

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМ. Т.К.ЖУРГЕНОВА**

**ПРОГРАММА
вступительного экзамена в докторантуру PhD
по специальности «6D041600 – Искусствоведение»
/история и теория театрального искусства/**

Алматы, 2018

1 РАЗРАБОТАНО

Жаксылыкова М.Б. к.и., доцент « 02 » 05 2018 г.,

2 ОБСУЖДЕНО

На заседании кафедры «История и теория театрального искусства»,

протокол № 10 от «04» 05, 2018 г.

3 СОГЛАСОВАНО

Руководитель УМС Г.Б.Гизатова « 14 » 05 2018 г.

Руководитель НПЦПВО Г.Ж.Есенбекова « 14 » 05 2018 г.

4 УТВЕРЖДЕНО

Проректор по научной
работе

 К.З.Халыков « 14 » 05 2018 г.

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине докторантуры сформирована в объеме программы предшествующей ступени высшего образования (магистратуру).

Основные требования к уровню подготовки специалистов по специальности докторантуры 6D041600 «Искусствоведение»:

I. Поступающий в докторантуру должен иметь представление:

Поступающий в докторантуру должен иметь фундаментальную профессиональную подготовку, владеть современными информационными технологиями, уметь формулировать и решать современные практические проблемы.

знать:

- всеобщую и отечественную историю искусства и культуры, закономерности их развития;
- особенности творческого процесса;
- теоретические основы творческой, организационной, методической и исследовательской деятельности в профессиональной сфере;

уметь:

- применять теоретические знания в своей профессиональной деятельности;
- исследовать новые тенденции в современном искусстве;
- конструктивно и эффективно организовать свою профессиональную деятельность;

иметь навыки:

- эффективного использования знаний и умений в организации научно-практической деятельности искусствоведа;
- ориентирования в контексте направлений в области искусств

быть компетентным:

- способностью вести авторскую критическую деятельность в форме публикации статей в периодических изданиях и участвовать в публичных обсуждениях явлений современного театрального искусства;
- способностью самостоятельно выполнять научно-творческую работу, участвовать в научных исследованиях в том числе, в составе исследовательской группы; в научных конференциях (республиканских, международных) с результатами собственных исследований;
- способностью вести работу с театральными деятелями: драматургами, режиссерами, актерами, театральными художниками, и.т.д.
- готовностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, в учебных заведениях, организациях профессионального образования и дополнительного образования детей;
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания и умения и использовать их в практической деятельности;
- владением основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

Вступительный экзамен проводится в устной форме согласно «Положению о приеме в магистратуру и PhD докторантуру».

II. Наименование дисциплины и их основные разделы

I. «ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»

Цель курса – сформировать у магистранта целостное представление о теории театра, выявить основные этапы ее становления, связать историю теоретических учений с историей театра и современными теориями. Кроме того, магистрант должен получить знания о генезисе форм и жанров театра, об основных закономерностях развития театрального искусства, изучить основные идеи и тенденции развития современной теории театра.

Содержание:

ТЕМА 1. Театральная семиотика

Театр как семиотическая система. Метод анализа текста и представления. Семиология и семиотика. Теория текста. Универсальность семиологической модели. Режиссура и семиология. Предмет театральной семиотики. Принципы театральной семиотики. Семиотика пространства. Семиотика текста. Семиотика жеста. Театр в системе коммуникаций. Теория высказывания. Теория восприятия. Интертекстуальность. Интеркультурализм. Вопросы методов анализа.

Ф.Соссюр. К.Пирс. Типология знаков. Специфика театрального знака. Знак иконический. Знак театральный. Визуальное и текстовое.

Сценические системы и сценические средства. Типология кодов. Режиссура и семиология. Структурирование знаковых систем.

ТЕМА 2. Теория театра

Составные части теории театра. Теория театра и исследования структуры, семиотики, поэтики театра. Проблема значения в театре. Драматургический анализ. Театральная эстетика. Театральная антропология. Герменевтика театра. Проблема восприятия спектакля.

Актуализация. Формы театральной выразительности. Эксперименты с пространством сцены. Современные поиски пластической выразительности актера. Художественный образ спектакля.

Текст и сцена. Сцена как театральный феномен. Сценические системы. Исторические формы театра. Основные инструменты теории театра.

Структурная модель театра. Театральные стили. Сцена и зритель.

ТЕМА 3. Жанры и формы

Аристотелевский и неаристотелевский театр. Дефиниция жанров. Историческое развитие жанров. Типология жанров.

Ритуал и театр. Авангард. Антитеатр. Театр абсурда. Театр бедный. Театр в театре. Театр документальный Театр жестокости. Театр – лаборатория. Театр массовый. Театр уличный. Театр экспери-ментальный. Театр эпический. Хэппенинг.

II. «РЕЖИССЕРСКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ»

Цель курса – изучение особенностей развития современного режиссерского искусства по регионам и персоналиям.

Задача курса - дать магистрантам знания о развитии и проблемах современной режиссуры. Выявить закономерности и особенности развития режиссуры по регионам.

Содержание программы

1. Особенности режиссуры современной Германии.

Закономерности и особенности развития режиссерского искусства современной Германии. Специфика актуализации современного немецкого театрального искусства. Отличительные черты режиссуры Ф.Касторфа. Отличительные черты режиссуры М.Тальхаймера. «Эмилия Галотти» Г.Э.Лессинга. «Фауст» Гете. «Крысы» Г.Гауптмана. Режиссура Т.Остермайера. Л.Персеваль. Сравнительный анализ.

2. Режиссерское искусство современной Польши.

Особенности развития театрального искусства современной Польши. Отличительные черты польской режиссуры рубежа 20-21 веков. Поиски новых театральных форм. Новые имена польской режиссуры. Дефиниция театра провокации.

Режиссура К.Люпы. Режиссура Г.Яжины. Режиссура К.Варликовского. «(А) Поллония». М.Клечевская. Театр провокации.

1. Режиссерское искусство стран Балтии и Скандинавии.

Специфические черты литовской национальной режиссуры. Режиссура Й.Вайткуса, Э.Някрошюса, Р.Туминаса, О.Коршуноваса, М. Карбаускиса, Аналитический разбор спектакля Р.Туминаса «Дядя Ваня».

Характерные особенности режиссерского метода А.Херманиса. Режиссура К.Смедса и поиски новых форм. Сравнительный анализ современной режиссуры Европы.

4. Проблемы современного режиссерского искусства.

Анализ основных проблем современной режиссуры. Выявить роль и значение психологического театра в современном театральном процессе.

Театральный фестиваль «Территория» и поиски новых форм. Новые театральные центры (В.Фокин, К.Серебренников, О.Меньшиков) и современная режиссура. Режиссура П.Н.Фоменко, его последователей и учеников.

5. «Постдраматический театр».

Поиски новых театральных форм в России. Театральный фестиваль «Территория». Состояние современной режиссуры Казахстана.

III. «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА»

Цель курса – изучение тенденций развития современного театра по регионам и персоналиям. Задача курса - дать магистрантам знания о тенденциях развития современного театра. Выявить закономерности и особенности развития театра по регионам.

Содержание:

1. Тематика и образы современной драматургии.

Причины и механизм появления новой драмы в Европе. Взаимодействие развития театра и общества как фактор развития современного мирового театрального процесса. Актуализация театра. Возникновение новой драмы. Отличительные черты новой драмы. Новая драматургия в театре «Ройал Корт».

Закономерности и особенности развития новой драмы. Отличительные черты пьес М.Равенхилла. Отличительные черты пьес М.Мак-Донаха. Драматургия С.Кейн. Сравнительный анализ новой драмы Европы и России.

Появление новой драмы в России. Особенности развития новой драмы в России. Поиски новых театральных форм в драматургии. Причины появления новой драмы в России. Отличительные черты российской новой драмы.

Новые школы драматургии. Н.Коляда и екатеринбургская школа. Е.Гришковец и его театр. Поиски новых форм и театральная деятельность М.Угарова. Сюжетосложение и образная система новой драмы.

Школы драматургии Екатеринбург, Тольятти, Пермь. В.Сигарев. И.Вырыпаев. Бр.Пресняковы, Бр.Дурненковы. В.Леванов, Л.Бугадзе.

Проблема героя в новой драме. Проблема среды в новой драме.

2. Тенденции развития современной режиссуры.

Особенности режиссерского искусства рубежа 20-21 веков. Функции и задачи режиссуры. Отличительные черты режиссерского искусства современной Европы.

Взаимодействие развития театра и общества как фактор развития современного мирового театрального процесса. Актуализация театра.

Закономерности и особенности развития режиссерского искусства современной Европы. Специфика актуализации современного театрального искусства. Новые имена в современной режиссуре.

Особенности развития театрального искусства современной Польши. Поиски новых театральных форм. Дефиниция театра провокации.

Специфические черты литовской национальной режиссуры.

Характерные особенности режиссерского метода А.Херманиса. Режиссура К.Смедса и поиски новых форм.

3. Поиски сценического пространства в современном театре.

Особенности сценографии рубежа 20-21 веков. Функциональное значение и задачи сценографии. Сценограф как соавтор спектакля. Театр художника. Визуальный ряд спектакля.

Отличительные черты сценографии современной Европы. Сравнительный анализ.

Взаимодействие сценографии и режиссуры. Особенности сценического пространства Д.Боровского. «Гамлет» в Театре на Таганке. Сценография О.Шейнциса в театре Ленком. Мастерская О.Шейнциса в Школе-студии МХАТ. С.Бархин и К.Гинкас, Г.Яновская в Московском ТЮЗе. С.Бенедиктов и А.Бородин в РАМТе. М.Митрофанова и М.Карбаускис. Н.Симонов и К.Серебрянников.

Сценография и атмосфера. Небытовая сценография. Театральный авангард Д.Крымова. Визуальные метафоры. «Опус №7».

Выставки СТД РФ: «Итоги сезона», «Клин», «Защита проекта». Реставрация и переосмысление. Передача смысла через образ.

Театр Р.Лепажя. Театр Ф.Жанти.

Сценография Казахстана. Республиканские выставки и конференции.

4. Основные проблемы современного театра.

Театральные эксперименты и авангард. «Театр художника» Д.Крымова. Саундрама В.Панкова. «Постдраматический театр». Х.Т.Леманн. «Сквозной монтаж». «Эстетика риска». Театральный фестиваль «Территория» и поиски новых форм.

Перечень экзаменационных вопросов

«Теория театра»

1. Теория текста
2. Свойства театрального знака
3. Текст основной, текст вторичный
4. Эксперименты с пространством сцены
5. Театральная антропология
6. Авангард и антитеатр
7. Театр абсурда

8. Театр бедный и театр в театре
9. Театр жестокости и театр тотальный
10. Театр пластический
11. Театр документальный
12. Театр экспериментальный
13. Театр эпический
14. Перформанс
15. Хэппенинг
16. Театр как семиотическая система

«Тенденция развития»

1. Сравнительный анализ новой драмы Европы и России.
2. Драматургия М.Равенхилла.
3. Драматургия М.Мак-Донаха.
4. Центр драматургии под руководством А.Казанцева и М.Рощина.
5. Драматургия Е.Гришковца.
6. Драматургия М.Угарова.
7. Пьесы В.Сигарева.
8. Пьесы И.Вырыпаева.
9. Пьесы братьев Пресняковых
10. Новые театральные центры и поиски новых форм.
11. «Постдраматический театр».
12. Сценография О.Шейниса.
13. Сценография Д.Боровского.
14. Режиссерское искусство современной Германии.
15. Режиссерское искусство современной Польши.
16. Режиссерское искусство Литвы.

«Режиссерское искусство»

1. Режиссура Ф.Касторфа.
2. Режиссура М.Тальхаймера.
3. Режиссура Т.Остермайера.
4. Режиссура К.Люпы.
5. Режиссура К.Варликовского.
6. Режиссура Й.Вайткуса и Э.Някрошюса.
7. Режиссура Р.Туминаса.
8. Режиссура О.Коршуноваса.
9. Режиссура М. Карбаускиса.
10. Режиссура А.Херманиса.
11. Режиссура К.Смедса.
12. Режиссура П.Н.Фоменко.
13. Режиссура В.Панкова
14. Режиссура К.Серебренникова.
15. Театр Р.Лепажа.

Список литературы:

Основная:

1. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. М., 2011.
2. Барбой Ю.М. К теории театра. СПб., 2008.
3. Введение в театроведение. СПб., 2011.
4. Вопросы театроведения. СПб., 1991.
5. Гальцева Е. Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. М., 2012.
6. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
7. Калмановский Е.С. Вопросы театральной терминологии. Л., 1984.
8. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013.
9. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 2005.
10. Ляпушкина Е.И. Введение в герменевтику. СПб., 2002.
11. Максимов В.И. Из истории теории театра и науки о театре. СПб., 2014.
12. Пави П. Словарь театра. М., 2003.
13. Павленко А. Теория и театр. СПб., 2006.
14. Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. М., 1978
15. Почепцов Г.Г. История русской семиотики до и после 1917 года. М., 1998.
16. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998.
17. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.
18. Спектакль как предмет научного изучения. СПб., 1993.
19. Театроведение Германии: Система координат. СПб., 2004.
20. Режиссерский театр от Б.до Ю. Разговоры под занавес века. Выпуск 1. М., 2004.
21. Режиссерский театр от Б до Я. Разговоры на рубеже веков. Выпуск 2. М., 2001.
22. Режиссерский театр от А до Я. Разговоры в начале века. Выпуск 3. М., 2004.
23. Давыдова М. Конец театральной эпохи. М., 2005.
24. Новая драма. М., 2006.
25. PRO SCENIUM. Вопросы театра. М., 2007.
26. Смелянский А. Междометия времени. М., 2002.
27. Смелянский А. Уходящая натура. М., 2002.
28. Спектакли 20 века. М., 2007.
29. Искусство режиссуры. 20 век: антология. М., 2008.
30. Владимиров С.В. Действие в драме. СПб., 2007.
31. Границы спектакля. СПб., 1999.
32. Давыдова М. Конец театральной эпохи. М., 2005.
33. Искусство режиссуры. 20 век: антология. М., 2008.

34. Искусство режиссуры за рубежом. СПб., 2004.
35. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
36. Новая драма. М., 2006.
37. PRO SCENIUM. Вопросы театра. М., 2007.
38. Режиссерский театр от Б до Ю. Выпуск 1. М., 1999.
39. Режиссерский театр: В 2 т. М., 2001.
40. Режиссура: Взгляд из конца века. СПб., 2005.
41. Спектакли 20 века. М., 2004.

Дополнительная:

1. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
2. Брехт Б. Театр. М., 1965.
3. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М., 2003.
4. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003.
5. Евреинов Н.Н. Демон театральности. М., СПб., 2002.
6. Как всегда об авангарде. М., 1992.
7. Арто А. Театр и его двойник. М., 2002.
8. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
9. Брехт Б. Театр. М., 1965.
10. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
11. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь: В 2 т. СПб., 1995.
12. Евреинов Н.Н. Демон театральности. М., СПб., 2002.