Италия, Испания, Англия.

Итальянское искусство эпохи Возрождения и возрождение театральной культуры. Особенности стилистики спектакля. Университетский театр и комедия дель Арте. Постановочные методы и приемы.

Испанское искусство эпохи Возрождения и театр. Формирование театральной культуры Испании. Особенности постановочных приемов и методов.

Противоборство великих стилей в культуре XVII века: барокко и классицизм в театральной культуре. Театральные спектакли в эпоху барокко и классицизма. Театральная культура классицизма. Основные признаки и идейное содержание.

Чёригуэрас – как национальный стиль испанской театральной культуры 2-й пол. XVII века, разновидность испанского барокко.

Стилистика театрального спектакля в XVIII веке. Изменение стилевой природы спектакля во Франции. Борьба с принципами классицизма. Формирование новой театральной системы в Англии. Реформа Дэвида Гаррика. Сценография Фи.Дж. Лутербурга. Тяготетение к разнообразию и конкретике. Стилистика спектакля в Италии. Реформы Гольдони и Гоцци.

Романтизм как художественный стиль. Реформа театрального представления в эпоху романтизма. Археологический натурализм, театр жизненной иллюзии Реформа театральной постановочной системы на рубеже XVIII-XIX вв. Дж.Кембл, У. Макреди как предтеча рождения театра жизненной иллюзии. Археологический натурализм в английском театре: Ч.Кин, Г.Ирвинг, Г.Бирбом Три. С.Фелпс как предтеча условного театра. Романтические приемы во французском и русском театральном искусстве.

Стилистика театрального спектакля во 2-й пол. XIX века: реализм, натурализм, неоромантизм. Рождение режиссерского театра. Мейнингенцы и их постановочные принципы. А.Антуан и введение понятия атмосферы спектакля.. Режиссерско-постановочные принципы К.С.Станиславского. Стилистика реалистического спектакля. Реформа сценического освещения и её роль в формировании новой сценической эстетики. Специфика исторического спектакля и спектакля на современную тематику.

Стилистика театрального представления в начале XX века. Символизм в театре.

Стилистика условного театра. Стилистика символистского спектакля. Люнье-По и Поль Фор. Постановочные искания Э.Г.Крэга. Поиски решения пространства и реформа стилевой природы представления у Станиславского. Световая партитура спектакля А.Аппиа.

Стилистика спектаклей в 1-й пол XX века. Опыты организации сценического пространства у В.Э. Мейерхольда. Постановочные принципы Е.Б. Вахтангова. Стилистика театральных опытов А.Я.Таирова.

Стилистика спектаклей во 2-й пол.XX века. Стилистика спектаклей П.Брука, Е.Гротовского, Дж. Стрелера, А.В.Эфроса, Ю.П.Любимова и др.

Стилистика спектаклей на рубеже XX-XXI веков. Проблема стиля в современном театральном искусстве. Стилвое многоголосие. Традиционное и новаторское в современной театральной стилистике.

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Эволюция художественных стилей и театральный процесс» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий проводятся в виде лекций с использованием ПК и видео проектора, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке и музеях.. Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждением и дискуссии по наиболее сложным вопросам Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на основании следующих критериев: посещение лекций – 5 баллов; выступление с докладом по теме лекции – 10 баллов; выступление с докладом – 8 баллов; доклад–презентация – 15 баллов.

Текущая аттестация проводится в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Рекомендации к самостоятельной работе студентов.

При изучении этого предмета необходимо посещение музеев, просмотр альбомов и видеоматериалов, посвященных творчеству различных художников, что способствует выявлению и анализу стилевых принципов различных

художественных школ и сопоставление их с процессами, происходящими в театральном искусстве.

Темы докладов

1. Понятие художественного стиля. Стилистические особенности исторических эпох.
2. Стилиевые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Италия, Испания, Англия.
3. Противоборство великих стилей в культуре XVII века: барокко и классицизм.
4. Театральные спектакли в эпоху барокко и классицизма.
5. Стилистика театрального спектакля в XVIII веке.
6. Реформа театрального представления в эпоху романтизма.
7. Археологический натурализм, театр жизненной иллюзии
8. Стилистика театрального спектакля во 2-й пол. XIX века: реализм, натурализм, неоромантизм.
- 9.. Стилистика театрального представления в начале XX века.
- 10.. Символизм в театре. Стилистика условного театра.
11. Стилистика спектаклей в 1-й пол XX века.
12. Стилистика спектаклей во 2-й пол.XX века.
13. .Стилистика спектаклей на рубеже XX-XXI веков.
14. Проблема стиля в современном театральном искусстве

Примерные вопросы к зачету и экзамену.

1. Понятие художественного стиля.
2. Стилистические особенности исторических эпох
3. Стилиевые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Италия.
4. Стилиевые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Испания
5. Стилиевые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Англия
6. Противоборство великих стилей в культуре XVII века: барокко и классицизм.
7. Театральные спектакли в эпоху барокко и классицизмаСтилистика театрального спектакля в XVIII веке.
8. Романтизм как художественный стиль.

9. Реформа театрального представления в эпоху романтизма
10. Археологический натурализм, театр жизненной иллюзии
11. Стилистика театрального спектакля во 2-й пол. XIX века: реализм, натурализм, неоромантизм
12. Стилистика театрального представления в начале XX века.
13. Символизм в театре.
14. Стилистика условного театра.
15. Стилистика спектаклей в 1-й пол XX века
16. Стилистика спектаклей во 2-й пол. XX века
17. Стилистика спектаклей на рубеже XX-XXI веков.
18. Проблема стиля в современном театральном искусстве

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная (имеющаяся в библиотеке вуза)

709(03)
П 29	Петкова, С. М.
Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2005. - 507 с. : ил. - (Справочник). - ISBN 5-222-05964-2 : 124-.
902.7
В 26	Вейс, Герман.
Всеобщая история мировой культуры : Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Вейс, Герман. - М. : ЭКСМО, 2006. - 957,[2]с. : ил., [31]л.ил. - Библиогр.: с.956-957. - ISBN 5-699-18280-2 : 550,55.
7И
Н 62	Никифорова, Л. В. .
История художественной культуры. Западноевропейский ренессанс : учеб. пособие для студентов вузов / Л. В. Никифорова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. - 177 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-177. - ISBN 978-5-8064-1467-1 : 200-09.
7
К 90	Культура, эпоха и стиль. Классическое искусство Запада [Текст] : сб. ст. в честь 70-летия д-ра искусствоведения, проф. М. И. Свищерской / Гос. ин-т искусствознания. - Москва : Галарт, 2010. - 431 с. : ил. - ISBN 978-5-269-01095-3 : 500-.
709
С 79	Степанов, А. В.
Искусство эпохи возрождения. Италия, IV-XV века / А. В. Степанов. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 499, [3] с. : ил. - (Новая история искусства). - Библиогр.: с.442-457. - ISBN 5-352-005-97-6 : 400-.
709
Я 45	Якимович, А. К.
Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков / А. К. Якимович. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 436, [2] с. : ил. - (Новая история искусства). - Библиогр.: с.411-420. - ISBN 5-352-00706-5 : 400-.
016:7
М 34	Материалы к истории театральной культуры России XVII - XX вв. : Аннот. каталог. Вып.3 : Персоналии. Кн.2:Л.-Я. Указатели / Рос.нац.б-

- ка;[Сост. В.Ф.Петрова]. - СПб, 1992. - С.269-569.
- 792
Р 33 **Режиссерский театр от Б до Я** : Разговоры на рубеже веков. Вып. 2 / Авт. проекта и ред.-сост. А.Смелянский, О.Егошина. - М. : [Моск. худож. театр], 2001. - 503 с. : ил. - ISBN 5-900020-09-6.
- 792
П 90 **Путешествие в мир театра** / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир). - ISBN 5-94846-033-9.
- 792И(07)
И 90 **История зарубежного театра** : в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) / под ред. А. Г. Образцовой, К. А. Гладышевой, Л. П. Солнцевой. - М. : Просвещение, 1987. - 430, [1] с. - ISBN 4309000000-575 : 1-30-.
- 792И(07)
И 90 **История зарубежного театра. Театр Европы и США после 1945 года.** Ч. 3 / под ред. Г.Т. Бояджеева, А.Г. Образцовой, Б.И. Ростокского. - М. : Просвещение, 1977. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 60602-755.
- 792И(07)
И 90 **История зарубежного театра** : учеб. пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - ISBN 4309022100-769 : 1-00-.
- 792И(07)
И 90 **История зарубежного театра** : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.
- 792С(07)
Д 53 **Дмитриев, Ю. А.**
История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.
- 792С
Д 53 **Дмитриевский, В. Н.**
Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века / В. Н. Дмитриевский ; Рос. акад. наук; Федер. агентство по культуре и кинематограф. РФ, Гос. ин-т искусствознания. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2007. - 325,[2]с. - ISBN 5-86007-516-2 : 350-.
- 792И(09)
Б 86 **Бояджиев, Г. Н.**
От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.
- 792С(07)
И 90 **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850-10.
- 792С
Т 29 **Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны.**
Документальная хроника, 1751-1761 [Текст] . Вып. 3, кн. 1 / Рос. акад. наук, Науч. совет "История мировой культуры", Гос. ин-т искусствознания ; сост. Л. М. Старикова. - М. : Наука, 2003. - 875, [2] с. : ил. - ISBN 5-02-022740-4. - ISBN 978-5-02-037518-5 : 500-.
- 792.1
К 59 **Козлинский, В. И. .**
Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе ; сост., ил. и

табл. М. А. Аникст и А. Т. Троянker. - М. : Сов. художник, 1975. - 239 с. : ил.

Дополнительная литература (имеющаяся в библиотеке вуза)

Силюнас В.

Стиль жизни и стили искусства. (Испанский театр маньеризма и барокко) / В. Силюнас. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2000.

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Проскурникова, Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы : очерки истории французского театра второй половины XX века / Т. Б. Проскурникова ; М-во культуры РФ; Рос. Акад. наук. - СПб. : Алетейя, 2002.

Швыдкой М.Е. Секреты одиноких комедиантов : Заметки о зарубежном театре второй половины XX века / М. Е. Швыдкой. - М. : Текст, 1992.

Литература по темам

Средневековая культура.

Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.

Театральная культура эпохи Возрождения

Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия. Испания. Англия. Л., 1973.

Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. 2-е изд. М., 1962.

Силюнас В. Испанский театр XVI-XVII вв. М., 1998.

Театральное искусство эпохи классицизма

Монгрёдьен Ж. Комедианты во времена Мольера. М., 2008

Западноевропейский театр эпохи Просвещения.

Кагарлицкий Ю. И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.

Минц Н. В. Дэвид Гаррик и театр его времени. М., 1977.

Финкельштёйн Е. Л. Бомарше. Л.—М., 1957.

Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм реализм, натурализм

Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены. — Л., 1968.

Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1967

Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство

Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.

Образцова А. Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX— XX веков. М., 1974.

Шкунаева И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр Западной Европы, России и США в XX века Современное состояние театрального искусства.

Бушуева С. К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.

Бушуева С. Итальянский современный театр. Л., 1983.

Клюев В. Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта. М., 1966.

Образцова А. Г. Современная английская сцена. М., 1978.

Якимович Т. К. Драматургия и театр современной Франции. Киев, 1968.

Хайченко Г. А. Советский театр. Пути развития. — М., 1982.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией. (ауд. 401, к.3, ауд 105, к. 7)

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению **52.04.03 – «Театральное искусство»**.

Автор: Петрова Ольга Геннадьевна, профессор, кандидат искусствоведения