

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Режиссерский театр**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Музыковедение»**

**Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство**

**Профиль
Музыковедение**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

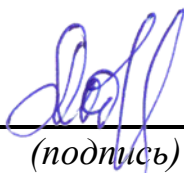
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Ю.И. Агишева

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Агишева Ю.И., канд. иск., доцент кафедры музыкальной журналистики РАМ
им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Режиссерский театр» является формирование об истории, особенностях функционирования и основных задачах одной из специфических форм театрального искусства, а также музыкально-театрального искусства.

Задачи:

- овладеть знаниями об особенностях режиссерского театра как специфического явления;
- овладеть представлениями об исторических этапах развития режиссерского театра;
- овладеть навыками первичного анализа спектакля с учетом его исторических, культурологических, художественных и технических характеристик;
- изучить основные стили и направления в театральном искусстве, а также течения, школы, крупнейших режиссеров;
- сформировать навык работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике дисциплины.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– основные художественные методы и стили в истории искусства;– актуальные проблемы современной художественной культуры;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных

	<p>сочинениях;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	--

ПКО-2. Способен самостоятельно осуществлять исследования в социально-культурной сфере	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного процесса; – основные жанрово-видовые направления современного искусства; – актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества; – фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной музыкальной и художественной культуры; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства; – собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; – осуществлять выбор программы деятельности, подбор художественного, информационно-библиографического и дидактического материала; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способами характеристики социокультурного контекста новых музыкальных явлений и акций, методами оценки эффективности их восприятия публикой; – навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного музыкального искусства и в межвидовых артпроектах, в том числе в СМИ и Интернете.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение четвертого семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	-	4
Аудиторные занятия		28		

IV. Содержание дисциплины.
Требования к текущей и промежуточной аттестации
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение

Основные направления в театральном искусстве XX века (драматический и музыкальный театры).

Исторические этапы развития театрального искусства в XX веке в России и мире. Драматический и музыкальный театр: общее и различия. Феномен режиссерского театра. Основные школы и персоналии.

Тема 2.

Театральное искусство и ведущие режиссеры России первой половины XX века

Режиссерские теории Константина Станиславского и практика МХТ. Обоснование понятия “режиссерский театр”. Режиссура Всеволода Мейерхольда и теория биомеханики. Постановки К. Станиславского, В. Немировича-Данченко и В. Мейерхольда в области музыкального театра.

Тема 3. Театрально искусство и ведущие режиссеры Европы первой половины XX века

Бертольд Брехт – теоретик и практик режиссуры. Театральная теория Антонена Арто и ее воплощения. Макс Рейнхардт.

Тема 4. Оперные режиссеры первой половины XX века

Оперная режиссура и ее особенности. Эдвард Гордон Крэг и др.

Тема 5. Западное театральное искусство второй половины XX века

Жан Вилар и Авиньонский театральный фестиваль. Петер Штайн. Режиссура Арианы Мнушкиной, Франка Касторфа, Кристофа Маргалера, Роберта Уилсона, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера, Михаэля Тальхаймера и др.

Тема 6. Театрально искусство СССР во второй половине XX века. Режиссеры драматического театра

«Современник» и «Театр на Таганке» – плоды оттепели. Смена поколений в русском театре. Олен Ефремов как создатель театра-студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Возникновение «Театра на Таганке» под руководством Юрия Любимова. Георгий Товстоногов и БДТ имени А.М. Горького. Творчество Анатолия Эфроса. Традиции «жизнеподобного» и «условного» театра в русской режиссуре второй половины XX века.

Тема 7. Оперные режиссеры второй половины XX века

Театральная практика и теория Джорджо Стрелера и Питера Брука (опера и театр). Зальцбургский фестиваль, Байрейтский фестиваль, Патрис Шеро, Жан-Пьер Поннель, Джон Ноймайер, Франко Дзеффирелли, Лукино Висконти.

Борис Покровский, Наталия Сац и др.

Тема 8. Театральное искусство России в конце XX века

Кризис репертуарного театра. Деятельность Льва Додина в Малом драматическом театре в г. Санкт-Петербурге. Анатолий Васильев и его спектакли на сцене разных театров. «Мастерская» Петра Фоменко как поиск новых театральных форм. Смена главных режиссеров в ведущих российских театрах.

Студенты магистратуры обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Айхенвальд Ю.И., Глаголь С.С., Немирович-Данченко В.И., Комиссаржевский Ф.Ф., Сахновский В.Г., Бонч-Томашевский М.М., Южин-Сумбатов А.И., Овсянко-Куликовский Д.Н. В спорах о театре. М., 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103120?category_pk=2618#authors
2. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. Кемерово, 2010. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45978?category_pk=2618#authors

б) Дополнительная литература

1. Захава Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд. М.: 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103710?category_pk=2618#authors
2. Мокульский С.С. История западноевропейского театра. М.: 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392?category_pk=2618#authors
3. Таиров А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: учебное пособие. М.: 2017. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99365?category_pk=2618#authors

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Самостоятельная работа студента-магистранта по курсу «Режиссерский театр» выражается в изучении литературы по предмету, просмотре видеозаписей спектаклей.

2. Организация самостоятельной работы

Для оптимизации самостоятельной работы студентам-магистрантам предлагаются цифровые копии необходимых методических, аудио- и видеоматериалов.

Студент-магистрант должен посещать театральные мероприятия.

3. Материалы по реализации контроля

На итоговом экзамене студент-магистрант отвечает на вопросы преподавателя по курсу, а также отчитывается о прочитанной за семестр литературе и просмотренных спектаклях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основу курса составляют лекционные занятия со студентами. На них преподаватель излагает материал курса. Рекомендуется проводить семинарские занятия, в ходе которых студентами осваивается основная литература по курсу.

Целесообразно подготовить пакет методических, аудио- и видеоматериалов по каждой из изучаемых тем для облегчения самостоятельной практической работы студентов.