

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра
Кафедра зарубежного искусства

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА»

для поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Направление подготовки (специальность) высшего образования

50.06.01 Искусствоведение

Квалификация

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Направленность образовательной программы

«Театральное искусство»

Год приема – **2018**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор;
Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор;
Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор;
Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА управлением МАиАС
31.05.2018 г, регистрационный номер 2018-10-11/1

© РГИСИ, 2018

Санкт-Петербург, 2018

1. Информационная карточка программы вступительного испытания

Направление подготовки (специальность) высшего образования	50.06.01 Искусствоведение
Квалификация	Исследователь. Преподаватель-исследователь
Направленность	Театральное искусство
Год приема обучающихся	2018
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Наименование дисциплины	Вступительное испытание по дисциплине «Специальная дисциплина»

2. Цели

Цель вступительного испытания – оценить степень подготовки поступающего в аспирантуру в области современного театроведения, его умение ориентироваться в специальной и общеискусствоведческой литературе.

3. Задачи

Выявить уровень овладения абитуриентом системой базовых понятий науки о театре и определить степени его готовности к самостоятельной научно – исследовательской деятельности.

4. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Вступительные испытания по специальной дисциплине суммируют знания поступающего по теории и истории театрального искусства, которые были получены абитуриентом в процессе обучения в высшем учебном заведении по программам специалитета или магистратуры.

5. Требования к уровню подготовленности поступающих

Экзаменуемый должен продемонстрировать свои знания как по методологии театроведения, теории театрального искусства, театральной критике, так и по истории русского и зарубежного театра. Абитуриент должен уметь использовать разнообразные источники информации, ориентироваться в отечественной и мировой литературе.

Проходящий вступительные испытания по специальной дисциплине должен показать наличие способностей к педагогической и научно-исследовательской работе. Эти способности могут быть проявлены как в рамках вузовского обучения (о чем могут свидетельствовать научные публикации поступающего, рекомендации Ученого совета, кафедры или педагога), так и в профессиональной работе (чтение лекций и докладов, проведение экскурсий, газетная, журнальная практика, работа на радио и телевидении, в кино, постановочная работа, менеджерская деятельность и т.п.).

Поступающий должен обладать живым художественным чутьем, свободно владеть пером и устной речью.

Кроме того, во время испытаний проверяются знания поступающего в гуманитарных науках, смежных с театроведением, умение ориентироваться в методах анализа произведений искусства. Общая театроведческая эрудиция должна сочетаться у поступающего с четко выраженным личным научным интересом к какой-либо определенной области театрального искусства (театроведения, театральной педагогики).

6. Структура и содержание вступительного испытания

Формой вступительного испытания является устный экзамен, который проводится по билетам, каждый из которых включает три вопроса:

1. Из области теории театра, теории театроведения и театроведческой методологии.
2. Из историко-театрального цикла.
3. По теме представленного реферата и будущей диссертации.

В процессе собеседования члены экзаменационной комиссии вправе задавать поступающим дополнительные вопросы по обсуждаемым темам.

7. Требования к реферату.

На экзамен поступающий представляет реферат по специальной дисциплине, в котором обосновывается тема или направление будущей диссертации, раскрывается её актуальность, проблематика, дается обзор литературы по теме исследования. Заявленная тема реферата должна соответствовать направленности образовательной программы – театральное искусство и профилю кафедры, на которую поступает абитуриент, что подтверждается служебной запиской, представленной в приемную комиссию заведующим кафедрой. Реферат должен показать компетентность, заинтересованность абитуриента в данной области и его способности к исследовательской работе.

Реферат, подготовленный в текстовом редакторе Microsoft Word, представляется в распечатанном виде в одном экземпляре в объеме 1 п. л. (23-25 стр.). Правила оформления реферата: формат А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, левое и правое поля по 2 см, сноски внизу страницы. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-03.

8. Критерии оценки

Результаты вступительного испытания оцениваются по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» выставляется поступающему, если экзаменуемый глубоко и прочно усвоил материал программ специалитета или магистратуры, исчерпывающе, последовательно и логически стройно отвечает на поставленные вопросы, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал обязательной и дополнительной литературы, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Представленная на экзамен научно-исследовательская работа является оригинальной и актуальной, включает корректно сформулированные результаты, выводы. Тема реферата соответствует направленности образовательной программы и является перспективной для дальнейшего исследования. Служебная записка, представленная в приемную комиссию заведующим кафедрой, содержит положительный отзыв на реферат и подтверждение соответствия избранной темы профилю кафедры. В ходе собеседования по реферату абитуриент показывает компетентность, заинтересованность в данной области и свою способность к исследовательской работе.

Оценка «хорошо» выставляется поступающему, если экзаменуемый усвоил материал программ специалитета или магистратуры, последовательно и логически стройно отвечает на поставленные вопросы, не допуская существенных неточностей в ответах, использует в ответе материал обязательной литературы. Представленная на экзамен научно-исследовательская работа является оригинальной и актуальной, включает корректно сформулированные результаты, выводы. Тема реферата соответствует направленности образовательной программы и является перспективной для дальнейшего исследования. Служебная записка, представленная в приемную комиссию заведующим кафедрой, содержит положительный отзыв на реферат и подтверждение соответствия избранной темы профилю кафедры. В ходе собеседования по реферату абитуриент показывает свою способность к исследовательской работе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему, если экзаменуемый имеет знания основного материала программ специалитета или магистратуры, но допускает неточности, нарушения логической последовательности в его изложении, испытывает затруднения при ответах на поставленные вопросы. Представленная на экзамен работа является реферативной, но показывает умение абитуриента ориентироваться в основной научной литературе по избранной теме. Тема реферата соответствует направленности образовательной программы. Служебная записка, представленная в приемную комиссию заведующим кафедрой, содержит положительный отзыв на реферат и подтверждение соответствия избранной темы профилю кафедры. В ходе собеседования по реферату абитуриент показывает свои способности и стремление заниматься исследовательской работой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, если экзаменуемый:

- не знает основного материала программ специалитета или магистратуры, допускает существенные ошибки при его изложении, не может ответить на поставленные вопросы;
- представленная на экзамен работа является реферативной и показывает, что абитуриент не ориентируется в основной научной литературе по избранной теме;
- тема реферата не соответствует направленности образовательной программы и профилю кафедры, на которую поступает абитуриент;
- служебная записка, представленная в приемную комиссию заведующим кафедрой, содержит аргументированный отрицательный отзыв на реферат;
- в ходе собеседования по реферату абитуриент не может показать свои способности и стремление заниматься исследовательской работой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему при наличии любого из этих условий.

9. Список вопросов для проведения вступительного испытания

I.

1. Театроведение как наука.
2. Методология театроведения.
3. История театра как часть театроведения.
4. Теория театра как часть театроведения.
5. Театральная критика и театроведение.
6. Драма и театр.
7. Мизансцена как единица театрального высказывания.
8. Пространство и время в спектакле.
9. Жанр спектакля.
10. Язык и стиль спектакля.
11. Актёр и роль.
12. Сцена и зал: виды связи.
13. Сценография спектакля: историческая типология.
14. Виды театра.
15. Театральные системы XX века.
16. Стилизация и реконструкция в театре XX века.

II.

1. Основные формы античного театра.
2. Основные формы средневекового театра.
3. Феномен *Commedia dell'arte*.
4. Английский спектакль эпохи Возрождения.
5. Испанский спектакль эпохи Возрождения.
6. Театральная эстетика классицизма.
7. Театральные жанры эпохи Просвещения.

8. Романтизм и сценическое искусство.
9. Реализм и русский театр XIX века.
10. Новая драма и развитие искусства режиссуры.
11. Русская режиссура 1900 - 1920-х гг.
13. Натурализм и театр.
14. Символизм и театр.
15. Модернистские направления в театре XX века.
16. Театральные-эстетические концепции в театре рубежа XX-XXI веков.

10. Список литературы

Основная литература.

1. Актёр в современном театре. Л., 1986.
2. Альтшуллер, А. Становление науки о театре // Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Л., 1971.
3. Аристотель. Поэтика (любое издание).
4. Базанов, В.В. Сцена XX века. Л., 1990.
5. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988.
6. Барбой, Ю. М. К теории театра. СПб., 2008.
7. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
8. Бахтин. М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
9. Бачелис, Т.И. Пространственное мышление в театре XX века // На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX века. М., 1994.
10. Бенгли, Э. Жизнь драмы. М., 2006.
11. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М., 1997.
12. Брехт, Б. Новые принципы актёрского искусства // Брехт Б. Театр. В 5 тт. Т. 5/1. М., 1965; Т. 5/2. М., 1965.
13. Введение в театроведение. СПб, 2011.
14. Владимиров, С.В. Действие в драме (любое издание).
15. Гвоздев, А. О смене театральных систем // О театре. Л., 1926.
16. Гегель, Г. Эстетика: В 4 т. М., 1969. Т. 2.
17. Герман Макс. Исследования по истории немецкого театра Средних веков и Ренессанса. СПб.: РГИСИ, 2017.
18. Громов, П.П. Ансамбль и стиль спектакля // Громов П.П. Герой и время. Л., 1961
19. Дидро, Д. Парадокс об актёре (любое издание).
20. Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина XX века. Хрестоматия. СПб.: ГАТИ, 2015.
21. Калмановский, Е. Книга о театральном актёре. Л., 1984.
19. Каган, М.С. Общие методологические проблемы современного знания // Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Л., 1991.
20. Костелянец, Б.О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М., 2007.
21. Крэг, Э.Г. Актёр и сверхмарионетка. Заметки о масках // Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М., 1988.
- Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013.
22. Лотман, Ю.М. Семиотика сцены (любое издание).
23. Марков, П.А. Новейшие театральные течения. // Марков П. О театре. В 4 т. Т.1. М., 1974.
24. Марков, П.А. Письмо о Мейерхольде // Марков П. О театре. В 4 т. Т.2. М., 1974.
25. Мейерхольд, В.Э.: Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.

26. Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.
27. Молодцова, М. М. Комедия дель арте. Л., 1990.
28. Наука о театре. Л., 1975
29. Павис, П. Словарь театра. М., 2003.
31. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
32. Рудницкий, К.Л. Режиссёр Мейерхольд. М., 1969.
33. Рудницкий, К.Л. Русское режиссёрское искусство, 1898 - 1907. М., 1989; 1808 - 1917. М., 1990.
34. Станиславский, К.С. Искусство актёра и режиссёра. Искусство представления. Искусство переживания. // Собр. соч. в 9 т. Т. 6. Ч. 1. М., 1994.
35. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве (любое издание).
36. Степун, Ф.А. Основные типы актёрского творчества // Из истории советской науки о театре. 20-е годы. М., 1988.
37. Театральные термины и понятия. СПб. Вып. 1, 2005; Вып. II, 2010; Вып. III, 2015.
38. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
39. Титова, Г.В. О Мейерхольде и других. СПб.: РГИСИ, 2017.
- Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. М., 2015.
40. Эйзенштейн, С.М. Режиссура. Искусство мизансцены // Эйзенштейн С.М. Избр. произв: В 6 т. Т. 4. М., 1966.

Дополнительная литература.

1. Алперс, Б. Искусство актёра и пути его изучения // Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979
2. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
3. Аникст, А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. М., 1972.
4. Аникст, А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. 1990.
5. Барро, Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.
6. Брук, П. Блуждающая точка. М., 1996.
7. Веселовский Ал-р. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006.
8. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.
9. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. Л., 1976.
10. Волков, Н. Композиция в живописи: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
11. Выготский, Л.С. Психология искусства (любое издание)
12. Гвоздев, А.А. Ритм и движение актёра // Гвоздев А.А. Театральная критика. Л., 1987.
13. Гёте, И.В. Шиллер Ф. Об эпической и драматической поэзии; Примечания к "Поэтике" Аристотеля // Гёте И.В. Об искусстве. М., 1975.
14. Гительман, Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
15. Гликман, И.Д. Мейерхольд и музыкальный театр. Л., 1989
16. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003.
17. Декру, Э. Слово о миме. Архангельск, 1991.
18. Дживилегов, А.К., Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. М.;Л., 1941.
19. Евреинов, Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
20. Жак-Далькроз, Э. Ритм. М., 2002.
21. История советского театроведения. 1917-1941. М., 1981.
22. Как всегда - об авангарде: антология французского театрального авангарда. М., 1992.
23. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. Л., 1993.
24. Максимов, В.И. Введение в театральную систему А. Арто. СПб., 1999.

25. Мальцева, О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
26. Лосев, А. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
27. Максимов, В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. СПб.: ГАТИ, 2014.
28. Наука о театре. Л., 1975.
29. Новеpp, Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. М.; Л., 1965.
30. Песочинский, Н.В. Мейерхольд: Ампула актёра // Московский наблюдатель. 1993. № 4.
31. Петербургские записки о театре. СПб., 2003.
32. Режиссерский театр: В 2 т. М., 2001.
33. Режиссура: Взгляд из конца века. СПб., 2005.
34. Силюнас В. Ю. Стилъ жизни и стили искусства (Испанский театр маньеризма и барокко). СПб., 2000.
35. Потебня, А. Мысль и язык // Потебня АА. Эстетика и поэтика. М., 1976.
36. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.
37. Смелянский, А.М. Классика и современность: Проблемы советской режиссуры 60-70 годов. М., 1987.
38. Спектакли двадцатого века. М., 2004.
39. Таршис, Н. А. Музыка драматического спектакля. СПб., 2010.
40. Театроведение Германии. СПб., 2004.
41. Титова, Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к условному театру. СПб, 2006.
42. Товстоногов, Г.А. О жанре // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Т.1. Л., 1980.
43. Хейзинга, Й. Homo ludens. М., 1992.
44. Чехов, М.А. Коллективу студии литовского государственного театра; Характер и характерность// Чехов М.А. Литературное наследие. Т.2. М., 1986.
45. Чепуров А.А. Александринская «Чайка». СПб., 2002.
46. Эйзенштейн, С.М. Неравнодушная природа // Собр. соч.: В 6 т. Т.3 М., 1964.
47. Эйхенбаум, Б. М. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. М. литературе. М., 1987.

11. Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 21.04.2018).
2. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки [Электронный ресурс]. URL: <http://sptl.spb.ru> (дата обращения: 14.02.2018).

12. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к вступительному испытанию

Самостоятельная работа абитуриентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к экзамену.

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения вступительного испытания

1. Учебная аудитория для проведения консультационного занятия.
2. Учебная аудитория для проведения вступительных испытаний, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости группы абитуриентов.
4. Рабочие места для членов предметной экзаменационной комиссии.