

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

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
театрально-режиссерского факультета

Королев В.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В ИСКУССТВЕ**

**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)*

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание курса.

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

Стилистические особенности исторических эпох. Исторические стили. Романский стилъ. Готический стилъ. Возрождение как стилъ. 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. Тяготение 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. Стилизовое многоголосие. Традиционное и новаторское в современной театральной стилистике.

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

Темы докладов

1. Понятие художественного стилиза. Стилистические особенности исторических эпох.
2. Стилизовые разновидности эпохи Возрождения и постановочные принципы национальных театральных культур: Италия, Испания, Англия.
3. Противоборство великих стилизов 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 стилиза в современном театральном искусстве

Примерные вопросы к зачету и экзамену.

1. Понятие художественного стилиза.
2. Стилистические особенности исторических эпох
3. Стилизовые 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

Литература, рекомендуемая для ознакомления

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

Поюрровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюрровский. - 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.

Автор: Петрова Ольга Геннадьевна, профессор, кандидат искусствоведения