

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия искусства и современные эстетические концепции»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»

Магистерские программы
«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Багдасарян Армине Гришаевна, канд. философских наук, доцент

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6)

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских работ. Небольших исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3)

способность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В профессиональном цикле подготовки «Философия искусства и современные эстетические концепции» является основополагающей дисциплиной, посвященной вопросам эволюции теоретических взглядов на искусство, формам художественного сознания и их методологическом осмыслении в истории духовной культуры.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения всех дисциплин вариативной части рабочего учебного плана.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	118	4 / 144	Экзамен
	Всего: 24 час.	2	118	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов		62	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 6 часов	2	64	2 / 72	
	Всего: 16 часов	2	126	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классическая философия искусства.

Тема 1.1. Философия искусства как проблема: три схемы связи искусства и философии; инэстетическая версия Алена Бадью.

Тема 1.2. Философия искусства как дидактика: внеположенность искусства истине. Эстетика Платона в диалогах «Ион», «Пир», «Государство». Онтологическое измерение красоты. Онтическая судьба поэта в умпостигаемом полисе. Идея Блага и цензура. Мерило искусства – пайдея (воспитание).

Тема 1.3. Романтическая философия искусства. Искусство - абсолют как Субъект, как воплощение. Пути освобождения искусства от субъективной бесплодности понятия. Искусство как свидетель истины.

Тема 1.4. Предтеча романтического отношения к искусству: «Критика способности суждения» Им. Канта. Различие между рефлектирующей и определяющей способностями суждения. Аналитика вкуса как чистого от всякого интереса. Принцип искусства как целесообразность без цели.

Тема 1.5. Автономия «художника» в области искусства в эстетике Им. Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного. Чувство удовольствия и неудовольствия как связь между познавательной способностью и желанием. Определение гения.

Тема 1.6. Сфера искусства как пространство игры. Кантовское определение символической деятельности. Принципиальное различие гипотезы и символа. «Красота как символ нравственно доброго».

Тема 1.7. Ф. Шеллинг - эстетика философского романтизма. Красота - Абсолют, облеченный в конкретно-чувственную форму. Искусство - способ воссоздания утраченной целостности реальности. Художественное сознание - интуитивное переживание гармонии целого. Личность художника, его сознание и бессознательное, эмоция и разум, интуиция и воображение.

Тема 1.8. Эстетика Г. Гегеля - обнаружение Абсолютного Духа в чувственных формах. Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая) – ступени развития идеала в его соотношении с реальностью. Художник как посредник между формами Абсолютного Духа и сознанием зрителя, читателя, слушателя. Цель искусства - постижение истины художественными средствами.

Тема 1.9. Трагедия эстетизма в экзистенциальной философии Сёрена Кьеркегора. Ирония как способ человеческого существования. Эстетизм и ирония. Трагическая вина как источник демонического эстетизма.

Тема 1.10. Эстетика в метафизике тела Артура Шопенгауэра. Художник как чистый созерцатель объективированной мировой воли. Платоновские идеи как предмет созерцания. Особый статус музыки в эстетике. Гений и безумие как формы отрицания принципа индивидуации.

Тема 1.11. Эстетика Ф. Ницше - «аполлоническое» и «дионисийское» начала в культурном творчестве. Искусство как метафизическое утешение. Двойное актерское воплощение. Рождение и смерть трагического искусства.

Тема 1.12. Классическое отношение философии и искусства: поэтика и риторика Аристотеля. Мимесис как подражание действию. Мифос как склад событий. Катарсис - «очищение подобных аффектов при помощи сострадания и страха». Искусство как терапия, а не познание.

Раздел 2. Эстетика в постклассическую эпоху. Кризис основных принципов классической эстетики.

Тема 2.1. Преодоление эстетики в «Истоке художественного творения» М. Хайдеггера. Экзистенциальная аналитика как возможность переосмысления основных конфигураций творчества: вещь и творение, творение и истина, истина и искусство

Тема 2.2. Эстетика и герменевтика: Г. Гадамер. Актуальность прекрасного как оправдание искусства.

Тема 2.3. «Дегуманизация искусства» Хоссе Ортеги и Гассет. Анализ стиля современного искусства: тенденция к дегуманизации искусства и избегание живых форм; искусство как игра; тяготение к глубокой иронии; чуждость какой-либо трансценденции.

Тема 2.4. Вальтер Беньямин: развитие эстетики Франкфуртской школы. Понятие «ауры». Подлинность как невозможность технического воспроизведения. Распад ауры. Искусство фотографии, кино.

Тема 2.5. «Эстетическая теория» Теодора Адорно. Произведения искусства как нейтрализованные и качественно измененные эпифании. Понятие «аппариции»: «Фейерверк — это аппариция *par excellence*». Эстетический опыт как философия.

Тема 2.6. Эстетическая концепция Климента Гринберга. Определение эстетики авангарда как имитация имитации. Художник как подражатель правил и процессов искусства. Китч как продукт индустриальной революции и симулякр подлинной культуры.

Тема 2.7. Розалинда Краусс: отрицание историцистского метода в толковании сущности искусства. Применение структуралистского подхода в американской культуре. Понятие «решетки» как символа современности.

Тема 2.8. "Искусство после философии" Джозефа Кошута как современная эстетическая установка. Манифест концептуализма как утверждение «конца философии и начала искусства». Необходимость разделения эстетики и искусства. Эстетика как мнение о восприятии мира. «Искусство аналогично аналитическому предположению». Сол Левит: «Идея становится машиной, которая делает искусство».

Тема 2.9. Современная американская эстетика. Институциональная теория искусства: Джордж Дики. Произведение искусства как артефакт со статусом кандидата для оценки. «Против эстетики» Тимоти Бинкли. Различие творений традиционного и современного искусства как противоположность видимого и идей. «Существование эстетического есть ни необходимое, ни достаточное условие для существования искусства». Создание искусства как использование индексирующих конвенций, определяемых практикой.

Тема 2.10. Эстетика постмодернизма. Недоверие к метарассказам как состояние пост-анализа: Ж. Лиотар. Понятие «возвышенного» как принцип пост - искусства в борьбе против притязаний политики и рынка. «Симулякры и симуляция» Ж. Бодрийяра. «Ризома» Ж. Делёза. «Различие и различание» Ж. Дерриды.

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства XX века.

Тема 3.1. Символизм как форма эстетического сознания в творчестве А. Белого. Стремление преодолеть антиномию знания и веры в единстве религиозно-мистического опыта. Творчество жизни – основная задача и тайна человеческой личности. Творчество как Эрос жизни. Смысл подлинно христианского учения - преображение мира и бесконечное совершенствование человека.

Тема 3.2. Роль русской формальной школы в исследовании культуры. Работы В. Шкловского «О поэзии и заумном языке»; «Искусство как прием». «Манифест» формальной школы: искусство как «способ пережить деланье вещи». «Остранение» как нарушение автоматизма восприятия, «показ предмета вне привычного ряда». «Морфология сказки» В. Проппа. «Теория «формального метода»» Б. М. Эйхенбаума.

Тема 3.3. Н. А. Бердяев: творчество как всеобъемлющая, универсальная ценность. Слияние в творчестве индивидуального с универсальным. Всемогущество человека в творчестве. Амбивалентность творчества, его способность вести человека к добру и злу. Слияние с Божественным, духовное возвышение человека - высшая цель процесса.

Тема 3.4. А. Лосев – «последний из могикан» русского Серебряного века. Эстетика - наука, имеющая своим предметом область выразительных форм любой сферы действительности, данных как непосредственная чувственно-воспринимаемая ценность. Анализ А. Лосевым эстетической универсальности культур античности и Возрождения. Диалектика мифа.

Тема 3.5. Аналитика эстетической деятельности М. М. Бахтина. Автор, герой, пространство, время и целое художественного произведения. Творчества Ф. Достоевского как проблема. Диалогический характер поэтики Ф. Достоевского. Понятие полифонии.

Тема 3.6. С. С. Аверинцев как исследователь античной, христианской и византийской культур и форм эстетического творчества. «Поэтика ранневизантийской литературы»: основные концепты.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек. ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	10		-	40	-	-	-	-	6	-	-	40
Тема 1.1	0,5		-		-	-	-					
Тема 1.2	1		-		-	-	-					
Тема 1.3	1		-		-	-	-					
Тема 1.4	1		-		-	-	-					
Тема 1.5	1		-		-	-	-					
Тема 1.6	0,5		-		-	-	-					
Тема 1.7	1											
Тема 1.8	1											
Тема 1.9	0,5											
Тема 1.10	1											
Тема 1.11	1											
Тема 1.12	0,5											
Раздел 2	8		-	40	-	-	-	-	4	-	-	40
Тема 2.1	1		-		-	-	-					
Тема 2.2	0,5		-		-	-	-					
Тема 2.3	1		-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5		-		-	-	-					
Тема 2.5	1		-		-	-	-					
Тема 2.6	1		-		-	-	-					
Тема 2.7	1		-		-	-	-					
Тема 2.8	0,5		-		-	-	-					
Тема 2.9	1		-		-	-	-					
Тема 2.10	0,5		-		-	-	-					
Раздел 3	6		-	38	-	-	-	-	6	-	-	46
Тема 3.1	1		-		-	-	-					
Тема 3.2	1		-		-	-	-					
Тема 3.3	1		-		-	-	-					
Тема 3.4	1		-		-	-	-					
Тема 3.5	1		-		-	-	-					
Тема 3.6	1		-		-	-	-					
Всего	24		-	118	-	-	-	-	-	-	-	126

<i>Консульт.</i>	2	-	-	-	2	
ВСЕГО	144				144	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине и подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Первые эстетические категории античной эстетики: гармония и мера. Искусство как подражание в эстетике Платона и Аристотеля.
2. Поэтика Аристотеля о трагедии.
3. Исследование средневековой эстетики в работах У. Эко.
5. Свет как основная категория средневековой эстетики.
6. Ренессансные представления об искусстве и роли художника.
7. Трактовка сущности искусства, проблем мастерства в трудах Ф. Петрарки, Л.Б. Альберти, А. Дюрера, Леонардо да Винчи (на выбор).
8. Осмысление авторской индивидуальности в эстетике Возрождения.
9. Формирование представлений об идеальном человеке в эстетике Возрождения.
10. Исследование эстетики Ренессанса в работе А.Ф. Лосева.
11. Эстетика барокко и классицизма об искусстве.
12. Просветительская концепция искусства.
13. И.В. Гете об искусстве: понятие «антиципация».
14. Романтизм о художнике, процессе творчества, роли искусства. Проблема свободы творчества в эстетике Нового времени.
15. Учение И. Канта об искусстве. Понятия «гений» и «эстетическая идея». Гегелевское понятие «идеал» и его значение для определения прекрасного в искусстве.
16. Концепция истории искусства Г. Гегеля.
17. Осмысление специфики искусства и предназначения художника в трудах русских философов XIX-XX вв.
18. Эстетическое наследие Серебряного века русской культуры и его преломление в творчестве современных художников и декораторов.
19. Теоретические работы и программы представителей художественных направлений начала XX века.
20. Западноевропейская эстетика XX века: основные направления и проблемы.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Философия искусства Платона.
2. Философско-эстетические взгляды Аристотеля.
3. «Критика способности суждения» Им. Канта.
4. Философия искусства Ф. Шеллинга.

5. Эстетика Г. Гегеля: теория и история.
6. Эстетика в метафизике воли А. Шопенгауэра.
7. Эстетическая философия в «Рождении трагедии...» Ф. Ницше.
8. Философская эстетика экзистенциализма.
9. Художественно-философские принципы авангарда.
10. Философия и эстетика постмодернизма.
11. Русский символизм Серебряного века (А. Белый, А. Блок): философско-эстетические концепции.
12. Эстетика русской религиозно-философской мысли первой половины XX века (Н. Бердяев, И. Ильин).
13. «Дегуманизация искусства» Х. Ортеги и Гассет.
14. «Автор и герой в эстетической деятельности» М.М. Бахтина.
15. «Поэтика ранневизантийской литературы» С. С. Аверинцева.
16. Философия искусства Вальтера Беньямина.
17. «Эстетическая теория» Теодора Адорно.
18. Эстетическая концепция Розалинды Краусс.
19. Искусство и философия. А. Бадью.
20. Институциональная теория искусства в американской эстетике.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Философия искусства – наука о формах художественного познания и эстетического переживания реальности, о выявлении духовно-творческого потенциала человеческой личности.
2. Эстетическое бытие, эстетическая деятельность, эстетическое сознание – базовая идеальная реальность, порождающая феномен художественного.
3. Природа и специфика искусства.
4. Художественный образ и художественно-творческий процесс.
5. Художник: личность и творчество.
6. Производство искусства.
7. Восприятие художественного произведения как проблема философии искусства.
8. Социально-исторические закономерности бытия искусства.
9. Античная эстетика и философия искусства. Платон. Аристотель.
10. Платоновская эстетика.
11. Эстетика Аристотеля.
12. Эстетика и философия искусства западноевропейского средневековья и Возрождения.
13. Эстетические категории Августина Блаженного.
14. Эстетика Фомы Аквинского.
15. Эстетические идеи западноевропейского Возрождения.
16. Новое Время: философия искусства классицизма, Просвещения, Романтизма, Реализма.
17. Эстетика классицизма.
18. Эстетика Просвещения.
20. Эстетика реализма.
21. Немецкая классическая философия искусства (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, К. Маркс).
22. Философия искусства А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.
23. Психоанализ, феноменология, экзистенциализм в эстетике.
24. Эстетика и философия искусства модернизма, авангардизма, постмодернизма.
25. Эстетика постмодернизма.
26. Византийская и русская средневековая эстетика (V-XVII вв.)

27. Русская эстетика и философия искусства XIX века.
28. Эстетика и философия искусства славянофилов.
29. Эстетика «западников», «нигилистов», революционных демократов.
30. Русская эстетика и философия искусства XX века.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. Поэтика ранней византийской литературы. М., 1976.
2. Адорно, Т.- В. Эстетическая теория. – М., 2001.
3. Американская философия искусства. Антология
4. Аристотель. Поэтика. Риторика. – СПб., 2000.
5. Бадью, А. Малое руководство по инэстетике. – СПб., 2014.
6. Батай, Ж. Литература и Зло // Батай Ж. Теория религии. Литература и Зло. – Минск, 2000.
7. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
8. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1985.
9. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
10. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.:1972.
11. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.:1965.
12. Белый, А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.
13. Беньямин. В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. – М.: Медиум, 1966.
14. Бергсон, А. Смех / А. Бергсон.: Пер. с фр. – М. : Панорама, 2000.
15. Бердяев, Н. Н. Смысл творчества. – М.:1989.
16. Бодрийяр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. – Екатеринбург, 2006.
17. Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла. – Екатеринбург. 2000.
18. Бурдые, П. Исторический генезис чистой эстетики. // НЛО, 2003. №60.
19. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
20. Гегель, Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 1-4. – М., 1968-1973.
21. Гринберг, К. «Авангард и китч». – Художественный журнал, 2005. №5.
22. Деррида, Ж. Шпоры: Стили Ницше. – Философские науки, 1991. №2-3.
23. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. – М., 2001.
24. Кант, И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч. В 6 т. Т. 5. – М., 1968.
25. Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Художественный журнал, 2003. - 320 с.
26. Лосев, А.Ф. Диалектика художественной формы//А.Ф. Лосев. Форма-Стиль-Выражение. – М., 1996.
27. Лосский, И.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. – М., 1998.
28. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
29. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
30. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. – М., 1996.
31. Фрейд, З. Художник и фантазирование. – М., 1995.
32. Хабермас, Ю. Модерн – незавершенный проект.
33. Хайдеггер, М. Исток художественного творения/ Хайдеггер – М. Работы и размышления разных лет. – М., 1993.
34. Шеллинг, Ф.-В. Философия искусства. – М., 1966.
35. Шкловский, В. Заметки о прозе русских классиков. – М., 1953.
36. Шкловский, В.Б. Искусство как прием. О теории прозы. – М., 1983.

37. Шлегель, Ф. Эстетика, философия, критика. – М., 1983. Т. 1.
38. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. – М., "Московский клуб", 1992.

Дополнительная литература:

1. Антология французского сюрреализма. 20-е годы. – М., 1994.
2. Бычков, В.В. Эстетика. – М., 2002.
3. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
4. Выготский, Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
5. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.
6. Зельдмайр, Х. Искусство и истина. – М., 1999.
7. Золтаи Д. Этнос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. – М., 1997.
8. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. – М., 1961.
9. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. – М., 1962-1968.
10. Каган, М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. Кроче Б. Антология сочинений по философии. – СПб., 1999.
11. Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. – М., 2000.
12. Лессинг, Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М., 1957.
13. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – М., 1980.
14. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
15. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества. – СПб., 1999.
16. Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1979.
17. Лотман, Ю.М. Об искусстве. – СПб., 1998.
18. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. – М., 1992.
- 19.
20. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. – М., 1996.
- 21.
22. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста. – М., 1970.
23. Лосев, А.Ф. Строение художественного мироощущения//Лосев А.Ф. Форма-Стиль-Выражение. – М., 1996.
24. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.
25. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с., Т. 2. – 634 с., Т. 3. – 692 с., Т. 4. – 736 с.
26. Тен, И. Философия искусства/Подг. к изд., общ. ред. и послесл. А.М. Микешина; вступ. сл. П.С. Гуревича. – М.: Республика, 1996. – 351 с: ил.
27. Шестаков, В.П. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. – М., 1983.
28. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. – М., 1999.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
2. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
3. Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и инноваций в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.informika.ru/> (дата обращения: 10.10.2016).

4. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.library.intra.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Официальный сайт электронной библиотеки на основе фондов Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). Художественные произведения, изданные до 1917 года, законы Российской Империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги по генеалогии, геральдике, истории культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bibliophika.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Информационный портал «Библиотека философского портала» содержит издания на русском и иностранных языках по философским наукам: философии, антропологии, культурологии, этике и эстетике, философии религии, восточной философии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

6. Информационный портал «Российская государственная библиотека (РГБ)». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsi.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

7. Информационный портал «Электронная библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historic.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

8. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 18.10.2016).

9. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия искусства и современные эстетические концепции» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, западноевропейских и отечественных философско-эстетических теорий и концепций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянный анализ и интерпретация художественных произведений.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских работ, небольших исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

Цель дисциплины - формирование на базе общенаучных и специальных разделов высшего образования системы современных знаний об основах научного подхода к театру как специфическому объекту исследований.

Главные задачи дисциплины - определение сущности и структуры научного знания, его материала, логики и методов, понятие об особенностях и составе искусствознания, его внутреннем строении, соотнесение этих общеискусствоведческих характеристик и подходов со спецификой науки о театре.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методология научных исследований» входит в базовую часть дисциплин магистерских программ «Исследование спектакля», «Театральная критика», «Проектирование и документирование спектакля», «Методология преподавания актерского мастерства», «Сценические искусства: управления проектами», изучается студентами в потоке и является опорной для последующего освоения дисциплины «Оформление научной работы», а также при подготовке выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Изучение дисциплины призвано пополнить и систематизировать знания о науке, полученные студентами в учреждении высшего образования, соединить их с практическими навыками, приобретенными в ходе самостоятельной научной работы.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	-
	3 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Экзамен
	Всего: 18 час.	2	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Научное знание

Тема 1.1. Наука и культура. Наука и знание. Природа и задачи науки. Объект и предмет научного познания. Общие закономерности научного познания. Логика научного исследования. Факты и гипотезы.

Тема 1.2. Проблемы морфологии науки. Отрасли научного знания. Науки естественные, общественные и гуманитарные. Различные критерии для построения морфологии. Понятия о точности науки и научной строгости. Идея инаучности.

Тема 1.3. Научный метод. Общенаучные методы. Специфические конкретные способы анализа общественных и художественных процессов. Методы театроведения. Современные методы и методики в сфере науки о театре.

Раздел 2. Искусствоведение как наука

Тема 2.1. Искусствоведение в системе наук. Предмет и задачи искусствоведения. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования. Современная структура искусствоведческого знания: теория искусства, история искусства, художественная критика, вспомогательные дисциплины.

Тема 2.2. Институциональные основы современного искусствознания (образовательные заведения, научно-исследовательские институты, центры, отделы, научно-исследовательская работа в музеях, профессиональные союзы и объединения и т.д.). Организационные формы обмена научной информацией (научные издательства, периодические издания, научные форумы и конференции).

Раздел 3. Сущность, состав и границы театроведения

Тема 3.1. Связь театроведения с философией, эстетикой, историей и теорией культуры, гражданской историей. Отношения театроведения с фольклористикой и этнологией. Наука о театре и театральное философствование. Морфология искусства. Проблемы классификации искусств. Система искусств и общая логика ее исторического развития. Науки о смежных искусствах, их отношения с театроведением. Объект и предмет театроведения.

Тема 3.2. Современный состав науки о театре и театроведения в целом. Различные представления о составе и структуре театроведения. Театроведение как искусствознание. История театрального искусства, теория театрального искусства, театральная критика; история мысли о театре, история науки о театре, история театральной критики.

Тема 3.3. Драматическая поэзия и театральная репертуар. История и теория драмы: общность литературоведческого и театроведческого объекта; различия в предмете исследования. Исследование сцены и концепции исследования зрителя. Пограничные области

знания: психология художественного творчества, прикладная социология театра, науки об управлении.

Тема 3.4. Анализ художественных результатов и исследования творческого процесса в театре. Отношения научного театроведения с идеями и теориями театральных практиков. Вспомогательные дисциплины: историография, источниковедение, библиография.

Тема 3.5. Главные отрасли театроведения - наука об истории театра, теория театра, театральная критика. Специфика предмета каждой дисциплины и особенности ее материала.

Наука об истории театра, ее место в системе знаний о театре. История театра и история театального искусства. Объект и предмет науки об истории театального искусства. Материал этой отрасли театроведения. Специфика театального искусства и особенности построения науки об истории театра. Разделы театально-исторической науки. Художественный театальный процесс и его социокультурный контекст.

Теория театра, ее состояние и перспективы. Объект и предмет теории театра. Общая теория театра и теория театального искусства. Специфика театально-теоретического материала. Связь театально-исторической и теоретической частей театроведения.

Историко-теоретический комплекс науки о театре и театральная критика. Общность и различия между ними. Дискуссии о научных основах театральной критики XX века. Предмет и материал театральной критики.

Тема 3.6. Структура театально-критического высказывания. Соотношение основных элементов. Специфика спектакля и специфическая роль воспроизведения. Воспроизведение и анализ. Анализ и оценка. Различные критерии оценки художественного процесса в театре и театального произведения.

Проблемы театроведческой терминологии и научного аппарата.

Раздел 4. Проблемы методологии

Тема 4.1. Общегуманитарные и специальные методы театроведения и отдельных его отраслей. Смежные наук и театроведческая методология. Место и роль в исследованиях театра философских, эстетических, социологических, культурологических методов. Методы театроведения и методы других отраслей искусствознания. Историческое и логическое в театроведческой методологии. Исторические методы в науке о театральном искусстве. Сравнительно-исторический подход к театру и его философское обоснование. Теоретические методы как необходимая часть методологического арсенала театроведения.

Тема 4.2. Социологизм и дискуссии о возможности и границах его применения.

Формальная школа и ее влияние на методологию театроведения. Формализм и проблемы специфики театального содержания.

Тема 4.3. Семиотика и театроведение. Трактовки знака на сцене. Различные понимания текста. Структурализм в гуманитарной сфере. Структура текста и понятие о структурно-семиотическом комплексе, проблемы его использования в театроведении.

Тема 4.4. Театроведческая герменевтика, ее философские и общегуманитарные основы. Постструктурализм и проблемы открытой структуры текста.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	6	-	-	30	-	-	-	-	4	-	-	30
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	4	-	-	30	-	-	-	-	4	-	-	30
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 3	12	-	-	30	-	-	-	-	5	-	-	32
Тема 3.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	2	-	-		-	-	-					
Раздел 4	6	-	-	26	-	-	-	-	5	-	-	32
Тема 4.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 4.4	1	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	18	-	-	124
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль магистрантов проводится в форме индивидуальных собеседований преподавателя со студентами. Цель – выяснить степень знакомств студентов с основной литературой, необходимой для освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

1. Научное знание. Объект и предмет науки.
2. Морфология науки.
3. Логика научного исследования. Основные научные процедуры.

4. Искусствоведение как наука. Его структура и главные части.
5. Институциональные основы современного искусствоведения.
6. Театроведении и его системные связи.
7. Состав и структура современной науки о театре.
8. Главные отрасли театроведения.
9. Спектакль и проблемы его изучения.
10. Наука о театре и театральная критика.
11. Наука о театре и идеи театральных практиков.
12. Театральный репертуар.
13. Науки об актере.
14. Исследования зрительской аудитории.
15. Проблемы методологии.
16. Исторические методы исследования театра.
17. Теоретические методы исследования театр.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Альтшуллер, А.Я. Становление науки о театре//Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. — Л., 1971.
2. Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
3. Введение в театроведение. — СПб, 2011.
4. Власов, В. Стили в искусстве. Т.1. — СПб, 1995.
5. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924.
6. Гвоздев, А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926.
7. Герман, М. О задачах театроведческого института // Наука о театре. — Л., 1975.
8. Гинзбург, Л. Об историзме и структурности // Гинзбург Л. О старом и новом. — Л.: Сов. писатель, 1982.
9. Границы спектакля: Сб. статей. — СПб, 1998.
10. Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа (материалы «Круглого стола») // Вопросы философии. — 2007.
11. Давыдов, Ю. Социальная психология и театр // Театр. — 1969.
12. Добров, Г. Наука о науке. Введение в общее науковедение. — Киев, 1989.
13. Жирмунский, В. Задачи поэтики // Жирмунский В. Поэтика русской поэзии. — СПб, 2001.
14. Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
15. История советского театроведения: 1917 – 1941. — М., 1981.
16. История эстетической мысли. Т.1-5. — М., 1985-1990.
17. Каган, М. Морфология искусства. Гл. 1X – XII. — Л., 1972.
18. Калмановский, Е. С. Вопросы театральной терминологии. — Л., 1984.
19. Марков, П. Новейшие театральные течения // Марков П. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974.
20. Наука о театре. — Л., 1975.
21. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.
22. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. — Л., 1974.
23. Руднев, В. Словарь культуры XX века. — М., 1999.
24. Силюнас, В. Стил жизни и стили искусства. — СПб, 2000.
25. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб: СПбГАТИ, 1993.
26. Театральная энциклопедия: В 5 т. — М.: Сов. энциклопедия, 1961–1967.
27. Театральное пространство. — М.: Сов. художник, 1979.

28. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. — СПб, 2005-2015.
29. Театроведение Германии. Система координат. — СПб, 2004.
30. Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1983.
31. Хрестоматия по теории литературы. — М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Аверинцев, С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. — 1971.
2. Аристотель. Искусство поэзии (любое издание).
3. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.
4. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
5. Богатырев, П. Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр живых актеров // Ученые записки тартуского университета. Вып. 308. Труды по знаковым системам. № 6. — Тарту, 1973.
6. Веселовский, А. Избранное: Историческая поэтика. — М.: Росспэн, 2006.
7. Волков, Н. Композиция в живописи: В 2 т. — М.: Искусство, 1977.
8. Вопросы театроведения. — СПб, 1991.
9. Выготский, Л. Психология искусства. — М., 1968
10. Громов, П. Герой и время. — Л., 1961.
11. Гусев, В. Истоки русского народного театра. — Л., 1977.
12. Иванов, В. Очерки по истории семиотики в СССР. — М.: Наука, 1976.
13. Воспоминания. Статьи. Письма. — М.: Искусство, 1988.
14. История европейского искусствознания: от античности до конца XVIII в. — М., 1963.
15. История европейского искусствознания. Первая половина XIX века - начало XX века. Кн. 1. — М., 1969.
16. Калмановский, Е. Книга о театральном актере. — Л.: Искусство, 1984.
17. Калязин, В. От мистерии к карнавалу. — М.: Наука, 2002.
18. Крэг, Э. Г. Актер и сверхмарионетка. Заметка о маске// Крэг Э. Г. Литературные манифесты. — М.: Аграф, 2001.
19. Лосев, А. Проблема символа и реалистическое искусство. — М.: Искусство, 1976.
20. Лотман, Ю.М. Об искусстве. — СПб, 2005.
21. Малахов, В. Герменевтика как методология гуманитарного знания. — М., 2005.
22. Марков, П. О театре: В 4 т. — М., 1974 – 1977.
23. Мокульский, С.С. Итоги и задачи изучения западноевропейского театра//Мокульский С.С. О театре. — М., 1963.
24. Никифоров, А. Философия науки: история и методология. — М., 1988.
25. Проблемы знания в истории науки и культуры. — СПб, 2001.
26. «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб, 2002.
27. Рождественская, Н. Проблема «актер - зритель» в режиссерских системах XX века // Художник и публика. — Л., 1981.
28. Рудницкий, К. «Лес» Мейерхольда // Театр. — 1976.
29. Соколянский, А. Театр как «недоискусство» // Петербургский театральный журнал. — 1992.
30. Теория литературы. Т.1. — М., 2005.
31. Теория литературы. Т.3. — М., 2003.
32. Титова, Г. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. — СПб, 2006.
33. Тынянов, Ю. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.
34. Фрейденберг, О.М. Миф и театр. — М., 1988.
35. Хейзинга, Й. Homo ludens. — М., 1992.

36. Чепуров, А. Сверхсюжет спектакля // Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.

37. Эйхенбаум, Б. О литературе. — М., 1987.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

3. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

6. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

8. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методология научной работы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

3. Рабочее место преподавателя.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:

Громова Надежда Васильевна, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, доцент
Ковалева Евгения Дмитриевна, доцент

Рецензент:

Колосова Лариса Юрьевна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Режиссер-педагог сценического искусства»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык в сфере профессионального общения
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение иностранного языка предполагает:

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование английского языка в культурной, профессиональной сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на английском языке, сбор, систематизация информации, представляющей интерес для магистрантов.

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Английский язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским языком.

В наши дни профессиональный рост деятеля театра осуществляется в непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними знаниями данного иностранного языка.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа	2	46	2 / 72	Зачет

	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 6 часов	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги.

Тема 1.2. Глагол: временные формы Present, Past, Future Simple Tenses, Present, Past, Future Continuous Tenses, Present, Past Perfect Tenses, Present Continuous для выражения действия в будущем

Тема 1.3. Модальные глаголы can, may, must, should.

Тема 1.4. Страдательный залог. Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 1.5. Неличные формы глагола причастие 1 и 2, герундий. Перфектное причастие. Объектный причастный оборот. Независимый причастный оборот.

Тема 1.6. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. For + Infinitive.

Раздел 2. Синтаксис

Тема 2.1. Повествование: простое и сложное предложение. Структура.

Тема 2.2. Сложноподчиненное предложение Типы придаточных предложений. Бессоюзная связь. Придаточные определительные предложения с бессоюзной связью.

Тема 2.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 3. Профессиональные разговорные темы

Тема 3.1. Театральные специальности: драматург, режиссер, актер.

Тема 3.2. Театральные специальности; историк театра, театральный критик.

Тема 3.3. Театральные специальности: продюсер.

Тема 3.4. Пьеса и спектакль: основы драматического анализа.

Тема 3.5. Основы истории театра в России. Формирование театральных традиций.

Тема 3.6. Основы истории зарубежного театра: ключевые фигуры актеров и режиссеров XIX–XXI века.

Тема 3.7. Лучшие театры мира и их устройство.

Тема 3.8. Театральные художники.

Тема 3.9. Основы сценографии.

Тема 3.10. Санкт-Петербургские театры сегодня.

Тема 3.11. Театры оперы и балета.

Тема 3.12. Оперетта и мюзикл.

Тема 3.13. Кукольный театр.

Тема 3.14. Цирк и ТЮЗ.

Тема 3.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

Тема 3.16. Организационные аспекты театра: менеджмент и продюсерское дело.

Тема 3.17. Организация гастролей театра.

Тема 3.18. Речевой этикет.

Раздел 4. Чтение. Письмо. Аудирование**Тема 4.1.** Аналитическое чтение, пересказ профессиональной научной литературы.**Тема 4.2.** Чтение и пересказ газетных и журнальных статей.**Тема 4.3.** Тесты.**Тема 4.4.** Аудирование.**Тема 4.5.** Просмотр видеоматериалов.**2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения**

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	6	-	20	-	-	-	-	-	4	-	30
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.3.	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.4.	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.5.	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.6.	-	1	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	14	-	-	-	-	-	2	-	25
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	22	-	30	-	-	-	-	-	5	-	35
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.11	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.12	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.13	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.14	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.15	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.16	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.17	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.18	-	1	-		-	-	-					
Раздел 4	-	16	-	26	-	-	-	-		5		34
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	-	-	124

<i>Консульт.</i>	4	-	-	-	4	-
ВСЕГО	144		-		144	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на английском языке.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Контроль самостоятельной работы осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачете магистрант должен по-английски пересказать газетную статью о современном театре, прокомментировать тему статьи; рассказать о любимом спектакле или работе художника над тем или иным спектаклем, делая акценты на профессиональную лексику.

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, включает в себя:

Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).

Пересказ по-английски газетной статьи о современном театре и театральной критике.

Монологическое высказывание по теме дипломной работы.

Свободная беседа с экзаменатором. Ответы на вопросы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. R. Merphy. English grammar in use. (Elementary) Cambridge university press. 2007.
2. R. Merphy English grammer in use. (Intermediate) Cambridge university press. 2007.
3. V. Swan, C. Walter. How English works. Oxford university press. 2007.
4. M. McCarthy, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary) Cambridge university press 2013
5. M. McCarthy , F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S.Redman English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) Cambridge university press, 2013.
7. Дроздова, Т., Берестова, А., Маилова, В. English grammar. — СПб, 2000.
8. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
9. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. — М., 2005.
10. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.

11. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.
12. Драгункин, А.Н. Малый прыжок в английский за 115 минут: самоучитель. — СПб.—М.: 2004.
13. Деловой английский. English for Business. Ч.1-2./Т.К.Алексеева и др. — М., 2000.
14. Деловой английский. English for Business. Ч.3/ Л.Г.Памухина, А.Г.Глуховская, З.И.Сочилина. — М., 2000.
15. Полякова, Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером: учеб. пособие. Изд. 2-е, стереотип. — М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 1. The Guide to St. Petersburg. — СПб: СПбГАТИ. 2008.
2. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 2. Museums. — СПб: СПбГАТИ. 2009.
3. Ковалева, Е.Д. Saint-Petersburg: history and culture. Part 3. The Imperial Suburbs. — СПб: СПбГАТИ. 2009.
4. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 4. Russian Emperors. — СПб: СПбГАТИ. 2010.
5. Громова, Н.В. Saint-Petersburg: history and culture. Part 5. Theatres. — СПб: СПбГАТИ. 2010.
6. Громова, Н.В. History of English theater. Actors. — СПб: СПбГАТИ, 2011.
7. Громова, Н.В. English poetry. Part 1 and 2. — СПб: СПбГАТИ, 2013.
8. Ульянова, А.Б. Лексика английского языка. Часть 1 и 2. (для студентов заочной и вечерней формы обучения). — СПб: СПбГАТИ, 2013.
9. Громова, Н.В. Читаем английскую классику. S. Maugham Theatre (extract pages). — СПб: СПбГАТИ, 2014.
10. Иванов, В.М. Сценография в биографиях. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
11. Поуви, Д., Иванов, А. Английский речевой этикет. — СПб, 1998.
12. Ощепкова, В., Шустилова, И. О Британии вкратце. — М., 1977.
13. Тимановская, Н. Об Англоязычных странах. — Тула, 1998.
14. Сатинова, Р. Великобритания. — Минск, 1998.
15. Кузнецова, Е. Основы фонетики английского языка. — СПб, 2000.
16. Меркулова, Е. Английский язык для студентов университетов.
17. Введение в курс фонетики. — СПб, 2000.
18. Качалова, К., Израилевич, Е. Практическая грамматика английского языка. — М., 1998.
19. Klekovkina E., Mann M., Taylore-Knowles S. Practice Tests for the Russian State Exam. Macmillan, 2006.
20. Дмитриева, Е. Санкт-Петербург: История. Архитектура. Культура. — СПб, 2003.
21. Павлоцкий, Д. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. — СПб, 2004.
22. English for art students, 1977.
23. Theater world. Reader for art students, 1978.
24. The Hermitage. A stroll around the halls and galleries. St.-Petersburg, 2006.
25. Hashemy, R. Merphy. English grammar in use. Supplementary Exercises. Cambridge university press, 2007.
26. LL & O Soars “Headway” Oxford university press, 2007.
27. Kenneth Pickering and Mark Woolgar. Theater studies, 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт британской широковещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 20.09.2016).

2. Videоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 20.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Английский язык» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной профессиональной литературы на английском языке, научных и газетных статей, выполнению грамматических упражнений, подготовке профессиональных разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на английском языке), аудированию (восприятию английской речи на слух).

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа магистрантов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп магистрантов.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

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

История театральной мысли

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2022 Режиссер-педагог сценического искусства.rlx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 2 зачет 2
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	71	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

*диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич
киск, Профессор Песочинский Николай Викторович*

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

История театральной мысли

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

2022 Театрально-экспертная деятельность.plx

утвержденного учёным советом вуза от 08.04.2022 протокол № 32 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 17 марта 2022 г. № 5

Срок действия программы: 2022-2024 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
1	Философия искусства и современные эстетические концепции
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Актуальные проблемы истории театра
2	Научно-исследовательская работа
3	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
4	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
5	Семинар по истории театрального искусства
6	Актуальные проблемы истории и теории театра
7	Семинар по истории театральной культуры
8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
9	Производственная практика - преддипломная

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в различных видах искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-3: Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления
ОПК-3.1: Планирует собственную научно-исследовательскую работу

ОПК-3.2: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы
ОПК-3.3: Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием.
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс.
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы.
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. История западноевропейской театральной мысли.		
1.1	Тема 1.1 «Эстетическая» театральная критика. Определение основных этапов развития критической мысли в области театра. Возникновение театральной теории и критической оценки театрального явления. «Поэтика» Аристотеля. «Натягшастра» Бхараты. Тема 1.2. «Художественная» театральная критика. Возникновение искусствоведения и художественной критики в XVIII веке. Место в них театрального искусства. Лафонт де Сент-Иен, Ж.Б. Дюбо. Дени Дидро «Салоны» и «Парадокс об актере». Г. В. Ф. Гегель «Эстетика». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия». /Сем зан/	2	1
1.2	Тема 1.3. Театральная критика XIX века. Уильям Хэзлитт: театральная критика и работы о Шекспире. Возникновение театральной журналистики. Романтизм: Анри Бейль (Стендаль), Ш. О. Сент-Бёв, Т. Готье. Театральная хроника: Ф. Сарсе. /Сем зан/	2	1
1.3	Тема 1.4. Позитивистская театральная критика. Принципы позитивистской критики во Введении к истории английской литературы Ипполитта Тэна (1828-1923). Эмиль Золя «Ипполит Тэн как художник» (1865), «Натурализм в театре». /Сем зан/	2	1
1.4	Тема 1.5. Объективная театральная критика. Фердинант Брюнетьер (1849-1906). «Закон театра» (1894) – теория драматического действия. «Вопросы критики» (1890) – принципы объективной критики. /Сем зан/	2	1
1.5	Тема 1.6. Символистская театральная критика. Статьи Камиля Моклера, Жюль Леметрав символистской периодике. Феликс Фенион и принципы лапидарной критики. /Сем зан/	2	1
1.6	Тема 1.7. Театральная концепция Ф. Ницше. Концепция театра в «Рождении трагедии из духа музыки» (1872). Ницше об искусстве актера в «Утренней заре». /Сем зан/	2	1
1.7	Тема 1.8. Оскар Уайльд – театральный критик. Эстетика Джона Рёскина (1819-1900). Работа О. Уайльда «Критик как художник» (1890). Принципы «художественной критики». /Сем зан/	2	1

1.8	Тема 1.9. Бернард Шоу – театральный критик. Концепция новой драмы в «Квинтэссенции ибсенизма» (1890). Рецензии Шоу на спектакли по пьесам Ибсена и Шекспира. Тема 1.10. Возникновение театроведения. Макс Герман. Макс Герман (1865-1942). «Исследования по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» (1914), «Театральное пространство-событие» (1930). Реконструкция спектакля. Специфика театрального искусства. Немецкие театроведы Адольф Кестер и Бруно Фелькер. /Сем зан/	2	1
1.9	Тема 1.11. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме». Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». /Сем зан/	2	1
1.10	Тема 1.12. Формальный метод. Генрих Вёльфлин (1864-1945) и принципы формального метода в искусствоведении. Оскар Вальцель (1864-1944) «Архитектоника драм Шекспира» (1926), работы о Геббеле, Вагнере. /Сем зан/	2	1
1.11	Тема 1.13. Экзистенциализм: искусствоведение, теория театра, критика. Хосе Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» (1925). Жан Поль Сартр «Кузницы мифов». Альбер Камю. Тема 1.14. Структуралистский метод. Этьен Сурио «200 тысяч драматических ситуаций» (1950). Алыгиртас Греймас «Структурная семантика» (1966). Патрис Пави «Теория театра и семиология» (1976). Ан Юберсфельд «Читать театр» (1977), «Школа зрителя» (1981), «Диалог театра» (1996). /Сем зан/	2	1
1.12	Тема 1.15. Ритуально-мифологическая школа. Мод Бодкин «Архетипические модели в поэзии» (1934). Нортроп Фрай «Анатомия критики» (1957), «Критическим путем» (1971). Фрай о Шекспире. /Сем зан/	2	1
1.13	Тема 1.16. Зарубежная театральная критика второй половины XX века. Мартин Эсслин «Театр абсурда» (1960). Кеннет Тайнен и английская театральная критика. Бернар Дор и французская театральная критика. /Сем зан/	2	1
1.14	Тема 1.17. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). /Сем зан/	2	1
1.15	Тема 1.18. Постмодернистская теория театра. Жан Франсуа Лиотар (1924-1998) и концепция энергетического театра. /Сем зан/	2	1
1.16	Тема 1.19. Современная теория театра в Германии. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр» (1998). Эрика Фишер-Лихте «Эстетика Перформативности» (2004). /Сем зан/	2	1
1.17	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	2	40
Раздел 2. 2. История русской театральной мысли.			
2.1	Тема 2.4. Общественная идея в театральной критике. Преемственность революционно-демократической критики, развитие традиций Белинского. Формирование театральной эстетики реализма. Роль выступлений Н. Г. Чернышевского. Статьи «“Бедность не порок”, комедия А. Островского» (1854). «Обискренности в критике» (1854). Принципы «реальной критики» Н. А. Добролюбова. Театрально-критическая деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) в «Современнике» и «Отечественных записках». Социальность и острая гражданская направленность его критики. Анализ состояния петербургских и московских театров. Борьба с псевдообличительной, «полицейской» драматургией. Особенности «критического почерка» Салтыкова-Щедрина. Критические обзоры и фельетоны Н. А. Некрасова. Позитивизм Д. И. Писарева. Тема 2.1. Просветительские идеи русской театральной критики. А. П. Сумароков, Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин: просветительство как идейно-философская основа русской критики. Освещение проблем развития русской драмы. Осмысление основ актерского искусства. Разработка театральной теории в условиях кризиса эстетики классицизма. Эстетическая платформа И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. Интерпретация зарубежной драматургии (Шекспир, Шиллер, Лессинг) в русской критике. Театральная платформа идея деятельность А. А. Шаховского. /Сем зан/	2	1

2.2	<p>Тема 2.2. Романтизм, идеалистическая философия, духовные искания в театральной критике. Вопросы театра на заседаниях общества «Зеленая лампа» (1819–1820). Театрально-критическая деятельность В. А. Жуковского. Гражданская значимость эстетических проблем в статьях А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера. Разработка принципов «декабристского романтизма» применительно к драме и сценическому искусству. Взгляд на шекспировскую драму. Оценки романтического начала в актерском искусстве. Критические выступления Н. И. Гнедича; его брошюра «Письмо о переводе и представлении трагедии “Ифигения в Авлиде”» (СПб., 1815). «Размышления и разборы» П. А. Катенина. «Философско-эстетическое» направление в театральной критике 1830-х годов. Начало полемики о П. С. Мочалове и В. А. Каратыгине. Журналистской деятельности В. Г. Белинского (1811–1848). Белинский в «Телескопе» и «Молве» (с 1834 года). Статья «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (1835). «Московский наблюдатель» под редакцией Белинского (1838–1839). Статья «“Гамлет”». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838). Проблемы современной драматургии и вопроса актерского искусства в критике Белинского. Цель и задачи театральной критики в понимании Н. В. Гоголя. Этика и социальность в искусстве и в критике. Статьи А. А. Григорьева о философии искусства и о драматургии Островского. /Сем зан/</p>	2	1
2.3	<p>Тема 2.3. Идея русского национального театра в театральной критике и публицистике. Статьи А. С. Пушкина «Письмо к издателю “Московского вестника”» (1827). «О народной драме и драме “Марфа Посадница”» (1830). Вопросы историзма и народности применительно к драме. Заметка «О критике» (1830). Вопросы драмы и театра на страницах пушкинских периодических изданий. Проблемы сценического искусства в полемике западников и славянофилов. Театральная критика на страницах «Москвитянина» (1841–1856). Проблемы национального своеобразия, народности театра. Эволюция воззрений Григорьева и его театрально-критическая деятельность. «Летопись московских театров», особенности критического подхода Григорьева к явлениям сцены. Теория «органической критики» А. А. Григорьева. Вопросы театра на страницах «Отечественных записок» (с 1839 года). Журнал «Москвитянин» и его «молодая редакция» (1850–1853). А. Н. Островский — теоретик и критик театра. /Сем зан/</p>	2	1
2.4	<p>Тема 2.5. Охранительные и государственно-монархические идеи в театральной критике. Издания «торгового триумvirата» — Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, О. И. Сенковского. Позиции Ф. В. Булгарина и В. С. Межевича. Рецензии В. А. Крылова в «Санкт-Петербургских ведомостях». Точность репродукции спектакля и ограниченность критического взгляда. Драма и спектакль. Вопрос о сценическом характере. Театрально-критическая деятельность П. Д. Боборыкина. Театрально-критическая деятельность А. С. Суворина. Публицистическое начало в его критике. Газета Суворина «Новое время» (с 1876 года). Охранительные тенденции и живые проблемы театральной жизни. Критическая деятельность С. В. Флерова-Васильева: политический консерватизм и широта, свобода эстетических оценок. Проблемы русской сцены в статьях Н. А. Потехина. Театральная критика консервативного толка. Противоречия взглядов и оценок жизни русской сцены. Различия эстетических «уровней». /Сем зан/</p>	2	1
2.5	<p>Тема 2.6. Развитие критики в эпоху новой драмы и появления режиссуры. Вл. И. Немирович-Данченко как театральный критик. А. П. Чехов о современном естественном искусстве. Первые фельетоны, пародии, юмористические рассказы и сценки на страницах журналов «Будильник», «Осколки», «Петербургской газеты» 1880-х годов. Эстетический консерватизм в театральной критике. Деятельность А. В. Амфитеатрова. Статьи и театральные фельетоны В. М. Дорошевича (1862–1938). Критические выступления Ю. Д. Беляева. Его критико-биографические очерки («В. Ф. Комиссаржевская». СПб., 1899), разборы спектаклей и мемуарно-эстетические очерки. А. Р. Кугель и его журнал «Театр и искусство» (1897–1918). Полнота отражения театрального процесса. Социальная защита актера. Гражданская и эстетическая позиции критика. Значение этической платформы. Проблемы нового театра в восприятии А. Р. Кугеля. Вопросы актерского творчества. Кугель в спорах о художественном театре. Статьи Э. А. Старка о театре. «Московская школа» театральной критики. Деятельность С. В. Яблоновского. Журнал «Рампа и жизнь» (1909–1918) и его критики. «МХАТовская» критика. Позиция Н. Е. Эфроса и проблемы современного театра в его статьях. Широта театральных интересов и определенность взгляда Л. Я. Гуревича. Стремление к обобщениям и историзм подхода. Драма и ее сценическое воплощение. Проблемы театрального стиля в его статьях. Вопросы развития современной драмы. Импрессионизм стиля Л. Н. Андреева как критика. Стремление осмыслить опыт и принципы Художественного театра. С. Глаголь (С. С. Голоушев) о новациях «художественников». Сборник «Под впечатлением Художественного театра» (СПб, 1902). /Сем зан/</p>	2	1

2.6	<p>Тема 2.7. Предпосылки и истоки научного театроведения в 1910-е годы. Кризис взаимоотношений режиссуры 1900-10-х гг. с газетно-журнальной критикой. Манифесты и теоретические программы новых направлений в искусстве. Театральнотеоретические взгляды В.И. Иванова, А. Белого, Г.И. Чулкова, А.А. Блока, В.Я. Брюсова; участие символистов в театральных полемиках, программные статьи «Реализм и условность на сцене» В. Брюсова (1908), «Театр будущего» Г. Чулкова (1908), «Театр и современная драма» А. Белого (1911). Книга М.А. Волошина «Театр и сновидение» (1913). Театральная концепция художников группы «Мир искусства». Развитие теории театра в журнале «Аполлон». Акмеизм и театральная эстетика.</p> <p>Театроведческие аспекты книг русских режиссёров: В.Э. Мейерхольда «Театр: (К истории и технике)», 1907; Н.Н. Евреинова «Введение в монодраму», 1909; «Испанский актер XVI–XVII веков», 1911; Мейерхольда «О театре», 1912, Евреинова «Театр как таковой», 1912, «Pro scena sua», 1915; Ф.Ф. Комиссаржевского «Творчество актёра и система Станиславского», «Театральные прелюдии», 1916; А.Я. Таирова «Прокламация художника», 1917.</p> <p>Воздействие на русскую театральную мысль статей и книг Э.Г. Крэгга «Сценическое искусство», 1908; «Искусство театра», 1912; Г. Фукса «Принципы Мюнхенского “Театра художников”», 1909, «Революция театра», 1911, А. Аппиа «Музыка и её сценическое воплощение», 1899.</p> <p>Значение полемики Мейерхольда с А.Н. Бенуа в период с 1910 по 1916 гг. для проблематики театроведения. Аналитические статьи А.Я. Левинсона, С.А. Ауслендера, В.Н. Соловьёва, К.М. Миклашевского, П.М. Ярцева: опыты фиксации сценического текста, формирование методологии анализа спектакля.</p> <p>Театральнo-критические программы журналов «Театр и искусство», «Маски», «Аполлон» с приложением «Русская художественная летопись», «Любовь к трапезельсинам», «Ежегодника императорских театров» у истоков театроведения. /Сем зан/</p>	2	1
2.7	<p>Тема 2.8. Формальная школа искусствознания и театральная мысль. Основные эстетические позиции «Общества изучения поэтического языка». Театральный опыт опоязовцев (В. Пяст, К. Эрберг и др.). Вопросы драматургии и театра в сборниках «Поэтика» (1916, 1919).</p> <p>Петроградская и московская группы формалистов. Понимание специфики театра с позиций «формальной поэтики». Театр и литература; театр и кинематограф: различие художественных систем. Переосмысление категорий содержания и формы в искусстве. Понятия материала, образа, стиля, приёма. Категория «остраннения».</p> <p>Статьи В.М. Жирмунского «Задачи поэтики», В.Б. Шкловского «Искусство как приём», «Кинематограф как искусство», рецензии на спектакль Мейерхольда «Ревизор», Ю.Н. Тынянова «О литературной эволюции», «О сценарии» и их значение для театроведения.</p> <p>Театральные рецензии формалистов: способы описания и анализа композиции спектакля. /Сем зан/</p>	2	1
2.8	<p>Тема 2.9. Критика «Левого фронта».</p> <p>Генезис ЛЕФа. Футуризм и ЛЕФ. «Театральный Октябрь» и теория ЛЕФа. Идеи театрального конструктивизма в основе методологии ЛЕФовской критики. ЛЕФ в контексте полемики группировок ВКП(б) о художественной культуре (Ленин, Луначарский, Горький, Сталин, Троцкий). Влияние работ Троцкого о футуризме на формирование теории ЛЕФа. Театральные проблемы в книге Л.Д. Троцкого «Литература и революция».</p> <p>Роль В.В. Маяковского, С.М. Третьяков в формировании театральной идеологии Левой критики. Сочетание политической и эстетической «левизны».</p> <p>Журналы «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «Рабочий и театр», «Вестник РАБИС», «Новый зритель» о театре.</p> <p>Утверждение условного театра в критике Левого фронта. Концепция беспредметности, абстрактности театрального действия. Театр и производство. Игровая природа театра. Концепция театральных направлений и методов. Противопоставление «массового» и «индивидуалистического» театра. Проблема профессионализма театра.</p> <p>Статьи Э.М. Бескина, В.И. Блюма, Х.Н. Херсонского, С.А. Марголина, М.Ю. Левидова, М.Б. Загорского о режиссуре первой половины 1920-х годов. Истолкование метода В. Мейерхольда, И. Терентьева, С. Эйзенштейна, В. Бобутова. Критика МХАТа, Малого театра, других театральных систем с позиций Левого фронта.</p> <p>Эволюция творчества Б.В. Алперса (1894 – 1974). «Новогодние размышления» и «Блестящая шутка» (1924), «Воскрешение классиков» (1927), «Театр социальной маски» и «Творческий путь МХАТ Второго» (1931).</p> <p>Трансформация критики Левого фронта в «социологическую критику» (вторая половина 1920-х годов). «Левые» (большевистские) идеологические критерии в сочетании с «правой» (традиционно реалистической) эстетической ориентацией. Вульгарный социологизм художественной критики. /Сем зан/</p>	2	1

2.9	<p>Тема 2.10. Ленинградская школа. Образование Разряда (сектора) театра в Российском институте истории искусств. Методологическая работа А.А. Гвоздева «Итоги и задачи научной истории театра» (1924). Утверждение независимости театрального искусства. Определены специфические способы изучения театра. Изучение работ М. Германа и др. европейских исследований театра. Особенности методологии Гвоздева, основанные на теории и практике русской режиссуры.</p> <p>Концепция историографии театра. Понятие театральной системы. Работа А. Гвоздева «О смене театральных систем» (1926). Иерархия сценического пространства, актёрского метода и драматургии в логике театральной системы. Понимание «народного» театра как художественной модели. Проблема специфической периодизации истории театра, в отличие от истории литературы и истории общества. Историко-театральная концепция В.Н. Всеволодского-Гернгросса. Системные исследования истории европейского театра, русского и советского театра А.А. Гвоздева, А.И. Пиотровского, С.С. Мокульского.</p> <p>«Вспомогательные» методы изучения театра, принятые ленинградской школой. Лабораторные исследования Н.П. Извекова.</p> <p>Диалог Ленинградской школы с современной режиссурой. Совершенствование способов анализа спектакля.</p> <p>Разгром Ленинградской школы (1930-31 гг.). Судьба наследия школы. /Сем зан/</p>	2	1
2.10	<p>Тема 2.11. Марксистская критика. Принципы «позитивной» эстетики. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.М. Горький, А.В. Луначарский о задачах искусства и художественной критики. Ленин о партийности и народности искусства.</p> <p>Концепция истории театра в статьях А.В. Луначарского. Большевики о футуризме. Утверждение традиции Малого театра. Место бытовой и псевдоромантической драматургии в марксистской программе театрального строительства. Репертуарные рекомендации театрам. Концепция мелодрамы. Лозунг «Назад к Островскому!».</p> <p>Мотивы сотрудничества большевистской партии с «левыми» и «правыми» театрами. Луначарский о Мейерхольде, МХАТе, Малом и Камерном театрах. Диспут «Пути современного театра» (1925). Переориентация на театры реалистического метода во второй половине 20-х годов.</p> <p>РАПШовский период. «Великий перелом» в политике и идеологии.</p> <p>Социалистический реализм и критика 1930-х и начала 1950-х годов. Разгром литературно-художественных организаций (1932) и проблемы критики. Съезд советских писателей, доклад М. Горького, провозглашение метода социалистического реализма и новые задачи советской театральной критики. Доклад Луначарского «Социалистический реализм».</p> <p>Нормативная эстетика. Пересмотр оценки художественных систем. Социалистический реализм и метод МХАТа. Статьи М. Горького. Продолжение борьбы с формализмом. Мотивация закрытия театров и политических репрессий.</p> <p>Границы профессионализма критики. Статьи Г.Н. Бояджиева, Ю. Юзовского, С.Л. Цимбала.</p> <p>Развитие жанра актёрского портрета, проблемы жанра рецензии.</p> <p>Книга Б.В. Алперса «Актерское искусство в России» (1945), новый методологический фундамент театральной историографии. /Сем зан/</p>	2	1
2.11	<p>Тема 2.12. Критика реалистической ориентации. Два поколения МХАТовской критики. Работы Л.Я. Гуревич, Н.Е. Эфроса, Ю.В. Соболева советского периода.</p> <p>Московская традиция устной критики, эссеизма, актёрского портрета. Полемика с Ленинградской школой, ЛЕФом; расхождения с марксистской критикой.</p> <p>Проблема полемичности и объективности критики.</p> <p>Творчество П.А. Маркова. Сравнительная методология. Теоретические и методологические статьи. «Новейшие театральные течения (1898 – 1923)» (1924). Сопоставление театральных систем. Выработка единого подхода к изучению различных театральных систем. Единство законов исследования и рецензирования. Взгляд на «левый» театр с позиций реализма.</p> <p>Жанры статей: исследования, обзоры, рецензии, портреты. Литературные приёмы критики. /Сем зан/</p>	2	1

2.12	<p>Тема 2.13. Синтез школ в театральной мысли второй половины 1950—70-х годов. Театральная печать в послевоенное время. Официальные стандарты «идейности, партийности, народности». Политическая «оттепель». «Прогрессивная» («левая») критика.</p> <p>Критики - «шестидесятники». Система ценностей и принципы анализа спектакля в статьях В.С. Саппака, К.Л. Рудницкого, М.И. Туровской, Соловьевой, Н.А. Крымовой, В.В. Шитовой, В.А. Сахновского-Панкеева, Н.А. Рабинянц и др. Новые проблемы методологии критики. Литературная форма театральных публикаций 60-70-х гг. Взаимовлияние идей театральной практики и критики. Журнал «Театр». Переосмысление истории театра, русских режиссерских традиций.</p> <p>Состояние ленинградского театроведения. Источниковедение и история театра. С.С. Данилов, Е.Л. Финкельштейн, Д.И. Золотницкий, Ю.А. Головащенко, И.И. Шнейдерман, Л.И. Гительман. Серии «Советский театр. Документы и материалы»; «Теория и практика русской советской режиссуры». Развитие теории драмы и театра в работах П.П. Громова «Ансамбль и стиль спектакля», С.В. Владимирова «Действие в драме», Е.С. Калмановского «Книга о театральном актере» и др.</p> <p>Воспитание театральных критиков в ГИТИСе и в ЛГИТМиКе.</p> <p>Секция критики ВТО, обсуждения театров, фестивалей, спектаклей, устная критика. Развитие направления «Социология и театр». /Сем зан/</p>	2	1
2.13	<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы.</p> <p>В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/</p>	2	31

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для контрольной работы:

1. Эстетическая критика. Аристотель.
2. Художественная критика. Д. Дидро, Г.-Э. Лессинг.
3. Позитивистская критика. И. Тэн, Э. Золя.
4. Объективная критика и теория драматического действия Ф. Брюнетьера.
5. Театральная концепция Ф. Ницше.
6. Возникновение театроведения. Макс Герман.
7. Символистская театральная критика.
8. Эстетика и театральная критика О. Уайльда.
9. Б. Шоу – театральный критик.
10. Формальный метод. Эстетика и критика.
11. Структурализм и театр.
12. Ритуально-мифологическая школа.
13. Постструктуралистская теория театра. Театр воспроизведения и театр повторения.
14. Постдраматический театр.
15. Эстетика Перформативности.

Вопросы к зачету:

1. Просветительские идеи русской театральной критики XVIII—XIX в.
2. Романтизм, идеалистическая философия, духовные искания в театральной критике XVIII—XIX в.
3. Идея русского национального театра в театральной критике и публицистике XVIII—XIX в.
4. Общественная идея в театральной критике XIX в.
5. Охранительные и государственно-монархические идеи в театральной критике XIX в.
6. Развитие критики в эпоху новой драмы и появления режиссуры.
7. МХТ в критике.
8. Предпосылки и истоки научного театроведения в 1910-е годы.
9. Формальная школа искусствознания и театральная мысль.
10. Критика "Левого фронта".
11. Начало научного театроведения. Ленинградская школа.
12. Марксистская театральная мысль.
13. Критика реалистической ориентации
14. Синтез школ в театральной мысли второй половины 1950—70-х годов.

у

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Альтшуллер, А.Я. История русской театральной критики. Учебное пособие / А.Я. Альтшуллер, Л.С. Данилова и др. — Л., 1976-1977. — 73 с.
2. Базен, Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней / Ж. Базен. — М.: Прогресс, 1995. — 528 с.
3. Введение в театроведение: Учебное пособие / Сост. и отв. Редактор Ю.М. Барбой. — СПб: СПГАТИ, 2011. — 368 с.
4. Вопросы театроведения: Сборник научных трудов / отв. ред. А.Я. Альтшуллер. — СПб: ВНИИИ, 1991. — 214 с.
5. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы / А.А. Гвоздев. — 2-е изд., М.: ЛИБРОКОМ, 2012. — 104 с.
6. Герасимов, Ю.К. История русской театральной критики. Учебное пособие / Ю.К. Герасимов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. — 121 с.
7. Дидро, Д. Парадокс об актере – любое издание
8. Из истории советской науки о театре: 20-е годы / сост. и ред. С.В. Страховский. — М.: ГИТИС, 1988. — 338 с.
9. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов / сост. Л.С. Овэс. — СПб: РИИИ, 2007. — 200 с.
10. История советского театроведения / Г.А. Хайченко. — М.: Наука, 1981. — 365 с.
11. Королева, Н.В. История русской театральной критики. Учебное пособие / Н.В. Королева, Г.А. Лапкина. — Л., 1976. — 111 с.
12. Костелянец, Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы / Б. Костелянец. — М.: Совпадение, 2007. — 503 с.
13. Лапкина, Г.А. История русской театральной критики. Учебное пособие / Г.А. Лапкина. — Л., 1975. — 85 с.
14. Мокульский, С.С. Изучение специфики театра // Наука о театре. — Л., 1975.
15. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки – любое издание
16. Театральная критика 1917-1927 годов: Пробл развития: Сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова; редкол.: А. Я. Альтшуллер (отв. ред.) и др. - Л.: ЛГИТМИК, 1987. - 170 с.
17. Театроведение Германии: Система координат. — СПб: «Балтийские сезоны», 2004. — 320 с.

Дополнительная литература:

1. Алперс, Б. В. Театральные очерки: в 2 т. / Б.В. Алперс— М.: Искусство, 1977. — Т.1 - 567 с.
2. Алперс, Б.В. Искания новой сцены / Б.В. Алперс. — М.: Искусство, 1985. — 398 с.
3. Беляев, Ю. Статьи о театре / Ю. Беляев. — СПб: Гиперион, 2003. — 432 с.
4. Бояджиев, Г. Поэзия театра / Г. Бояджиев. — М.: Искусство, 1960. — 464 с.
5. Громов, П. П. Написанное и ненаписанное / П.П. Громов. — М.: АРТ, 1994. — 351 с.
6. Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М.Ю. Давыдова. — М.: ОГИ, 2005. — 380 с.
7. Делез, Ж. Различие и повторение. — СПб, 1998.
8. Деррида, Ж. Письмо и различие. — М., 2000.
9. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв. / Г.К. Косиков — М: МГУ, 1987. — 512 с.
10. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 312 с.
11. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков— М.: Искусство, 1974–1977.
12. Мейерхольд в русской театральной критике: В 2 ч. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. Т.1.; 2000. Т. 2.
13. Московский Художественный театр в русской театральной критике. — М. Т. 1: 1898-1917. 2005; Т. 2: 1906-1918.2007; Т. 3. Ч. 1: 1919-1930. 2009.
14. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Избранные произведения / Х. Ортега-и-Гассет. —К.: Основы, 1994. — 424 с.
15. Пави, П. Словарь театра. — М.: Прогресс, 2003. — 480 с.
16. Пиотровский, А.И. Театр. Кино. Жизнь / сост. и подг. текста А.А. Акимовой. — Л.: Искусство, 1969. — 511 с.
17. Премьеры Товстоногова / сост. и подгот. текста Е.И. Горфункель. — М.: Артист.Режиссер. Театр, 1994. — 366 с.
18. Смелянский, А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов /А.М. Смелянский. — М.: Искусство, 1981. — 367 с.
19. Французский символизм: драматургия и театр / В.И. Максимов. — СПб: Гиперион, 2000. — 480 с.
20. Чухров, К. Быть и исполнять: Проект театра в философской критике искусства / К. Чухров. — СПб: изд-во ЕУСПб, 2011. — 280 с.
21. Шоу, Б. О драматургии и театре / Б. Шоу. Сост. А. Аникст. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 689 с.
22. Эслин, М. Театр абсурда / М. Эслин, пер. Г. Коваленко. — СПб: Балтийские сезоны, 2010. — 528 с.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театральной мысли за рубежом» в самостоятельной работестуденту следует уделить особое внимание изучению списка основной и дополнительной литературы.

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

Проблемы театральной практики

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2022 Режиссер-педагог сценического искусства.rlx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	38	
часов на контроль	6	

Программу составил(и):

киск, Доцент Клейман Юлия Анатольевна

диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Проблемы театральной практики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

2022 Театрально-экспертная деятельность.plx

утвержденного учёным советом вуза от 08.04.2022 протокол № 32 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 17 марта 2022 г. № 5

Срок действия программы: 2022-2024 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
1	Философия искусства и современные эстетические концепции
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Научно-исследовательская работа
3	Актуальные проблемы современного искусства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта.
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы.
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы.
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.

- Уметь - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные;
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта).
ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта).
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.3	- специфику и методические установки педагогической деятельности в соответствии с профилем и направлением профессиональной театральной подготовки;
3.1.4	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.5	- основные методы научных исследований;
3.1.6	- методологию научного творчества;
3.1.7	- специфику и логикокомпозиционную структуру письменного научного текста;
3.1.8	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.9	- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
3.1.10	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.11	- задачи, цели и формы художественной критики;
3.1.12	- принципы формирования театральных программ и проектов различного уровня и направленности;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.2	- вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданий и ресурсах;
3.2.3	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.2.4	- составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрально-культурного процесса различных уровней;
3.2.5	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.2.6	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.7	- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
3.2.8	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.9	- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;
3.2.10	- осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
3.2.11	- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- Владеть методами критического анализа и синтеза научной информации;

3.3.2	- Владеть навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.3	- Владеть научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики;
3.3.4	- Владеть инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.5	- Владеть профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.6	- Владеть различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных;
3.3.7	- Владеть основными методами научного познания;
3.3.8	- Владеть театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские театральные концепции.		
1.1	<p>Тема 1.1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Театральная деятельность Отто Брама.</p> <p>Тема 1.2. Символизм в театре. Возникновение символизма во Франции. Театр д'Ар (1890-1892). Постановки пьес М.Метерлинка. Театр Поэта, театр художника, театр Синтеза. Театр Эвр. Театральный символизм Г.Э. Крэга.</p> <p>Тема 1.3. Место модернизма в культуре XX века. Концепции культуры Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М.С. Кагана, Х. Огтеги-и-Гассета. Феномен модернизма в работе «Дегуманизация искусства» как антитеза массовой культуре.</p> <p>Тема 1.4. Театральная концепция модерна. Театр в театре. Орнаментальность. Стилизация. Художники-наби в Театре д'Ар. Лой Фуллер и Айседора Дункан. Театр дез Ар (1910-1913).</p> <p>Тема 1.5. Футуристическая театральная концепция. Театральные манифесты Ф.Т. Маринетти. Сценические опыты художников Д. Балла, Ф. Делпери, Э. Грамполини.</p> <p>Тема 1.6. Экспрессионистическая театральная концепция. Экспрессионистические тенденции в спектаклях Макса Рейнхардта. Общая характеристика драматургии (Вальтер Газенклейвер, Георг Кайзер, Эрнст Толлер). Экспрессионизм в немецкой режиссуре (Густав Хартунг, Леопольд Йесснер, Рихард Вайхерт).</p> <p>Тема 1.7. Сюрреалистическая театральная концепция Дада и театр. Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Сюрреализм и А. Арто. Театр «Альфред Жарри» (1928-1930). Пьеса Арто «Кровавый фонтан». Театральные манифесты сюрреализма. /Лек/</p>	3	2
	Раздел 2. Раздел 2. Эпический театр.		
2.1	<p>Тема 2.1. Театральная теория Бертольта Брехта (1898-1956). Основные положения работ «Примечания к «Трехгрошовой опере» (1928), «Уличная сцена» (1940) и «Малый органон» для театра» (1949).</p> <p>Тема 2.2. Театральная деятельность Бертольта Брехта. Общая характеристика драматургии: «Трехгрошова опера» (1928), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Жизнь Галилея» (1939, 1945). Режиссерская деятельность. Театр «Берлинер ансамбль».</p> <p>Тема 2.3. Влияние теории эпического театра. Драматургия Швейцарии второй половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт). /Пр/</p>	3	4
	Раздел 3. Раздел 3. Французский интеллектуальный театр. Рождение пластического театра. Экзистенциализм и театр.		

3.1	<p>Тема 3.1. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо (1879-1949). Режиссерский метод Жака Копо и важнейшие постановки театра Вьё-Коломбье.</p> <p>Тема 3.2. Деятельность «картеля четырех».</p> <p>Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева.</p> <p>Тема 3.3. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.</p> <p>Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг.Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено.Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.)</p> <p>Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра.</p> <p>Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime pur». Пластическийтеатр: современные тенденции.</p> <p>Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма</p> <p>Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра.</p> <p>Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия.</p> <p>Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироду и их премьерные постановки в контекстепредвоенного и военного времени.</p> <p>/Лек/</p>	3	4
Раздел 4. Раздел 4. Театр абсурда.			
4.1	<p>Тема 4.1. Возникновение феномена.</p> <p>Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина«Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысойпевицы» (1950) в парижском театре Ноктамбюль.</p> <p>Тема 4.2. Драматургия Сэмюэла Беккета.</p> <p>Драматургия Сэмюэла Беккета (1906 – 1986). Постановка Роже Блена пьесы «Вождии Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон.</p> <p>Тема 4.3. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля.</p> <p>Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) иего театральная теория «Театр панической церемонии».</p> <p>Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии.</p> <p>Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда. /Пр/</p>	3	4
Раздел 5. Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов.			
5.1	<p>Тема 5.1. Драматургия «молодых рассерженных».</p> <p>Драматургия и театральная эстетика «молодых рассерженных» (Джон Осборн, АрнольдУэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, РобертБолт и др.).</p> <p>Тема 5.2. Деятельность Питера Брука.</p> <p>Режиссерский метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.).«Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985г.) Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).</p> <p>Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского.</p> <p>Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и еереализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц»,«Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг.</p> <p>Тема 5.4. Антропологический театр.</p> <p>Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философскоемировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральнаяантропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральныхисследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театральногозрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева. /Лек/</p>	3	4
Раздел 6. Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века.			
6.1	<p>Тема 6.1. Эдуардо де Филиппо и театр.</p> <p>Эдуардо де Филиппо (1904 – 1984) и его театральная деятельность. Драматургия:«Неаполь – город миллионеров» (1945), «Филумена Мартурано» (1946). Режиссерская иактерская программа «Скарпеттиана». Актерское и режиссерское творчество.</p> <p>Тема 6. 2. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.</p> <p>Театральная деятельность Джорджо Стрелера (1921 – 1997). Постановки по пьесам К.Гольдони. «Арлекин – слуга двух хозяев» (первая редакция 1947). Постановки попьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр длялюдей» (1974).</p> <p>/Лек/</p>	3	2
Раздел 7. Раздел 7. Эксперименты с пространством в европейском театре XX века.			

7.1	<p>Тема 7.1. Эволюция театрального пространства. Обзор сценографических моделей от античности до середины XX века.</p> <p>Тема 7.2. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонский театральный фестиваль.</p> <p>Тема 7.3. Режиссерская деятельность Луки Ронкони. Творчество Луки Ронкони (р.1933). Спектакль «Неистовый Роланд».</p> <p>Тема 7.4. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин. Творчество Арианы Мнушкин (р.1939). Становление метода. Важнейшие спектаклитеатра Дю Солей: «1789», «1793», «Золотой век», «Атриды», «Последний караван-сарай».</p> <p>Тема 7.5. Современные тенденции. Выход за пределы традиционного сценического пространства как новый видкоммуникации со зрителем. /Пр/</p>	3	2
Раздел 8. Раздел 8. Театр художника.			
8.1	<p>Тема 8.1. Театральная деятельность Тадеуша Кантора. Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом втеатрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Крико-2 и реализация концепцииЧистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умершийкласс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990).</p> <p>Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона. Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановкиРоберта Уилсона: «Черный всадник», «Сонеты Шекспира» и др.</p> <p>Тема 8.3. Театр и перформанс. Работа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности»</p> <p>Тема 8.4. Театр-цирк, театр кукол, театр видео инсталляций. Творчество Даниэле Финци-Паска, Йозефа Наджа, Филиппа Жанти, Ромео Кастелуччи,Хайнера Геббельса. /Лек/</p>	3	2
Раздел 9. Раздел 9. Постмодернизм в театре.			
9.1	<p>Тема 9.1. Философия постмодернизма. Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийера, У. Эко, Р. Барта.</p> <p>Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы(«Гамлет-машина», «Квартет»). /Пр/</p>	3	2
Раздел 10. Раздел 10. Новейшие театральные течения.			
10.1	<p>Тема 10.1. Документальный театр. Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальнойдрамы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театрек. XX-н. XXI вв.</p> <p>Тема 10.2. Постдраматический театр. Работа Ханса-Гиса Леманна «Постдраматический театр». Переосмыслениедраматургической основы как базы для создания спектакля. Драматургия МаркаРавенхилла. Драматургия Мариуса фон Майенбурга. Переосмыслениевзаимоотношений актера и роли. Спектакли Кристиана Люпы, Томаса Остермайера идр. /Пр/</p>	3	2
Раздел 11. Самостоятельная работа.			
11.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучениедополнительной литературы и чтение обсуждаемых пьес. /Ср/	3	38

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Анализ спектакля, основанного на законах действенного анализа.
2. Анализ спектакля игрового театра.
3. Анализ постмодернистского спектакля.
4. Анализ метафорического спектакля.
5. Анализ современного психологического спектакля.
6. Анализ авангардного зрелищного произведения.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010.
2. Березкин, В.И. Театр художника: Россия, Германия. — М.: Аграф, 2007.
3. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.
4. Введение в театроведение. — СПб, 2011.
5. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Дина Годер. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
6. Гротовский, Е. К Бедному театру / Составит. Э. Барба. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009.
7. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М., 2005.
8. Крымова, Н. Имена. Избранное. — М., 2005.
9. Леман Ханс-Тис. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013.
10. Мальцева, О. Поэтический театр Юрия Любимова. — СПб, 1999.
11. Мальцева, О. Театр Эймунтаса Някрошюса (Поэтика). — М.: Новое литературное обозрение, 2013.
12. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — М.: Алетейя, 2000.
13. Горфункель, Е.И. Премьеры Товстоногова. — М., 1994.
14. Семинар по театральной критике. Уч. пособие. [И. И. Бойкова и др.; ред.-сост. Н. В. Песочинской]; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2013.
15. Таршис, Н.А. Музыка драматического спектакля. — СПб, 2010.
16. Фишер-Лихте Эрика. Эстетика перформативности / Под общ. ред. Д.В. Трубочкина. — М., 2015
17. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М., 1993.

Дополнительная литература:

1. Гвоздев, А. Театральная критика. — Л., 1987.
2. Громов, П.П. Написанное и ненаписанное. — М., 1994.
3. Марков, П.А. О театре. Т.1 – 4. — М., 1974 – 1977.
4. Мейерхольд в русской театральной критике. 1892-1918. — М., 1997.
5. Мейерхольд в русской театральной критике. 1920-1938. — М., 2000.
6. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 ч. — М., 1968.
7. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1906-1918. — М., 2007.
8. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Ч.1. — М., 2009.
9. «Ревизор» в Театре имени Вс. Мейерхольда. Сборник статей. — СПб, 2002.
10. Рудницкий, К. Спектакли разных лет. — М., 1974.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Актуальные проблемы современного театра» в самостоятельной работестуденту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

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

Актуальные проблемы истории и теории театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2022 Режиссер-педагог сценического искусства.rlx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 3 контрольная работа 3
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	38	
часов на контроль	6	

Программу составил(и):

диск, Профессор, зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы истории и теории театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

2022 Режиссер-педагог сценического искусства.plx

утвержденного учёным советом вуза от 08.04.2022 протокол № 32 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 17 марта 2022 г. № 5

Срок действия программы: 2022-2024 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Блок.Часть	Б1.О
1	Актуальные проблемы истории театра
2	Актуальные проблемы театральных исследований
3	История театральной мысли
4	Семинар по анализу театрального произведения
5	Семинар по истории театрального искусства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика - преддипломная

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в различных видах искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки
ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Знать общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- Знать терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.3	- Знать жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
3.1.4	- Знать эстетические идеи определенной исторической эпохи;
3.1.5	- Знать методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.6	- Знать историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.7	- Знать задачи, цели и формы художественной критики;
3.1.8	- Знать специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности, основы редакционного дела;
3.1.9	
3.1.10	
3.2	Уметь:
3.2.1	- Уметь критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.2	- Уметь анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;
3.2.3	- Уметь осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
3.2.4	- Уметь определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке;
3.2.5	- Уметь определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;
3.2.6	- Уметь анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи;
3.2.7	- Уметь составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрально-культурного процесса различных уровней;
3.2.8	- Уметь вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.2.9	
3.3	Владеть:
3.3.1	- Владеть навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.2	- Владеть методами критического анализа и синтеза научной информации;
3.3.3	- Иметь навык решения проблемных ситуаций;
3.3.4	- Владеть методикой анализа произведений искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Актуальные проблемы истории и теории театра		
1.1	Тема 1. Спектакль как система. Понятие о системных методах анализа. Общие закономерности и специфика искусствоведения. Части (элементы) системы. Структура и другие связи между элементами. Подсистемы. Варианты описания спектакля как системы. А.А. Гвоздев: концепция смены театральных систем. /Лек/	3	4
1.2	Тема 2. Аттический спектакль. Синкретизм дотеатральных форм и первые системы. «Образующие части» трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Место и роль театральных элементов. Типы связей между частями спектакля. Координация между составом и свойствами частей и характером структуры. /Лек/	3	4
1.3	Тема 3. Спектакль европейского Средневековья. Своеобразие системы. Актер и роль. Разрушение элементарности частей. /Лек/	3	4
1.4	Тема 4. Спектакль эпохи Возрождения. Историко-теоретические варианты. Маска и характер. Комедия дель арте. Новый структурный механизм и первая собственно театральная конфигурация системы спектакля. /Лек/	3	4

1.5	Тема 5. Европейский спектакль Нового Времени. Маска в сопоставлении с амплуа классицизма. Актер и роль как подсистемы. Закономерный характер связи между ними. Романтические и реалистические составы подсистем. /Лек/	3	4
1.6	Тема 6. Спектакль режиссерской эры. «Поэтические» и «прозаические» структуры: критерии типологизации. Основные системы спектакля XX века. Драматически-действенные связи между элементами системы и внутри этих элементов. /Лек/	3	4
1.7	Тема 7. Новые тенденции в развитии системы и структуры спектакля. Вариативность структурных отношений. Авангардизм: опыты редукции системы спектакля. /Лек/	3	4
1.8	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	3	38

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Спектакль как система.
2. Аттический спектакль.
3. Спектакль европейского Средневековья.
4. Спектакль эпохи Возрождения.
5. Европейский спектакль Нового Времени.
6. Спектакль режиссерской эры.
7. Новые тенденции в развитии системы и структуры спектакля.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Введение в театроведение: учебное пособие / Ю.М. Барбой. — СПб: СПбГАТИ, 2011. — 368 с.
2. Владимиров, С. Действие в драме: учебное пособие / вст. Статья Ю. Барбой. — СПб: СПбГАТИ, 2-е изд., 2007. — 192 с.
3. Гинзбург, Л. Об историзме и структурности // Гинзбург Л. О старом и новом — Л.: Сов. писатель, 1982. — 426 с.
4. Границы спектакля: Сборник статей и материалов — СПб: СПбГАТИ, 1998 — 176 с.
5. Из истории советской науки о театре. 20 е годы: Сборник трудов / Сост., общ. ред., коммент. и биографич. очерки С. В. Стахорского. М.: ГИТИС, 1988. — 339 с.
6. Наука о театре: Сборник трудов — Л.: ЛГИТМиК, 1975. — 534 с.
7. Павис П.; Пер. с фр. под ред. Л. Баженовой — М.: ГИТИС: 2003. — 516
8. Руднев, В. Словарь культуры XX века / В.П. Руднев. — М., Аграф, 1999. — 384 с.

Дополнительная литература:

1. Аверинцев, С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. 1971. № 8.
2. Аристотель. Искусство поэзии (любое издание).
3. Барбой, Ю. К теории театра. — СПб, 2008.
4. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
5. Бенгли, Э. Жизнь драмы. — М., 2004.
6. Беседы, К. С. Станиславского. — М.; Л., 1939.
7. Веселовский, А. Избранное: Историческая поэтика. — М.: Росспэн, 2006.
8. Громов, П. Ранняя режиссура В. Э. Мейерхольда // У истоков режиссуры. — Л., 1976.
9. Громов, П. Герой и время. — Л., 1961.
10. Гусев, В. Истоки русского народного театра. — Л., 1977.
11. Дидро, Д. Парадокс об актере (любое издание).
12. Искусство режиссуры за рубежом. — СПб, 2004.
13. Калмановский, Е. Книга о театральном актере. — Л.: Искусство, 1984.
14. Калязин, В. От мистерии к карнавалу. — М.: Наука, 2002.
15. Крэг, Э.Г. Актер и сверхмарионетка. Заметка о масках // Крэг Э. Г. Литературные манифесты. — М.: Аграф, 2001.
16. Мальцева, О. Поэтический театр Юрия Любимова. — СПб, 1999.
17. Марков, П. О театре: В 4 т. — М., 1974 — 1977.
18. Мейерхольд, К истории творческого метода. — СПб, 1998.
19. Мейерхольд, В. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. — М., 1968.
20. Молодцова, М. Комедия дель арте: движение во времени. - СПб, 2019.
21. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.
22. Петербургские записки о театре. — СПб, 2003.
23. «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб, 2002.
24. Режиссерский театр: В 2 т. — М., 2001.
25. Режиссура. Взгляд из конца века. — СПб, 2005.
26. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. — СПб, 1995.
27. Титова, Г. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. — СПб, 2006.
28. Рождественская, Н. Проблема «актер - зритель» в режиссерских системах XX века // Художник и публика. — Л., 1981.
29. Рудницкий, К. «Лес» Мейерхольда // Театр. 1976. № 11.
30. Тынянов, Ю. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.
31. Фрейденберг, О.М. Миф и театр. — М., 1988.
32. Хейзинга, Й. Homo ludens. — М., 1992.
33. Чепуров, А. Сверхсюжет спектакля // Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
34. Эйхенбаум, Б. О литературе. — М., 1987.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

Рецензент:
Барбой Юрий Михайлович, профессор, з.д.и. РФ

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Режиссер-педагог сценического искусства»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Правовые отношения в сфере культуры и образования», а также для прохождения педагогической практик: «Учебная практика: программирование научно-учебного процесса», «Производственная практика – педагогическая».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет, Контрольная работа
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 10 часов		62	2 / 72	Зачет, Контрольная работа
	3 семестр: 8 часов	2	62	2 / 72	
	Всего: 26 час.	2	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Развитие законодательства об образовании в Российской Федерации (1992 – 2012 гг.)

Регулирование образовательной деятельности высшей школы в советский период. Закон «Об образовании» 1992 года. Его роль в формировании современного отечественного законодательства об образовании. Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании». Внесение множества изменений в эти законы по мере развития системы образования. Разработка нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступающего в силу с 1 сентября 2013 года.

Тема 2. Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в Российской Федерации

Ключевые даты Болонского процесса. 1998 год – Сорбонская декларация (Великобритания, Германия, Франция и Италия). 1999 год – Болонская декларация (29 европейских стран). 2003 год – присоединение России к Болонскому процессу. Соотношение обязательств в рамках европейской интеграции и задачи сохранения важных национальных традиций высшего образования. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.

Тема 3. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования

Понятие образовательного стандарта. Особенности образовательных стандартов по направлениям и специальностям высшего образования в сфере искусства. Три поколения образовательных стандартов высшей школы (1996, 2003, 2010 гг.). Корректировка Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров, магистров и специалистов третьего поколения в связи с вступлением в силу федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Разработка федеральных государственных образовательных стандартов подготовки кадров высшей квалификации (аспирантов и ассистентов-стажеров).

Тема 4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Структура системы образования. Уровни образования (ст. 10). Типы и категории образовательных организаций (ст. 23). Лицензирование и государственная аккредитация организации высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 91, 92 и 93).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (документ Минобрнауки России в соответствии с п. 11 ст. 13 Закона об образовании в Российской Федерации). Отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83). Примерные и основные образовательные программы (ст. 12).

Тема 5. Порядок разработки основных образовательных программ

Компетентностный подход при разработке основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования. Рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы. Формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой). Календарный учебный график программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Особенности календарных учебных графиков программ подготовки кадров высшей квалификации. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	2	-	-	116	-	-	-	-	10	-	-	62
Тема 2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3	6	-	-		-	-	-					
Тема 4	6	-	-		-	-	-		8			
Тема 5	8	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-				
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			124
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

При освоении материала курса каждый обучающийся разрабатывает один из элементов конкретной образовательной программы. Вид этого элемента (фрагмент рабочего учебного плана, рабочая программа курса и др.) и специальность (направление) выбираются по согласованию с преподавателем.

Кроме того каждый обучающийся готовит краткое сообщение по одной из тем курса.

В объем самостоятельной работы магистранта также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Развитие законодательства об образовании в Российской Федерации (1992 – 2012 гг.).
2. Болонский процесс и его влияние на формирование системы высшего образования в Российской Федерации.
3. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.
4. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования (три поколения – 1996, 2003, 2010 гг.).
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
6. Структура системы образования. Уровни образования (ст. 10).
7. Бакалавриат, магистратура, специалитет – уровни высшего образования.

8. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка) как уровень высшего образования.
9. Типы и категории образовательных организаций (ст. 23).
10. Лицензирование и государственная аккредитация организации высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 91, 92 и 93).
11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (документ Минобрнауки России в соответствии с п. 11 ст. 13 Закона об образовании в Российской Федерации).
12. Отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83).
13. Основные образовательные программы. Порядок их разработки с учетом компетенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования. Примерные основные образовательные программы (ст. 12).
14. Рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы.
15. Формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой).
16. Календарный учебный график программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Особенности календарных учебных графиков программ подготовки кадров высшей квалификации.
17. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература (нормативно-правовые акты):

1. Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 г. N 3266-1 (в ред. на 15.04.2013 г.)
2. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (в ред. на 15.04.2013 г.)
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в ред. на 15.04.2013 г.)
4. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р

Дополнительная литература:

1. Байденко, В. И. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / В. И. Байденко. — М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. — 312 с.
2. Сазонов, Б. А. Академические часы, зачетные единицы и модели учебной нагрузки. — М.: Высшее образование в России. — 2008. — № 1. — С. 3-20.
3. Отличительные особенности ФГОС ВПО третьего поколения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_obr/Otlihitelqnye_osobennosti_FGOS_VPO_tretqego_pokoleniq.doc (дата обращения: 14.03.2016).

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику магистранты.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО В СПЕКТАКЛЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерская программа

«Режиссёр-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:
Милютина Мария Аркадьевна, аспирант

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки (специальность) высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерская программа (магистерские программы)	Режиссёр-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть
Наименование дисциплины	Поэтическое слово в спектакле
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – подготовка квалифицированных специалистов, готовых организовывать и осуществлять образовательный и репетиционный процесс в высшей школе, учреждениях культуры, в современном театральном пространстве.

Задачи, реализуемые дисциплиной:

- формирование представления о роли поэтического слова в спектакле;
- ознакомление с основными направлениями поэтического театра;
- овладение методологией организации учебного процесса и управления студенческой группой с учетом личностных особенностей магистрантов;
- подготовка магистрантов к процессу организации и управления самообразованием магистрантов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Поэтическое слово в спектакле» является неотъемлемой составляющей вариативной части рабочего учебного плана, и занимает важное место в профессиональном становлении и специализации в данной программе магистратуры. Курс находится в непосредственной связи с основной профилирующей дисциплиной вариативной части «К. С. Станиславский и основы русской театральной школы». Дисциплина предваряет освоение последующих курсов – «Этюдный метод в творчестве актера», «Концепция сценического физического бытия», «Событийный анализ» и «Проблемы театральной практики»; «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»; «Творческая практика». На занятиях курса интегрируются и находят практическое применение знания, полученные в ходе изучения других дисциплин базовой части, каковыми являются «Философия искусства и современные эстетические концепции»; «Методология научной работы»; «Актуальные проблемы истории зарубежного театра». Находясь в тесном взаимодействии с дисциплинами вариативного цикла «Мировые тренинговые системы актера»; «Этюдный метод в творчестве актера»; «Видео- и кино- приемы в театральной педагогике»; «Сценическая речь в подготовке актера»; «Методы речевого тренинга»; «Пластическое воспитание в подготовке актера»; «Методы пластического воспитания», курс использует и координирует практические навыки, приобретаемые магистрантами в процессе их освоения, а также оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем преподавания указанных дисциплин.

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть универсальными (УК) компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

– УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки:

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере; - свой ресурсный потенциал в определенный период деятельности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять уровень своей готовности и соответствия условиям деятельности; - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самоорганизации
УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные образовательные ресурсы <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять актуальные и перспективные цели личностного и профессионального самосовершенствования и самореализации; - использовать современные информационные и образовательные технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самоорганизации и самообразования в процессе своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими обязательными профессиональными (ПКО) и профессиональными компетенциями (ПК), сформированными Институтом:

– ПКО-1. способность преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой профессиональной деятельности в сфере театрального искусства в образовательных организациях Российской Федерации:

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
--------------------------------	--------------------

<p>ПКО-1.1. Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в сфере театрального искусства по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методологические основы режиссуры, актерского мастерства, актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; - разнообразные формы и способы проведения занятий по актерскому мастерству и режиссуре <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; - анализировать творческие учебные работы, оценивать уровень освоения учебного материала <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства
<p>ПКО-1.2. Использует наиболее эффективные методы, формы и средства обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разнообразные формы и способы преподавания режиссуры и актерского мастерства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и анализировать свою педагогическую работу; – отбирать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения с учетом реализуемых задач на каждом конкретном этапе обучения и индивидуальных творческих способностей обучающихся <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – информацией о существующих классических и современных методах, формах и средствах обучения; - опытом применения разнообразных методов, форм и средств обучения

– ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса:

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
<p>ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания творческого театрального проекта</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы режиссуры и актерского мастерства; - специфику организации художественно-производственного процесса в театре;

	<p>- этические основы сценического искусства</p> <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать творческую деятельность в сфере сценического искусства и руководить ею; - творчески взаимодействовать с представителями различных специальностей в процессе создания спектакля <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом взаимодействия со всеми участниками творческого проекта
ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерского мастерства и режиссуры; - достижения в области актерского искусства и режиссуры прошлого и современности. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; - создавать необходимый творческий настрой у актеров; - осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами актерской творческой техники; - техникой режиссерского разбора и практикой сценического воплощения роли; - навыками творческой коммуникации; - опытом подготовки и проведения репетиций в соответствии с творческим замыслом
ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - многообразие креативных технологий, используемых в современном театре <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять креативные технологии в процессе создания художественного образа спектакля; - использовать креативные технологии для углубления содержательной составляющей спектакля <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом создания сценических работ с использованием цифровых технологий

– ПК-4. Способность планировать учебный процесс, участвовать в методических разработках, организовывать и проводить регулярные занятия, мастер-классы:

Индикатор освоения компетенции	Результат обучения
ПК-4.1. Способен планировать и	Знает:

<p>организовывать учебный процесс в высшем учебном заведении в области театрального искусства</p>	<p>- основные методы и принципы обучения в области театральной режиссуры и актерского мастерства; - особенности планирования образовательного процесса в высшем учебном заведении в области театрального искусства Умеет: - планировать педагогическую работу; - осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования Владеет: -</p>
<p>ПК-4.2. Разрабатывает методику учебных дисциплин и учебно-методической документации</p>	<p>Знает: - основные принципы разработки учебно-методической документации Умеет: - анализировать и систематизировать полученные практические и теоретические знания; - разрабатывать и применять различные методы обучения; - разрабатывать методические материалы учебных дисциплин Владеет: - опытом написания рабочей программы по дисциплине</p>
<p>ПК-4.3. Способен самостоятельно проводить учебные занятия и мастер-классы в сфере театрального искусства по профилю своей подготовки</p>	<p>Знает: - теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; - разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов Умеет: - ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов Владеет: - опытом проведения самостоятельных актерских тренингов и репетиций</p>

5. Объем дисциплины, время ее проведения и формы контроля

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы	Часы на самост. работу	Конт- роль	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Практические занятия				
Очная	1 семестр: 1 ч x 13 нед. = 13 часов	23	-	1 / 36	-
	2 семестр: 1 ч x 14 нед. = 14 часов	13	9	1 / 36	Зачет
	Всего: 27 часов	36	9	2 / 72	
Заочная	2 сессия: 2 часа	34	-	/ 36	-
	3 сессия: 2 часа	30	4	/ 36	Зачет
	Всего: 4 часа	64	4	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Разделы и темы дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теория стиха и ритмология

Тема 1.1 Введение в дисциплину

Связь текста и воображения. Стихи как универсальная словесная материя. Поэтическая речь как одно из средств существования на сцене. Разница между прозаическими и поэтическими текстами и способами работы с ними. Не случайность речи на сцене, ее художественное качество или форма. Художественные законы речи.

Тема 1.2 Метрические структуры стихосложения

Три системы стихосложения: метрическая, силлабическая, тоническая. Античный метрический стих: хорей, ямб. Особенности силлабического стихосложения: деление стиха на ритмические единицы, равные между собой по числу слогов, а не по числу ударений. Особенности тонического стихосложения: стихосложение, основанное на равном числе ударных слогов в стихотворной строке, а число безударных слогов свободно (на примере стихов В. Маяковского).

Тема 1.3 Фонетика стиха и ее связь с ритмом и воображением

Фонетика стиха. Возникновение смыслов при помощи ритма и звука. Метро-ритмическая музыка произнесенного стиха. Разница между ритмом и темпом. Пробуждение воображения с помощью ритма. Неразрывность логического и эмоционального содержания стиха (на примере стихов А. С. Пушкина).

Тема 1.4 Преодоление формальной стороны размера стиха

Ритмические волны стихов. Их связь с дыханием, мышлением и воображением. Метр стиха. Владение замедлениями и паузами. Преодоление жесткой структуры стиха и преобразование ее с помощью воображения в новое эмоционально-художественное содержание.

Раздел 2. Формы работы над стихом

Тема 2.1 Стихи вслух. Важность первого впечатления

Опора на собственный опыт при чтении стихов вслух. Доверие собственному восприятию стиха при первом знакомстве с текстом. Возникновение индивидуальной трактовки. Собственная связь с текстом (история, драматургия, индивидуальная трактовка, интерпретация).

Тема 2.2 Метафорический язык стиха

Звук как источник смысла стиха. Ритмическая организация текста. Разновидности текстов: детская поэзия, стихи Державина, Пушкина, поэзия XX века. Фразовики (Фет, Блок,

Белый, Кузьмин, Бунин). Прозостих (Иосиф Бродский). Ритмизованная проза (Андрей Белый, Иван Тургенев). Путь от авторской семантики стиха к семантике исполнительской.

Тема 2.3 От восприятия авторского стиха к актерскому импульсу и первой реакции

Мелодика. Динамика. Темп. Ритм. Тембральная окраска голоса. Эмоциональная составляющая.

Связь текста и воображения при переходе от пробы со своим текстом к тексту автора (на примере текстов пьес У. Шекспира).

Восприятие особой музыки ритма стиха. Воплощение актерского замысла (новая, спонтанная, этюдная жизнь стиха).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	13	-	23	-	-	-	-	-	2	-	34
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	4	-		-	-	-					
Раздел 2	-	14	-	13	-	-	-	-	-	2	-	30
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.3		6										
Всего	-	27	-	36	-	-	-	-	-	4	-	64
Контроль		9		-		-		-		4		-
ВСЕГО		72				-				72		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

В самостоятельную работу обучающегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы обучающегося также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы обучающегося включается освоение речевых тренингов по программам семестров:

Речевой тренинг по Н. В. Демидову:

1. «Ощутительно-осозательное чтение слов».
2. «Эгоистическое репетирование»
3. «Звукоподражание»
4. «Пропевание текстов по слогам, подобно исполнению медленных песен Ф. Шаляпина»

Техника речи:

1. Воспитание дыхательной опоры
2. Гибкость голоса
3. Ритмичность
4. Чистота дикции и скоростные способности речи.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Зачет по данному курсу предполагает аттестацию по результатам освоения обучающимся техники работы с поэтическим словом.

Зачет проводится в форме открытого или закрытого показа подготовленных поэтических фрагментов.

При этом учитываются творческий потенциал, степень вовлеченности, трудоспособности и дисциплинированности магистрантов на занятиях в процессе работы над заданиями, а также результатов самостоятельной работы.

Темы, рекомендуемые для показа по дисциплине:

- Чтение отрывка из пьес У. Шекспира;
- Чтение отрывка из романа А. Белого «Петербург»;
- Чтение отрывка из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»;
- Чтение отрывка из романа стихов И. Бродского, С. Есенина, В. Маяковского;
- Чтение стихов современных авторов.

Фонд оценочных средств

1. Творческое задание по темам практических занятий в семестрах, позволяющее проявить приобретенные умения и навыки, применить на практике знания, полученные в процессе освоения курса. Выполняется в индивидуальном порядке.

Зачет ставится на основании оценки следующих критериев:

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	магистрант регулярно посещал занятия по дисциплине; добросовестно осваивал в течение семестра программу; разбирается в разновидностях поэтического текста; понимает необходимость связи текста и воображения; восприимчив к ритму и музыкальности стиха; ощущает разницу между этюдным и не этюдным существованием в прочтении стихов; предъявил актерскую пробу, в которой прослеживается рождение индивидуального смысла стиха
незачтено	магистрант не посещал занятия по дисциплине; не осваивал в течение семестра программу; не разбирается в разновидностях поэтического текста; не ощущает связи текста и воображения, не ритмичен; не предъявил актерскую пробу или предъявил пробу, не отвечающую требованиям программы

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. — М.: Искусство, 1989.
2. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 3. Работа актера над собой. Ч. 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1990.
3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 4. Работа актера над ролью. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1991.
4. Демидов, Н. В. Искусство жить на сцене : Из опыта театрального педагога. — М. : Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2018. – 478 с.
5. Алферова, Л. Д. Ораторское искусство : Пособие для самостоятельной работы / Л. Д. Алферова. – СПб. : СПбГАТИ, 2009. – 116 с.
6. Малаев-Бабель, А. А. В театральной школе Николая Демидова / автор и сост. А. А. Малаев-Бабель. – М. : Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2018. – 444 с.
7. Фильштинский, В. М. Открытая педагогика 2. – издание 2-е доп. — СПб: Балтийские сезоны, 2014. – 448 с.
8. Черная, Е. И. Стихи как форма художественной речи. / Е. И. Черная. – СПб. : РГИСИ, 2021. – 124 с.

Дополнительная литература:

1. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: вариации для тренинга. Изд. 3-е / А. Ю. Васильев. – СПб. : РГИСИ, 2022. – 340 с.
2. Теория и практика сценической речи : коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. – СПб. : СПбГАТИ, 2005. – 135 с.
3. Фильштинский, В. М. Театральная педагогика. Дни и годы / В. М. Фильштинский. – СПб. : РГИСИ, 2022. – 557, [2] с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- Валерий Николаевич Галендеев. Часть I. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UF3IF6uR82c> (дата обращения: 30.08.2022).
- Валерий Николаевич Галендеев. Часть II. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CPRQWZblBz4> (дата обращения: 30.08.2022).
- Валерий Николаевич Галендеев. Часть III. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fr_T1NrjMK8 (дата обращения: 30.08.2022).
- Постановка голоса. Е. И. Кириллова отвечает на вопросы о голосе и речи. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EyjfgeslcDU&t=2455s> (дата обращения: 30.08.2022).
- Васильев Юрий Андреевич. Студия театра и кино «Синяя птица». Екатеринбург. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gUQKIMVIySE> (дата обращения: 30.08.2022).
- Мастер-класс профессора РГИСИ Ю. А. Васильева. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=x_KYjFH6NlM (дата обращения: 30.08.2022).
- Сценическая речь с А. Н. Петровой. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BeexYzwOneQ> (дата обращения: 30.08.2022).
- Тренинг Гротовского. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hLr3rGdQuPQ> (дата обращения: 30.08.2022).

Видео-книга о педагогическом методе профессора Л. В. Грачевой. Часть I. Серия 3. Тренинг импровизационного самочувствия. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2BRpB3Hri1Q> (дата обращения: 30.08.2022).

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Глава первая. Читает С. Юрский (1967). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7UwuVqybnRA> (дата обращения: 30.08.2022).

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Читает Иннокентий Смоктуновский. [Аудиокнига]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DGdPJPvHJA0> (дата обращения: 30.08.2022).

Иосиф Бродский. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Читает автор. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=pNinYdYpQhM> (дата обращения: 30.08.2022).

Поэтический спектакль. Алиса Фрейндлих читает стихи Марины Цветаевой. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vmE4--m6HLE&list=PLY92PG9qmoG3lIKeVzbA5W9rLXT5_asSq (дата обращения: 30.08.2022).

Светлана Крючкова читает стихи Марии Петровых. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Dg7YVf8jzfl> (дата обращения: 30.08.2022).

Поэтический вечер Аллы Демидовой «Стихи Серебряного века». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MoVajclcTmA> (дата обращения: 30.08.2022).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Поэтическое слово в спектакле» в самостоятельной работе обучающегося следует уделить особое внимание освоению речевых и ритмических тренингов, разработке индивидуальных и групповых разминок.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является ежедневная работа над собой, над техникой речи и над выбранным материалом. Понимание важности знакомства с творчеством крупных актеров, просмотра в театре спектаклей (чтецких работ) или их видеозаписей.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.
3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«К.С. СТАНИСЛАВСКИЙ И ОСНОВЫ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Тильга Лидия Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Сергеев Антон Владимирович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	К. С. Станиславский и основы русской театральной школы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «К. С. Станиславский и основы русской театральной школы» опирается на материал дисциплины «Философия русского театра XX века».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	186	6 / 216	Экзамен
	Всего: 28 час.	2	186	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Режиссёрское искусство первой трети XX века и формирование основных театральных систем

Тема 1.1. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра

Исторические предпосылки создания МХТ. К.С. Станиславский и эстетика мейнингенцев. «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого (1898). Мера исторически достоверного – и сценически убедительного. Массовые сцены. Принципы композиции и мизансценирования. Оформление многофигурного исторического полотна — художник В. А. Симов. Историко-бытовая линия МХТ и крайности сценического натурализма.

Тема 1.2. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ

Постановка пьес А. П. Чехова на домхатовской сцене. Премьера «Чайки» в МХТ (1898). Режиссерский план К. С. Станиславского. Трактовка сценического пространства. Двойной смысл принципа «четвертой стены». Световая и звуковая партитура. Течение акта и всей пьесы. Искусство пользования вещью. Система пауз и принцип подтекста.

«Дядя Ваня» (1899). Расширение жанровой амплитуды. Актерский ансамбль как эмоциональная общность. Сценическая атмосфера.

«Три сестры» (1901). Ориентация пьесы на труппу МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой партитуры. Музыкальный строй постановки как кантилена повседневности.

«Вишневый сад» (1904). Разногласия с А. П. Чеховым. Драматургический и сценический жанр.

«Чеховский» подход к поэтике М. Горького в постановке «Мещане» (1902).

«На дне» (1902). Режиссерская партитура К. С. Станиславского и роль Вл. И. Немировича-Данченко в поиске интонационного строя спектакля. Актерский ансамбль вне чеховской линии интуиции и чувства.

Тема 1.3. Театральный символизм

Самоопределение русского символизма. Символистское толкование содержания, формы и материала театрального искусства. Обоснование условной природы театра.

Начало режиссерской деятельности В.Э. Мейерхольда. Сезон в Херсоне (1902/03) по мизансценам Художественного театра, «Товарищество Новой драмы» (1903/04, 1904/05) в Херсоне и Тифлисе. Первые шаги Условного театра.

Мейерхольд в Театре-студии на Поварской (весна-лето 1905). Работа с художниками. Бунт против натуралистического макета. Работа над «Смертью Тентажиля» М. Метерлинка. Сценический эквивалент концепции «Неподвижного театра». Диалог второго порядка, надтекст, зоны молчания как векторы, противоположные эстетике жизнеподобия. Проблема актерской техники. «Переживание» формы. Основополагающая роль пластики.

Мейерхольд в театре на Офицерской (1906-1907). Режиссёрские установки и феномен В.Ф. Комиссаржевской. Комиссаржевская — Беатриса («Сестра Беатриса» М. Метерлинка, 1906). Модерн и символизм на путях формирования методологии Условного театра. Художники театра на Офицерской — Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. И. Денисов и др.

Мейерхольд и поэтический театр А.А.Блока. Театральный состав «Балаганчика» (1906). Драматургия пространства, разоблачение театральной иллюзии, ирония как слагаемые режиссёрского метода. Мейерхольд – Пьеро.

Постановка «Жизни человека» Л.Н.Андреева (1907). Условная партитура света. Отзыв А. А. Блока.

Символистские опыты К.С.Станиславского. Неудача метерлинковского спектакля («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри» 1904). Постановка «Драмы жизни» К. Гамсуна (1907). Художники — В. Е. Егоров и Н. П. Ульянов. Начало работы над «системой». «Жизнь

человека» (1907). Постановочные новации Станиславского и пределы условного в театре жизненных соответствий. «Синяя птица» М. Метерлинка (1908). Художник — В. Е. Егоров.

Тема 1.4. Второе десятилетие МХТ: расширение жанрового и тематического диапазона

Юбилей МХТ, 1908. Размежевание режиссерских работ. Режиссура *Вл. И. Немировича-Данченко*. Вектор психологической трагедии. «Анатэма» Л.Н. Андреева (1909). «Хоровая» экспрессия народных сцен – альтернатива принципу индивидуализации массовки.

«Братья Карамазовы» (1910) и «Николай Ставрогин» («Бесы»), 1913. Проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского. Актеры МХТ и Достоевский: поиск ансамбля темпераментов.

Работа *К. С. Станиславского* над «системой». «Месяц в деревне» И. С. Тургенева (1909). Художник – *М.В. Добужинский*. Предмет режиссёрской стилизации – психология героя эпохи Тургенева. «Гамлет» У. Шекспира (1911). Г. Крэг и система К. С. Станиславского. Противоречия последовательного психологизма – и условной трагедийности. Гамлет — *В. И. Качалов*.

МХТ и художники «Мира искусства».

Развитие идей «системы» и кризисные моменты актёрской биографии К.С.Станиславского. Работа над ролями *Сальери* («Маленькие трагедии» А.С.Пушкина, 1915) и *Ростанева* («Село Степанчиково» Ф.М.Достоевского, 1917). «Зерно» литературы – «зерно» жизни. Подступы к этюдному методу.

Тема 1.5. Начало студийного движения МХТ. Первая студия

Проблема студийности и организация Первой студии (1912). *К. С. Станиславский* и *Л. А. Сулержицкий*. Программа студии – поиск и изучение верного физического самочувствия актёра, волевой партитуры роли, логики и последовательности чувств, перспективы импровизаций. Состав участников.

Е. Б. Вахтангов и Первая студия. Установка на спектакль как эстетический результат студийных исканий. «Праздник мира» Г. Гауптмана (1913). Искусство «душевного натурализма» и реакция К.С.Станиславского на спектакль. Дальнейшие поиски сценической выразительности. «Потоп» Г.Бергера (1915).

Феномен *М.А. Чехова* и особенности актерской техники Первой студии.

Тема 1.6. Театральный традиционализм

Традиционализм и реконструкция. «Старинный театр»: зритель в системе спектакля.

Статья *В. Э. Мейерхольда* «Балаган» (1912) — манифест театрального традиционализма. Установление связи Условного театра с традициями высоких театральных эпох. Первичные элементы театра. Культ каботинажа. Гротеск.

Студия на Бородинской (1913–1917) — лаборатория актерской техники Условного театра. Пантомима, commedia dell'arte, принцип музыкального чтения. Блоковский спектакль («Незнакомка», «Балаганчик»), 1914. Художник — *Ю. М. Бонди*. Начало конструктивизма.

В. Э. Мейерхольд и Александринский театр (1908–1918). Репертуарная установка. Сотрудничество с художником *А. Я. Головиным*.

«Дон Жуан» (1910). Предмет стилизации – театр мольеровской эпохи. Сцена — зал. Слуги просцениума. Принципы мизансценирования.

«Гроза» (1916). Мейерхольд и дорежиссёрская постановочная традиция Островского. Бытовое – мистико-поэтическое. Катерина — *Е. Н. Роцина-Инсарова*.

«Маскарад» (1917). Трагедия в раме праздничности. Мейерхольд и *М. Ю. Лермонтов*. Русский театральный романтизм сквозь призму commedia dell'arte. «Маска, свеча, зеркало». Система занавесов и композиция действия. Проблема актера. Арбенин — *Ю. М. Юрьев*.

Тема 1.7. А.Я.Таиров и Камерный театр: эволюция творческого метода

Начало режиссерской деятельности. Спектакли Таирова в Свободном театре — «Покрывало Пьеретты» *А. Шницлера* и «Желтая кофта» *Г. Бенримо* и *Д. Хазлтона* (1913). Пантомима и мимодрама.

Создание Камерного театра (1914). «Центростремительный» состав труппы. Феномен *А. Г. Коонен*. Программа «театрализации театра». Архаика в ракурсе современности. Жанровые ориентиры – мистерия и арлекинад. Принцип «четвёртой стены» вне контекста жизнеподобия: сотворение новой, самодостаточной театральной реальности. Пантомима. Таиров и художники Камерного театра.

«*Сакунтала*» Калидасы, 1914. Таиров и модерн. Художник *П. В. Кузнецов*.

«*Фамира Кифарэд*» И. Ф. Анненского, 1916. Художник – *А. А. Экстер*. Кубо-футуризм и аполлоно-дионисийские основания античности. Замена декорации принципом единой, эмоционально-ритмической среды для действий протагониста. Фамира – *Н. М. Церетели*.

«*Саломея*» О. Уайльда, 1917. Художник – *А. Экстер*. Динамичная сценография – аналог музыкальной цвето-семантики. Саломея – *А. Г. Коонен*.

Теоретический манифест *А. Я. Таирова* – «*Записки режиссёра*», 1921. Полемика с Натуралистическим и Условным театром.

Кристаллизация поисков в области «театра эмоционально насыщенных форм». Воспитание синтетического актёра. Итог поисков «чистого» сценического жанра – «*Федра*» *Ж. Расина* (художник — *А. А. Веснин*, 1921) и «*Жирофле-Жирофля*» *Ш. Лекока* (художник — *Г. Б. Якулов*, 1922).

Переход к «конкретному реализму». Поиск выхода к современной проблематике. Опора на западную драму в создании трагедийного репертуара.

О’Ниловский цикл. Художники – *В. А. Стенберг* и *Г. А. Стенберг*. «*Косматая обезьяна*», (1926). Янк — *С. С. Ценин*. «*Любовь под вязами*», 1926. Эбби — *А. Г. Коонен*, Ибен — *Н. М. Церетели*, Каббот — *Л. А. Фенин*. «*Негр*», 1929. Элла — *А. Г. Коонен*, Джим — *И. Н. Александров*. Психодинамика как фиксирование моментов аффекта, эмоциональных пиков через актёрскую маску – и соединение их монтажными средствами. Единство режиссуры и сценографии. Последовательное нарастание трагической сосредоточенности.

Тема 1.8. Итоги режиссёрской деятельности Е. Б. Вахтангова

Жанровый и стилистический диапазон режиссёрских поисков 1918 – 1922 г.г. Проблема актёра в разных художественных системах.

«*Росмерсхольм*» *Г. Ибсена*, 1918 и «*Эрик XIV*» *А. Стриндберга*, 1921 – спектакли Первой студии. От «душевного натурализма» — к постановочной технике условного театра. Условный театр и система Станиславского. Вахтангов и *М. А. Чехов*. Режиссёрская трактовка и исполнение роли Эрика XIV. Начало формирования системы *М. А. Чехова*. Культ интуитивной способности познания в работе над ролью. Расхождение с положениями системы Станиславского: персонаж – образ, самонаблюдение – активизация воображения.

Вахтангов и «*Габима*». «*Гадибук*» *С. Ан-ского* (*С. А. Раппопорта*), 1922. Художник — *Н. И. Альтман*. Музыкально-ритмическая партитура спектакля. Гротеск в пластике массовых сцен. Ритуальное, экстатическое на пути «преодоления трагедии». Композиционная цикличность и действие как непрерывное становление. Лея – *Х. Ровина*, Ханан – *М. Элиас*.

«*Принцесса Турандот*» *К. Гоцци*, 1922 — эстетическое кредо Третьей студии. Художник — *И. И. Нивинский*. Принцип тотальной иронии – отсутствие единого философского основания в отношении к миру. Эстетика безответственного показа – и резкие жанровые сдвиги в сценической драматургии. Принципиально усложнённая структура актёрского образа. Турандот – *Ц. Л. Мансурова*, Калаф – *Ю. А. Завадский*, Адельма – *А. А. Орочко*.

Тема 1.9. Метод условной постановки в режиссёрских опытах В. Э. Мейерхольда 1920-х годов

В. Э. Мейерхольд и революция. Курмасцеп (1918). Петроградская «*Мистерия-буфф*» (1918), художник – *К. С. Малевич*.

Конструктивизм и биомеханика. Маска и амплуа. Актёрская система Мейерхольда.

«*Великодушный рогоносец*» Ф.Кроммелинка, 1922 (Театр Актера). Художник – Л.С.Попова. «Иль – Ба – Зай»: И.В.Ильинский – Брюно, М.И.Бабанова – Стелла, В.Ф.Зайчиков – Эстрюго.

Организация ТИМа (1923) как театра экспериментального поиска. Театральный и лабораторно-педагогический аспекты его деятельности. Постепенное усложнение творческих задач и художественной структуры спектаклей. Развитие сценографических идей и принципов актерской школы Мейерхольда.

Спектакли-политобозрения. Монтажное членение действия на эпизоды. Ассимиляция приемов кинематографа. Техника актерской трансформации.

«*Лес*» А. Н. Островского, 1924. Оформление *В. Ф. Федорова* по плану В. Э. Мейерхольда. Драматургия пьесы и спектакля. Монтажная организация многоуровневой сценической структуры. Контрапункт социальной сатиры и лирической стихии. Жонглирование актера социальными и театральными масками; игра с вещами и воображаемыми предметами.

«*Мандат*» Н. Р. Эрдмана, 1925. Оформление *И. Ю. Шлепянова* по плану В. Э. Мейерхольда. Н. Р. Эрдман и «основная линия русской драматургии» (В. Э. Мейерхольд). Гротескная трактовка быта и психологии новых «лишних» людей. Лирический антигерой. Пространство действия и игры: движущиеся тротуары. «Концовки и пантомимы» (А. А. Гвоздев). Гулячкин – *Э.П.Гарин*.

«*Ревизор*» Н. В. Гоголя, 1926. Оформление *В. П. Киселева* по плану В. Э. Мейерхольда. Мейерхольд и Гоголь. «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм». Композиция текста. Метафорика сценического пространства, принципов мизансценирования и актерского существования.

«*Горе уму*» А. С. Грибоедова, 1928. Художники — *В. А. Шестаков* (конструкция) и *Н. П. Ульянов* (костюмы и грим). Мейерхольд и высокая комедия. Сценический монтаж авторских редакций «Горя от ума». Трагический ракурс «комедии о хамстве» (Ап. Григорьев). Полемика со сценической традицией: парадоксальный подход к амплуа. Чацкий – *Э.П.Гарин*. Современные аспекты трактовки и ее социологические издержки.

Тема 1.10. Московский Художественный академический театр в новом социокультурном контексте

Организационно-творческая перестройка МХАТ в середине 1920-х гг. Распад студийной системы. Обогащение труппы актерской молодежью Второй и частично Третьей студий (1924).

П. А. Марков — завлит МХАТ (с 1925 г.) и председатель репертуарно-художественной коллегии (1925). Формирование репертуара в работе с молодыми прозаиками.

М. А. Булгаков и МХАТ. Чеховский канон «*Дней Турбиных*». Художественный руководитель К. С. Станиславский, режиссер *И. Я. Судаков*, художник *Н. П. Ульянов*. Обновление традиции психологического реализма. Алексей Турбин — *Н. П. Хмелев*.

К. С. Станиславский и поиски органических путей обновления творческого метода МХАТ. Обогащение выразительных средств в постановках классики. «Мхатовский гротеск» «*Горячего сердца*» А. Н. Островского, 1926, художник — *Н. П. Крымов*. Хлынов — *И. М. Москвин*, Градобоев — *М. М. Тарханов*, Курослепов — *В. Ф. Грибунин*, Матрена — *Ф. В. Шевченко*, Наркис — *Б. Г. Добронравов*, Силан — *Н. П. Хмелев*.

«*Безумный день, или Женитьба Фигаро*» П. Бомарше, 1927, художник — *А. Я. Головин*. «Революция со смехом». Красочная полнозвучность, непрерывность и динамичность действия. Фигаро — *Н. П. Баталов*, Сюзанна — *О. Н. Андровская*, граф Альмавива — *Ю.А.Завадский*.

Тема 1.11. М.А. Чехов и Московский Художественный академический театр Второй

Развитие центробежных тенденций в Первой студии МХАТ после смерти Е. Б. Вахтангова. Преобразование студии в театр (1924).

М. А. Чехов — художественный руководитель МХАТ Второго. Программа руководства театром: воспитание новой актерской техники. Становление актерской системы Чехова и взаимодействие ее с другими театральными направлениями. Преобладание учебно-педагогических задач над постановочными. Практика коллективной режиссуры.

«Гамлет» У. Шекспира, 1924. Эkleктизм постановочного подхода. Гамлет М. А. Чехова и проблема современного трагического актера. Система Р.Штайнера и действенные мотивы роли.

«Петербург» Андрея Белого, 1925. Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аبلеухова отца.

Оппозиция А. Д. Дикого и раскол в труппе. «Блоха» Е. М. Замятина, 1925. Режиссер — А. Д. Дикий, художник — Б. М. Кустодиев. Сочетание «земного» реализма со стилизацией под русский лубок. Противоречие между режиссерской концепцией и актерской техникой чеховского склада.

«Дело» А. В. Сухова-Кобылина, 1927. Режиссер — Б. М. Сушкевич, художник — Н. А. Андреев. Перемонтировка пьесы и укрупнение трагического конфликта. Монументальный гротеск постановки. Муромский — М. А. Чехов. Разрыв с традицией амплуа «благородного отца». Техника «имитации» в работе над ролью. Фарсовый и трагический планы образа.

Раздел 2. Эволюция режиссёрских идей и методов в театре второй половины XX века

Тема 2.1. Театральная «оттепель» 1950-х годов

Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры старшего поколения. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Современное прочтение классики. Пересмотр канонизированных концепций творчества русских писателей. «Власть тьмы» Л. Н. Толстого (Малый театр, 1956). Режиссер Б. И. Равенских. Полемика с натуралистической традицией. Трактовка пьесы как русской трагедии. Аким — И. В. Ильинский.

Возрождение театральной сатиры. «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1952) и «Дело» А. В. Сухова-Кобылина (1954) в постановке Н. П. Акимова (Новый театр — Театр им. Ленсовета). Варравин — П. П. Панков.

Драматургическая трилогия В. В. Маяковского в Театре Сатиры. «Баня» (1953), «Клоп» (1955), «Мистерия-буфф» (1957). Режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек, С. И. Юткевич. Художники С. И. Юткевич, А. Тышлер. Плакатность, элементы эксцентрики в образном строе — генетическая связь с поэтикой театра Мейерхольда.

Тема 2.2. Г. А. Товстоногов и Большой драматический театр им. М. Горького

Целенаправленность формирования актерского ансамбля как сплава творческих индивидуальностей. Строительство репертуара.

«Идиот» Ф. М. Достоевского, 1957. Режиссерская инсценировка романа, сознательное усечение линий социальной сатиры. Сфокусированность смысловых планов в центральном образе. Мышкин — И. М. Смоктуновский. Психо-физический феномен актёра — и потребность исторического времени в «весне света» (Н. Я. Берковский).

«Пять вечеров» А. М. Володина, 1959. Режиссёрская композиция и новеллистический строй пьесы. Бытийный смысл бытового сюжета. Музыкальное звучание камерного актерского ансамбля. Тамара — З. М. Шарко, Ильин — Е. З. Копелян.

Острота режиссёрского «социального анамнеза» (А. М. Смелянский) в спектаклях по русской классике.

«Варвары» М. Горького, 1959. Радикальный пересмотр канона горьковского спектакля. Режиссерское восприятие пьесы в контексте русской гуманистической культуры. Сдвиг к чеховской поэтике, работа с подтекстом. Ансамбль крупных актерских индивидуальностей,

объединенных волей режиссера. Надежда Монахова — *Т. В. Доронина*, Монахов — *Е. А. Лебедев*, Черкун — *П. Б. Луспекаев*, Цыганов — *В. И. Стржельчик*.

«Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1962. Оформление Г. А. Товстоногова, художник по костюмам *М. М. Лихницкая*. Освобождение комедии от «хрестоматийного глянца» и гнета сценической традиции. Проблематика пьесы – и социальный феномен «шестидесятничества»: содержательная коммуникация с залом. Учёт мейерхольдовской концепции («Горе уму») и отличие от нее. Чацкий — *С. Ю. Юрский*, Софья — *Т. В. Доронина*, Молчалин — *К. Ю. Лавров*.

«Мещане» М. Горького, 1966. Оформление Г. А. Товстоногова. Преломление мотивов театра абсурда в концепции «романа жизни». Острота контрастных жанровых перепадов. Трагикомическая фигура «мещанского короля Лира» Бессеменова (*Е. А. Лебедев*).

«Ревизор» Н. В. Гоголя, 1972. Оформление Г. А. Товстоногова, костюмы по эскизам *М. В. Добужинского*. «Фантастический реализм» Н. В. Гоголя и современные аллюзии. Городничий — *К. Ю. Лавров*, Хлестаков — *О. В. Басилашвили*, Марья Антоновна — *Н. М. Тенякова*, Осип — *С. Ю. Юрский*.

«История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер», 1975. Инсценировка *М. Г. Розовского*, художник *Э. С. Кочергин*. Приемы балаганного представления с элементами эстрады и мюзикла. Холстомер — *Е. А. Лебедев*.

Тема 2.3. Театр А.В.Эфроса

Центральный детский театр и новая режиссура. Школа М. О. Кнебель – мастерская этюдного метода. «*В добрый час!*» В.С.Розова в постановке А. В. Эфроса (ЦДТ, 1954) — манифест новой театральной волны. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Искренность и естественность как главные ценностные критерии.

Статья *А. В. Эфроса* «Бедный Станиславский!» (1956). Мхатовская традиция и эпигонские наслоения.

Пробы театральной условности в спектакле «*Друг мой, Колька!*» А. Г. Хмелика, 1959. Художник *Б.Г. Кноблок*. Окончательный выход за пределы театрального павильона.

Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих режиссеров.

А. В. Эфрос в Московском театре им. Ленинского комсомола (1964–1966).

Эволюция линии «интуиции и чувства» МХТ в спектаклях А.В.Эфроса по современной драматургии. Отход от этюдного метода в работе над ролью. Новые качества психологизма – острая парадоксальность, «подтекст подтекста», искусство психологической синкопы. Принципиальная подвижность внутренней структуры спектакля. Поэтическое претворение современной проблематики. Герой спектакля – «больная совесть» (А.М.Володин) своего времени. «*В день свадьбы*» В. С. Розова, 1964. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Нюра — *А. И. Дмитриева*, Салов — *В. Р. Соловьев*. «Мой бедный Марат» *А. Н. Арбузова*, 1965. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Лика — *О. М. Яковлева*, Марат — *А. В. Збруев*, Леонидик – *Л.Б.Круглый*. «Снимается кино» Э. С. Радзинского, 1965. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Нечаев — *А. А. Ширвиндт*, Аня — *О. М. Яковлева*.

Чеховиана Эфроса – перерыв постепенности в традиции сценического освоения пьес А.П.Чехова.

«*Чайка*», 1966. Московский театр им. Ленинского комсомола. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Ход к Чехову через Розова и Радзинского. Иерархичность режиссуры и апология Треплева. Реализм без «поэтической пыльцы» (А.В.Эфрос) — антитеза мхатовской традиции и «академическому новаторству» «Трех сестер» Г. А. Товстоногова (1965). Треплев — *В. Г. Смирнитский*, Нина — *О. М. Яковлева*, Тригорин — *А. А. Ширвиндт*, Медведенко — *Л. К. Дуров*.

«*Три сестры*», 1967. Театр на Малой Бронной. Художник *В. Я. Дургин*. Усложнение структуры чеховского спектакля. Поиск субъективных контактов с текстом. Мотив потерянной

«духовной родины» в интонационном строе постановки. Пластическая экспрессия режиссёрского решения и проблема подтекста. «Симфония недоговорённости, где слова – роль пауз в движении» (В.М.Гаевский). Трагическая клоунада Тузенбаха (Л. Б. Круглый) и Чебутыкина (Л. К. Дуров). Ирина — О. М. Яковлева, Вершинин — Н. Н. Волков.

«Вишневый сад», 1975. Театр на Таганке. Художник В. Я. Левенталь. А. В. Эфрос и актеры Таганки. Стиль «психологического балагана». Раневская — А. С. Демидова, Лопахин — В. С. Высоцкий, Трофимов – В. С. Золотухин.

А. В. Эфрос и Театр на Малой Бронной.

Метод воспитания актера в репетиционном процессе. Контуры сквозного экзистенциального сюжета в постановках мировой и отечественной классики.

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира, 1970. Художник В. Я. Дургин. Отказ от концепции исторического прогресса. Джульетта — О. М. Яковлева: рождение трагической актрисы. Ромео — А. Д. Грачев. Значимость фигур «фона»: Тибальт — Л. К. Дуров, Капулетти — Л. С. Броневой, брат Лоренцо — Н. Н. Волков.

«Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, 1976. Художник Д. Л. Боровский. Сценический жанр философской притчи. Ассоциативность пространственного решения. Дуэт-диспут Дон Жуана (Н. Н. Волков) и Сганареля (Л. К. Дуров) и его мизансценирование.

«Женитьба» Н. В. Гоголя, 1975. Художник В. Я. Левенталь. Отказ от водевильной традиции. «Ошинеливание» комедии. Внеличный план «забавного случая». Прием материализации страхов и желаний героев. Агафья Тихоновна — О. М. Яковлева, Подколесин — Н. Н. Волков, Кочкарев — М. М. Козаков, Яичница — Л. С. Броневой, Жевакин — Л. К. Дуров.

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева, 1977. Художник Д. А. Крымов. Наталья Петровна — О. М. Яковлева, Ракитин – М. М. Козаков, Шпигельский – Л. С. Броневой.

Тема 2.4. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

Дорежиссёрская биография Ю. П. Любимова.

«Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, 1964. «Русский Брехт» Таганки: лирическая трансформация «эпического театра». Свобода творческого подхода. Эстетика Брехта и условная традиция русской режиссуры. Личностное в структуре сценического образа, сплав интеллектуализма и эмоциональности в игре актеров. Шен Те — З. А. Славина, Янг Сун — Н. Н. Губенко, Ванг — А. С. Эйбоженко.

«Жизнь Галилея» Б. Брехта, 1966. Галилей — В. С. Высоцкий.

Поэтические композиции Таганки. Любимов – «Моцарт монтажа» (Б. И. Зингерман). «Трёхчетвертной ракурс» спектакля по отношению к зрителю как знак полноценной коммуникации и принцип мизансценирования.

«Антимирь» А. А. Вознесенского, 1965; «Павшие и живые» по стихам поэтов-фронтовиков, 1965; «Послушайте!» по В. В. Маяковскому, 1967. Художник – Э. Г. Стенберг.

Обогащение художественного метода в сотрудничестве с Д. Л. Боровским. Сценография как развивающаяся метафора и «несущий» смысл действия. Природные первоэлементы сценической образности. Включённость машинерии в лексический строй постановки.

«Гамлет» У. Шекспира, 1971. Трагедия безвременья. Хронотоп спектакля. Конструктивная, смысловая и образная функции подвижного занавеса. Гамлет — В. С. Высоцкий. Поэтическая судьба Высоцкого, «имидж» барда — элементы метафорической структуры образа. Гертруда — А. С. Демидова, Клавдий – В. Б. Смехов, Горацио – Л. А. Филатов.

Принципы инсценизации прозы. Инсценировка как режиссерская экспликация спектакля. «Театр прозы» – поэтический театр.

«А зори здесь тихие...» по Б. Л. Васильеву, 1971. Инсценировка Ю. П. Любимова и Б. А. Глаголина, художник Д. Л. Боровский. Световая и звуковая партитура действия. Свобода актера в условиях выверенной режиссерской композиции. Васков — В. В. Шаповалов.

«Деревянные кони» по Ф. М. Абрамову, 1974. Художник Д. Л. Боровский. Соотношение хорового и индивидуального начал. МиленТЬевна — А. С. Демидова, Пелагея — З. А. Славина.

«Обмен» по Ю. В. Трифонову, 1976. Художник Д. Л. Боровский. Дмитриев — А. М. Вилькин и Л. А. Филатов. «Дом на набережной», 1980. Художник Д. Л. Боровский. Глебов — В. С. Золотухин и В. Б. Смехов. Кризис модели духовно активного героя.

«Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому, 1979. Инсценировка Ю. Ф. Карякина, художник Д. Л. Боровский. Отсутствие системы характеров в режиссёрском методе. Основа действия — диалог идейных оппонентов. Раскольников — А. А. Трофимов, Свидригайлов — В. С. Высоцкий.

Тема 2.5. Театр А. А. Васильева.

Начало режиссёрской деятельности. «Соло для часов с боем», 1973, МХАТ. (Художественный руководитель постановки О. Н. Ефремов).

Театр им. К. С. Станиславского (с 1977 г.). Экспериментальный характер режиссерской работы. Прорыв к новым возможностям психологического метода.

«Первый вариант “Вассы Железновой”» М. Горького, 1978. Художник И. А. Попов. Погружение в глубинные пласты быта и психологии. Исследование взаимосвязи социальных и биологических факторов. Обнажение нерва образов. Выплески иррациональной энергии персонажей. А. А. Васильев и актеры Театра им. К. С. Станиславского. Васса — Е. С. Никищихина, Прохор — Г. И. Бурков, Павел — В. И. Бочкарев, Анна — А. Д. Балтер, Михаил — Ю. С. Гребенников.

«Взрослая дочь молодого человека» В. И. Славкина, 1979. Художник И. А. Попов. Синтез психологического и игрового театра. Пространство быта и пространство игры. Энергия возрожденного времени. Функции танцевальных «номеров». Импровизационная свобода актеров. Бэмс — А. Л. Филозов, Люся — Л. В. Савченко, Прокоп — Ю. С. Гребенников, Ивченко — Э. Г. Виторган.

«Серсо» В. И. Славкина, 1985. Театр на Таганке. Художник И. А. Попов. Связь с методологией М. А. Чехова. Структура действия и сценического образа. Нахождение верной атмосферы как репетиционный метод и ценностный камертон спектакля. «Серсо» — прообраз театральной лаборатории А. А. Васильева «Школа драматического искусства». Петушок — А. Л. Филозов, Владимир Иванович — Ю. С. Гребенников, Паша — Д. А. Щербаков, Ларс — Б. Л. Романов, Валентина — Л. П. Полякова, Надя — Н. Э. Андрейченко, Николай Львович — А. В. Петренко.

А. А. Васильев и «Школа драматического искусства» (1987).

Возрождение идеи школы, создающей свой театр. Поиски альтернативы репертуарному театру. Творческий союз с художником И. А. Поповым.

«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло, 1987 — манифест нового периода творчества А. А. Васильева. Идея подлинности, первичности мира фантазии по отношению к материальному миру. Актерская импровизация. Повторяющиеся сцены с разным составом исполнителей. Раздробленность человеческого образа. Эзотерический характер васильевского театра.

Влияние Лаборатории Е. Гроувского. Новая методология актерского творчества: *персона* (человек) ведет (играет) *идею* персонажа. Опыты реализации этой теории в работе над разными авторами: «Бесы» Ф. М. Достоевского (1988–1989), «*Fiorenza*», «*Иосиф и его братья*» Т. Манна (1993), «*Главы из “Дядюшкиного сна” Федора Михайловича Достоевского*» (1995), «*“Дон Жуан или Каменный гость” и другие стихи*» А. С. Пушкина (1998). Эксперименты с текстами Платона, Гомера (23-я Песнь «Илиады»). Движение к мистериальному театру. «Плач Иеремии» В. И. Мартынова (1996).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	18	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	10	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Всего	28	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-		-		-
ВСЕГО		144				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Становление искусства режиссуры и организация МХТ.
2. Чеховский спектакль МХТ: от «Чайки» - к «Вишневому саду».
3. Театральная эстетика русского символизма. Театр-студия на Поварской.
4. В.Э. Мейерхольд и театр В.Ф.Комиссаржевской. Формирование методологии Условного театра.
5. Становление системы К.С. Станиславского. МХТ в 1910-е годы.
6. Начало студийного движения МХТ. Первая студия: Л.А. Сулержицкий. Е.Б.Вахтангов. М.А.Чехов.
7. А.Я. Таиров и Камерный театр.

8. В.Э. Мейерхольд и студия на Бородинской.
9. Традиционалистские искания русской сцены и режиссерская деятельность В.Э. Мейерхольда в Александринском театре.
10. Спектакли Е.Б.Вахтангова 1918 – 1922. Е.Б. Вахтангов и М.А. Чехов.
11. В.Э.Мейерхольд: конструктивизм и биомеханика.
12. Спектакли ТИМа «Лес» и «Мандат».
13. Спектакли Гос ТИМа «Ревизор» и «Горе уму».
14. М.А. Чехов и МХАТ Второй.
15. МХАТ 1920-е годы.
16. Эпоха «оттепели» и театральный процесс.
17. А.В. Эфрос в ЦДТ.
18. Г.А. Товстоногов и БДТ: 1950-е – 1960-е годы.
19. А.В. Эфрос в московском Театре им. Ленинского комсомола.
20. Режиссёрский феномен Ю.П. Любимова и спектакли Театра на Таганке 1960-х годов.
21. БДТ в 1970-е годы.
22. А.В.Эфрос в Театре на Малой Бронной.
23. Театр Ю.П.Любимова и Д.Л.Боровского.
24. Начало режиссерской деятельности А.А. Васильева. Спектакли Театра им. К.С. Станиславского «Первый вариант «Вассы Железновой»» и «Взрослая дочь молодого человека».
25. Спектакль А.А.Васильева «Серсо» и организация Школы драматического искусства.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Берковский, Н.Я. Литература и театр: Статьи разных лет. — М., 1969.
2. Евгений Вахтангов. — М., 1984.
3. Гвоздев, А.А. Театральная критика. — Л., 1987.
4. Головащенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. — М., 1970.
5. Марков, П.А. Новейшие театральные течения; Из лекций о предреволюционном театре; Первая-студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов); Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/19); Советский театр (Главы из книги) // Марков П.А. О театре: В 4 т. — М., 1974. Т. 1.
6. Марков, П.А. Театральные портреты // Марков П.А. О театре: В 4 т. — М., 1974. Т. 2.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. — М., 1968.
8. Михоэлс, С.М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. 2-е изд., доп. — М., 1981.
9. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1969.
10. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство, 1893–1907; 1908–1917. — М., 1989, 1990.
11. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч.: В 8 т. — М., 1954. Т. 1.
12. Таиров, А.Я. О театре. — М., 1970.
13. Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. — М., 1986.
14. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: В 2 кн. 2-е изд. — Л., 1984.
15. У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX — начала XX века. — Л., 1975.
16. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 т. — М., 1986.

Дополнительная литература:

1. «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб, 2002.
2. Коонен, А.Г. Страницы жизни. — М., 1975.
3. Туровская, М.И. Бабанова: Легенда и биография. — М., 1981.
4. Акимов, Н.П. Театральное наследие: В 2 т. — Л., 1978.
5. Акимов, Н.П. Современные театральные художники. — Л., 1927.
6. Бачелис, Т.И. Московский Гамлет // Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
7. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
8. Березкин, В.И. Художник в театре сегодня. — М., 1980.
9. Бирман, С.Г. Судьбой дарованные встречи. — М., 1971.
10. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М., 2007
11. Веригина, В.П. Воспоминания. — Л., 1974.
12. Виленкин, В.Я. Воспоминания с комментариями. 2-е изд., доп. — М., 1991.
13. Виноградская, И.Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т. — М., 1973, 1976. Т. 3. 1916–1926; Т. 4. 1927–1938.
14. Владимиров, С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. — Л., 1975.
15. Волков, Н.Д. Александр Блок и театр. — М., 1926.
16. Волков, Н.Д. Вахтангов. — М., 1922.
17. Волков, Н.Д. Мейерхольд: В 2 т. — М.—Л., 1929.
18. Волконский, С.М. Мои воспоминания: В 2 т. — М., 1992.
19. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. — М., 1967.
20. Гаевский, В.М. Образ театра; Приглашение к танцу; В поисках радости; Петербургский Кандид; Лирическое отступление; Вахтанговцы; Флейта Гамлета; Последняя роль Высоцкого // Гаевский В.М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. — М., 1990.
21. Гарин, Э.П. С Мейерхольдом. — М., 1974.
22. Горфункель, Е.И. Георгий Товстоногов репетирует и учит. — СПб, 2007.
23. Гладков, А.К. Мейерхольд: В 2 т. — М., 1990.
24. Головащенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. — М., 1970.
25. Горький, М. О «карамазовщине». Еще о «карамазовщине» // Собр. соч.: В 30 т. — М.—Л., 1953. Т. 23, 24.
26. Громов, В.А. Михаил Чехов. — М., 1970.
27. Громов, П.П.. Ансамбль и стиль спектакля; Два «Гамлета»; История подлинная и мнимая; «Поэтическая мысль» Достоевского на сцене // Громов П.П. Герой и время: Статьи о литературе и театре. — Л., 1961.
28. Демидова, А.С. Бегущая строка памяти. — М., 2003.
29. Державин, К.Н. Книга о Камерном театре (1914–1934). — Л., 1934.
30. Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства: В 2т. — М., 2011.
31. Евреинов, Н.Н. Демон театральности. — М.—СПб, 2002.
32. Зингерман, Б.И. Связующая нить: Писатели и режиссеры. — М., 2002.
33. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 1988.
34. Золотницкий, Д.И. Будни и праздники театрального Октября. — Л., 1978.
35. Золотницкий, Д.И. Академические театры на путях Октября. — Л., 1982.
36. Зоркая, Н.М. Алексей Попов. — М., 1983.
37. Ильинский, И.В. Сам о себе. 3-е изд., доп. — М., 1984.
38. Иофьев, М.И. Профили искусства: Литература, театр, живопись, эстрада, кино. — М., 1965.
39. Камерный театр и его художники, 1914–1934 / Введение А.М. Эфроса. — М., 1934.
40. Кнебель, М.О. Вся жизнь. — М., 1967.
41. Кнебель, М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. — М., 1966.

42. Книппер-Чехова, О.Л. Воспоминания и статьи. Переписка: В 2 ч. — М., 1972.
43. Комиссаржевский, Ф.Ф. Творчество актера и теория Станиславского. — Пг., 1916.
44. Коонен, А.Г. Страницы жизни. — М., 1975.
45. Кречетова, Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. — М., 2005.
46. Мальцева, О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. — СПб, 1999.
47. Марков, П.А. Книга воспоминаний. — М., 1988.
48. Мацкин, А.П. Михаил Чехов — Хлестаков, 1921–1927 // Мацкин А.П. На темы Гоголя. — М., 1984.
49. Мацкин, А.П. Портреты и наблюдения. — М., 1973.
50. Мацкин, А.П. Станиславский: личность и взгляды на искусство; Немирович-Данченко: режиссерские искания и спектакли; Мейерхольд: путь к революции; Вахтангов, старая и новая «Турандот» // Мацкин А.П. Портреты и наблюдения. — М., 1973.
51. Мейерхольд в русской театральной критике, 1892–1918. — М., 1997.
52. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920-1938. — М., 2000.
53. Мейерхольд, В.Э. Лекции, 1918–1919. — М., 2000.
54. Мейерхольд, В.Э., Бебутов, В.М., Аксенов, И.А. Ампула актера. — М., 1922.
55. Мейерхольд и другие: Документы и материалы. — М., 2000.
56. Мейерхольд репетирует: В 2 т. — М., 1993.
57. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации. Статьи. — СПб, 1998.
58. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898-1917. — М., 2007.
59. Петров, Н.В. 50 и 500. — М., 1960.
60. Пожарская, М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. — М., 1970.
61. Полякова, Е.И. Станиславский — актер. — М., 1972.
62. Горфункель, Е.И. Премьеры Товстоногова. — М., 1994.
63. Радищева, О.А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных отношений, 1897–1908. — М., 1997.
64. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. — М., 1980–1983. Т. 1–3.
65. Режиссерский театр: от Б до Ю. Разговоры на рубеже веков. Вып.1. — М., 1999. Вып.2. М., 2002.
66. Режиссерское искусство А.Я. Таирова: (К 100-летию со дня рождения). — М., 1987.
67. Режиссура: Взгляд из конца века. Сб. науч. статей. — СПб, 2005.
68. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты. — М., 1990.
69. Русское актерское искусство XX века. Сб. науч. трудов. — СПб, 1992. Вып.1.
70. Русское актерское искусство XX века. Сб. науч. трудов. — СПб, 2002. Вып. 2, 3. Русское актёрское искусство XX века. Сб. науч. трудов. СПб, 2013. Вып.4.
71. Сбоева, С.Г. Таиров: Европа и Америка. Зарубежные гастроли Московского Камерного театра. 1923 – 1930. — М., 2010.
72. Сергеев, А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. — СПб, 2008.
73. Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1989.
74. Смелянский, А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. — М., 1981.
75. Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. — М., 1999.
76. Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Вахтангов. — Л., 1987.
77. Соловьёва, И.Н. МХАТ Второй: Опыт воссоздания биографии. — М., 2010.
78. Соловьёва, И.Н. Немирович-Данченко. — М., 1979.
79. Соловьёва, И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. — М., 2007.

80. Сулержицкий, Л.А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Сулержицком. — М., 1970.
81. Тарабукин, Н.М. От мольберта к машине. — М., 1923.
82. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. — М., 2000.
83. Театр: Книга о новом театре. Сб. статей. — СПб, 1908.
84. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. — СПб, 2005. Вып. 2-3. СПб, 2010.
85. Титова, Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к условному театру. — СПб, 2006.
86. Тугендхольд, И.А. Александра Экстер как живописец и художник сцены. — Берлин, 1922.
87. Туровская, М.И. Памяти текущего мгновения... — М., 1987.
88. Чуковский, К.И. Лица и маски. — СПб, 1914.
89. Шверубович, В.В. О старом Художественном театре. — М., 1990.
90. Эйзенштейн о Мейерхольде: 1919-1948. — М., 2005.
91. Яковлева, О.М. Если бы знать... — М., 2008.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральные системы русского театра XX века» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭТЮДНЫЙ МЕТОД В ТВОРЧЕСТВЕ АКТЕРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент
Ильин Михаил Анатольевич, доцент

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры:
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Этюдный метод в творчестве актера
Трудоемкость дисциплины	12 зачетных единиц / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

«Этюдный метод в творчестве актера» является основной профилирующей дисциплиной вариативной части рабочего учебного плана, занимающей центральное место в профессиональном становлении и специализации в этой программе магистратуры. Дисциплина в вариативном цикле развивает содержание предыдущей дисциплины «Основы русской театральной школы» и закладывает основы для последующей – «Событийный анализ». На занятиях курса интегрируются и находят практическое применение знания, полученные в ходе изучения других дисциплин базовой части, каковыми являются «Философия искусства и современные эстетические концепции»; «Педагогика высшей школы»; «Методология научной работы»; «Правовые отношения в сфере культуры и образования». Находясь в тесном взаимодействии с дисциплинами специализации «Сценическая речь в подготовке актера»; «Методы речевого тренинга»; «Пластическое воспитание в подготовке актера»; «Учебная художественно-творческая актерская и педагогическая практика»; «Производственная художественно-творческая педагогическая практика со студентами», курс использует и координирует практические навыки, приобретаемые студентами в процессе их освоения, а также оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем преподавания указанных дисциплин.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 20 x 13 нед. = 260 часов.	2	170	12 / 432	Экзамен
	Всего: 260 час.	2	170	12 / 432	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Эволюция режиссерской методологии.

Искания К.С. Станиславского от первых натуралистических и историко-бытовых опытов до «метода физических действий» и «метода действенного анализа пьесы и роли». Методологические разработки других мастеров театра и сценической педагогики: В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Д. Попова, М.О. Кнебель, Г.А. Товстоногова, Н.В. Демидова, А. Антуана, Г. Крэга, Б. Брехта, Е. Гротовского, П. Брука и других. Развитие методологии современными мастерами сцены. Универсальное и индивидуальное в режиссерской методологии. Проблема выработки собственного способа и стиля работы.

Тема 2. Пространство и время в жизни и на сцене.

Пространственно-временная природа театрального искусства. Приметы времени в реальной жизни (историческая эпоха, социальная и культурная среда, время года и дня) и их использование в сценической практике. Субъективное восприятие течения времени и его соответствующее отображение в драматическом искусстве.

Пространство в реальной жизни: естественное (природная среда, её многообразие и особенности) и обустроенное человеком. Организация пространства для упражнений и этюдов, поиск сценической выразительности, исходя из жизненной первоосновы. Образные решения пространства.

Атмосфера как особое сочетание чувственно воспринимаемых свойств, характерных для определенного места, времени, человеческой деятельности. Поиски средств создания сценической атмосферы.

Поведение людей в зависимости от особенностей времени и пространства.

Темпо-ритм в искусстве актера и режиссера.

Сценическое пространство и мизансцена.

Упражнения и этюды на существование в обстоятельствах определенных пространства и времени, создание пространственных композиций на заданную или самостоятельно выбранную тему, упражнения «событие через обстановку», «стоп-кадр» и др.

Изучение произведений изобразительного искусства. Сочинение и сценическая реализация этюда по картине.

Тема 3. Режиссерский этюд.

Исследование жизненных или художественно переосмысленных (в литературе, живописи, музыке) явлений в сложной взаимосвязи предлагаемых обстоятельств и поиск средств их сценического воплощения. Этюд как прообраз спектакля. Отбор предлагаемых обстоятельств, конфликт, последовательность событий как драматургическая основа этюда. Определение темы, идеи, сверхзадачи – опорных элементов в переходе от режиссерского анализа выбранного произведения к замыслу его сценической версии. Творческое сотрудничество с актером в поиске правды существования в предлагаемых обстоятельствах. Импровизационность. Привлечение и освоение разнообразных средств театральной

выразительности.

Этюды на основе жизненных событий и впечатлений. Этюды по произведениям прозы, этюды – микроспектакли по поэтическим произведениям, песням, басням, сказкам, этюдное воплощение отрывков из пьес, этюды оригинальной стилистики на основе соединения разных видов искусства (танец, музыка, вокал, акробатические трюки и др.).

Значение этюдов в работе над ролью и спектаклем.

Тема 4. Актерское мастерство: работа над ролью.

Развитие актерской психотехники и средств внешней выразительности. Постигание внутреннего мира и особенностей облика и поведения другого человека (по жизненным впечатлениям, произведениям литературы и изобразительного искусства). Характер и характерность. Упражнения и этюды на развитие способности к внутренней и внешней трансформации. Этюды на основе наблюдений за людьми.

Знакомство с пьесой и ролью. Значение первого впечатления. Накопление материала для работы воображения и фантазии (сведения из реальной жизни, документальные и художественные источники, общение с режиссером и другими создателями спектакля). Подходы к роли «от себя», от наблюдений, от фантазии.

Творческое сотрудничество актера и режиссера на основе интерпретации пьесы и первоначального замысла спектакля. Разбор предлагаемых обстоятельств жизни роли. Наиболее важные сведения о биографии роли, дополненные воображением актера. Анализ намерений и поступков. Выявление и живое чувственное восприятие мотивов, прихотливой логики и последовательности поведения персонажа.

Поиски правды существования в предлагаемых обстоятельствах роли в репетиционной работе. Этюды на физические действия, на взаимодействие с физической средой, на физическое самочувствие, на «цепочки» физических действий и ощущений отдельной сцены, на проявления основного конфликта, на ощущение природы события, на внесценическую жизнь роли, на взаимоотношения персонажей, на «зерно» роли, на освоение стилевых элементов (музыка, пластика, особенности образного языка спектакля) и другие.

Обогащение внутреннего содержания роли. Внутренняя речь, видения. «Духовный багаж» роли – второй план.

Работа над освоением текста и речевой выразительностью роли.

Определение и уточнение в ходе работы сверхзадачи и сквозного действия. Поиски «зерна» роли. Импровизационное существование в логике характера персонажа. Органическое соединение всех компонентов работы над ролью как предпосылка сценического перевоплощения.

Актерский ансамбль как особое качество творческого взаимодействия актеров в спектакле, элемент его художественной целостности.

Практическая работа над ролью в этюдах, отрывках, курсовом спектакле.

Тема 5. Репетиционно-производственный период работы над спектаклем.

Читка пьесы и обсуждение ее с творческим коллективом.

Вариативность начала репетиционной работы: с режиссерской экспликации, с застольного периода, с практических этюдных проб (в зависимости от материала и интерпретации пьесы, от конкретной творческой обстановки).

Работа режиссера с актером. Соавторство режиссера и актера в работе над ролью и спектаклем. Сочетание методического подхода (действенный анализ, этюдный способ репетиций) со свободой творческого поиска. Обогащение воображения и фантазии актера сведениями, образами и ощущениями, передающими характерные черты изображенной в пьесе жизни. Педагогическая работа режиссера. Помощь актеру в работе над ролью во всех ее компонентах. Поиск жизненной и художественной правды, способа существования, особенностей поведения и действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли. Налаживание взаимодействия актеров в творческом

процессе. Создание актерского ансамбля.

Работа над художественным оформлением спектакля. Сотрудничество с художником-постановщиком, художником по костюмам, по свету и с другими творческими специалистами. Разработка пространственного решения и художественного оформления на основе режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, с учетом творческой индивидуальности драматурга, особенностей актерского состава. Световое решение спектакля. Создание костюмов, реквизита, грима и других компонентов оформления.

Работа с композитором, звукорежиссером. Создание музыкальной и шумовой партитуры спектакля.

Пластическое решение спектакля. Мизансцена как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц. Мизансцены бытовые (ситуационные) и образные, метафорические. Особенности пластического рисунка ролей. Танец, сценический бой, акробатический трюк, другие виды пластической выразительности. Сотрудничество с соответствующими творческими специалистами.

Тема 6. Выпускной период работы над спектаклем.

Объединение всех компонентов спектакля. Прогонные репетиции «в комнате» или на сцене в выгородке. Монтировочные репетиции без актеров и с актерами. Готовность декораций, реквизита, костюмов, музыкально-шумового, светового оформления. Сценические прогоны с освоением всех элементов оформления.

Генеральные репетиции. Репетиция со зрителем.

Премьера спектакля. Работа режиссера над спектаклем в период его дальнейшей сценической жизни.

Художественная целостность спектакля.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	-	20	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	-	40	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	-	60	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	-	40	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	-	40	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	-	60	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	260	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-		-		-
ВСЕГО		432				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, изучение наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др.

Необходимо изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Самостоятельное осмысление и предварительная практическая подготовка, поиск собственного самобытного решения являются непременным условием выполнения режиссерских учебно-творческих заданий. Самостоятельно проводится существенная часть исследовательской работы по изучению пьесы и роли, разработке замысла этюдов, отрывков из пьес, предварительные пробы по их воплощению, а после аудиторного показа – реализация советов и рекомендаций педагогов.

По заданиям педагогов студенты самостоятельно изучают литературное наследие мастеров сцены, Проводят этюдную работу с исполнителями. Самостоятельность преобладает в работе над одноактным спектаклем и приобретает определяющий характер при постановке.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Органическое существование актера в условиях творческого вымысла. «Если бы», предлагаемые обстоятельства, событие. Мотивация поведения. Внутренняя речь. Видения.
2. Действие в творчестве актера. Препятствия и приспособления. Взаимодействие и общение.
3. Слово в драматическом театре. Словесное действие и взаимодействие. Текст и подтекст.
4. Содержание и значение актерского тренинга.
5. Выразительные средства актера. Их разработка самостоятельно и в сотрудничестве с другими творческими специалистами.
6. Основные этапы работы актера над ролью.
7. Характер и характерность в работе актера над ролью. «Зерно» роли. Проблема перевоплощения.
8. Единство «линии жизни человеческого тела» и «линии жизни человеческого духа» роли. Сверхзадача и сквозное действие роли.
9. Этюдный метод в работе над ролью.
10. Сотрудничество актера и режиссера в работе над ролью и спектаклем.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. — М., 1952.
2. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. — М., 1957.
3. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология. — М., 1972.
4. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., 1984.
5. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1982.
6. Корогодский, З.Я. Начало. — СПб, 1996.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М., 1968.
8. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие. — М., 1978.
9. Немирович-Данченко, В.И. о творчестве актера. — М., 1984.
10. Попов, А.Д. Творческое наследие. — М., 1979.
11. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. — М., 1983.
12. Станиславский, К.С. Собр. соч. в 8-ми тт. — М., 1954-1961.
13. Станиславский, К.С. Собр. соч. в 9-ти тт. — М., 1988.
14. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. — Л., 1984.
15. Чехов, М.А. Литературное наследие. — М., 1986.

16. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М., 1993.

Дополнительная литература:

1. Арто, А. Театр и его двойник. — М., 1993.
2. Брехт, Б. Театр. В 5-ти тт. Т.5. — М., 1965.
3. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
4. Брук, П. Блуждающая точка. — СПб.—М., 1996.
5. Галендеев, В.Н. Школа и метод Льва Додина. — СПб, 2004.
6. Гончаров, А.А. Режиссерские тетради. — М., 1980.
7. Демидов, Н.В. Творческое наследие. — СПб, 2004.
8. Завадский, Ю.А. Рождение спектакля. — М., 1975.
9. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М., 1964.
10. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. — М., 1968.
11. Крэг, Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. — М., 1988.
12. Марков, П.А. О театре. В 4-х тт. — М., 1974 .
13. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. — М.,1982.
14. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. — М.,1983.
15. Стрелер, Дж. Театр для людей. — М., 1984.
16. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб, 2004.
17. Таиров, А.Я. О театре. — М., 1970.
18. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами. — М., 1988.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Журнал «Театр». [Электронный ресурс]. URL: www.oteatre.info (дата обращения: 24.03.2016).
4. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 24.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Особое внимание в освоении дисциплины «Этюдный метод в творчестве актера» обучающиеся должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над ролью.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая

наполняемости групп.

3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент
Ильин Михаил Анатольевич, доцент

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры:
17.03.2022, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Событийный анализ
Трудоемкость дисциплины	10 зачетных единиц / 360 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

«Событийный анализ» является одной из основных профилирующих дисциплин вариативной части рабочего учебного плана, занимающей центральное место в профессиональном становлении и специализации магистратура. Дисциплина в вариативном цикле завершает обучение, начатое в дисциплинах «Основы русской театральной школы» и «Этюдный метод в творчестве актера». На занятиях курса интегрируются и находят практическое применение знания, полученные в ходе изучения других дисциплин базовой части, каковыми являются «Философия искусства и современные эстетические концепции»; «Педагогика высшей школы»; «Методология научной работы»; «Правовые отношения в сфере культуры и образования». Находясь в тесном взаимодействии с дисциплинами специализации «Сценическая речь в подготовке актера»; «Методы речевого тренинга»; «Пластическое воспитание в подготовке актера»; «Учебная художественно-творческая актерская и педагогическая практика»; «Производственная художественно-творческая педагогическая практика со студентами», курс использует и координирует практические навыки, приобретаемые студентами в процессе их освоения, а также оказывает, со своей стороны, влияние на содержание и объем преподавания указанных дисциплин.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 20 x 13 нед. = 260 часов.	2	98	10 / 360	Экзамен
	Всего: 260 час.	2	98	10 / 360	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Структура сценического действия.

Действие в широком контексте человеческого поведения, в многообразии связей человека с миром, обществом, другим человеком. Жизненные противоречия как основа противоречивости предлагаемых обстоятельств в драматургии. Конфликт – столкновение, борьба противоречащих друг другу обстоятельств, сил, убеждений, лиц. Роль конфликта в возникновении и развитии действия, раскрытии характеров. Отражение философской, нравственной и художественной концепции драматурга в выборе, осмыслении и разрешении конфликта. Определение и сценическое воплощение конфликта в интерпретации произведения и творческой концепции режиссера. Сложная взаимосвязь между внутренним и внешним бытием конфликта в роли и спектакле.

Действие как изменение себя, партнера, ситуации, жизни, как единая психофизическая активность, направленная на достижение цели, желаемой реальности. Опосредованное осуществление действия. Препятствия (в предмете, обстановке, жизненной среде, в себе, в партнере, в условиях творчества, в том числе присутствии зрителя) и приспособления. Обострение предлагаемых обстоятельств как средство творческой активизации актера. Действие и темпо-ритм.

Накопление внутреннего, духовного багажа как неперенное условие готовности к сложномотивированному поведению и действию. Взаимосвязь телесного, пластического, психофизического бытия актера в предлагаемых обстоятельствах со словом.

События как стадии развития конфликта, как этапы качественного изменения предлагаемых обстоятельств. Темпо-ритм события и спектакля. Сверхзадача роли, спектакля. Сквозное действие.

Тема 2. Работа режиссера с литературным произведением (начальный опыт).

Разностороннее, подробное отображение жизни, авторская разработка предлагаемых обстоятельств, мотивов поведения персонажей – преимущества выбора прозаической литературы для начального опыта режиссерской работы.

Обоснование выбора произведения (художественное и нравственное значение, созвучие с актуальными проблемами современной жизни, мотивы личной сопричастности, вероятность сценического воплощения). Изучение исторических и художественных источников, рассказывающих об условиях создания произведения и об изображаемой в нем жизни.

Режиссерский анализ произведения. Разбор предлагаемых обстоятельств. Определение темы, идеи, конфликта, последовательности событий, сквозного действия.

Выбор отрывка, его режиссерский анализ. Характеристика действующих лиц и мотивация их поведения. Разработка пространственного решения, подбор необходимых компонентов: элементы обстановки, детали костюмов, реквизит, свет, музыка, шумы и т.д. Воплощение этюда со студентами.

Развитие опыта режиссерской работы с прозой в дальнейшей работе с другими произведениями прозы и драматургии.

Тема 3. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем.

Работа режиссера над пьесой (инсценировкой, другой литературной первоосновой). Выбор и изучение пьесы. Непосредственное впечатление от первого прочтения пьесы. Знакомство с фактами и материалами о жизни и творчестве автора, времени создания пьесы и соответствующем историческом и художественном контексте.

Изучение документальных, литературных источников и художественных произведений, более объемно раскрывающих разные стороны жизни, отображенной в пьесе. Экскурсии и исследовательские поездки.

Режиссерский анализ пьесы. Определение темы, идеи, основного конфликта. Предварительное определение сверхзадачи спектакля. Разбор содержания и последовательности событий. Событийный ряд.

Характеристика действующих лиц, особенностей их личности, намерений и поступков, их позиции по отношению к основному конфликту пьесы, отношений между ними. Мотивы действий персонажей. Предварительное определение сверхзадачи и сквозного действия ролей.

Композиционные, жанровые и стилевые особенности пьесы и их влияние на работу над спектаклем.

Режиссерский замысел спектакля как его образно-эмоциональное предощущение. Выражение в замысле мироощущения и творческих устремлений режиссера. Работа воображения, расширяющая жизненное пространство пьесы. Обогащение сведений и представлений о жизни действующих лиц пьесы за рамками ее текста. Создание «романа жизни».

Интерпретация пьесы и предварительные варианты, намётки художественного, музыкального, пластического решения спектакля. Начало совместной работы с композитором, художником, балетмейстером. Распределение ролей. Формирование творческого коллектива. Развитие первоначального замысла в сотрудничестве с актерами и другими создателями спектакля.

Разработка постановочного плана спектакля.

2. Распределение часов по разделам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	-	84	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	-	84	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	-	92	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	260	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	360				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, просмотр рекомендованных фрагментов спектаклей.

В самостоятельной практической и репетиционной работе студент:

- осваивает и творчески применяет на практике принципы режиссерского анализа произведений художественной литературы, выбранных для сценического воплощения;

- учится интерпретировать литературное произведение,

- разрабатывает замысел будущего спектакля, развивает и обогащает его в сотрудничестве с другими участниками работы;

- практикуется в организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса, в авторском партнерстве с актерами стремится способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала;

- практикует навык устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями спектакля;

- приобретает опыт применения разнообразных выразительных средств в работе над спектаклем;

отрабатывает использование современных средств театральной техники и технологии, готовится использовать работу цехов и вспомогательных служб и учится пользоваться ими в работе.

В качестве базы для самостоятельной работы студент должен обращаться к специальной литературе по вопросам театрального искусства и близких к нему областей творчества.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Мастера режиссуры о работе над пьесой.
2. Метод действенного анализа в работе над пьесой и ролью (на конкретном практическом материале).
3. Методологические открытия мастеров сцены в области сценической драматургии.
4. Творческое сотрудничество режиссера и актера.
5. Образное решение сценического пространства. Сотрудничество режиссера с художником.
6. Художественная целостность спектакля.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература (пьесы для разбора):

1. Софокл. Эдип-царь.
2. Еврипид. Троянки.
3. Шекспир У. Гамлет. Отелло.
4. Мольер Ж.-Б. Тартюф. Мизантроп. Мещанин во дворянстве.
5. Гольдони К. Трактирщица.
6. Бомарше П.-К. Безумный день, или Женитьба Фигаро.
7. Ибсен Г. Кукольный дом. Привидения
8. Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора.

9. Брехт Б. Жизнь Галилея. Кавказский меловой круг.
10. Тикамацу Мондзаэмон. Самоубийство влюбленных
11. Пушкин А.С. Борис Годунов.
12. Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба
13. Островский А.Н. Бесприданница. Доходное место. Лес.
14. Тургенев И.С. Месяц в деревне.
15. Сухово-Кобылин А.В. Дело. Смерть Тарелкина.
16. Чехов А.П. Иванов. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад.
17. Горький М. На дне.
18. Блок А.А. Балаганчик. Незнакомка.
19. Андреев Л.Н. Жизнь человека.
20. Булгаков М.А. Дни Турбиных. Бег.
21. Эрдман Н.Р. Мандат. Самоубийца.
22. Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня.
23. Погодин Н. Поэма о топоре.
24. Арбузов А.Н. Иркутская история.
25. Розов В.С. Традиционный сбор.
26. Володин А.М. Пять вечеров. Назначение.
27. Вампилов А.В. Прошлым летом в Чулимске. Утиная охота.
28. Петрушевская Л.С. Уроки музыки.
29. Вырыпаев И. Иллюзии. Пьяные.

Дополнительная литература:

1. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. — М., 1952.
2. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. — М., 1957.
3. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология. — М., 1972.
4. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., 1984.
5. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1982.
6. Корогодский, З.Я. Начало. — СПб, 1996.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М., 1968.
8. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие. — М., 1978.
9. Немирович-Данченко, В.И. о творчестве актера. — М., 1984.
10. Попов, А.Д. Творческое наследие. — М., 1979.
11. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. — М., 1983.
12. Станиславский, К.С. Собр. соч. в 8-ми тт. — М., 1954-1961.
13. Станиславский, К.С. Собр. соч. в 9-ти тт. — М., 1988.
14. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. — Л., 1984.
15. Чехов, М.А. Литературное наследие. — М., 1986.
16. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М., 1993.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Журнал «Театр». [Электронный ресурс]. URL: www.oteatre.info (дата обращения: 24.03.2016).
4. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 24.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Особое внимание в освоении дисциплины «Событийный анализ» обучающиеся должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над ролью.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.

3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МУЗЫКА В СПЕКТАКЛЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерская программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Петрова Елена Михайловна, доцент

Рецензент:
Благодер Иван Иванович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная.
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Музыка в спектакле
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации;

организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Музыкальное решение спектакля — дело достаточно сложное, особенно для начинающего режиссера театрального коллектива, плохо представляющего специфические особенности театральной музыки, незнакомого с основными приемами ее использования. Театр все чаще руководствуется идеей глубокого синтеза искусства, в котором музыка в спектакле присутствовала бы не в примитивном, иллюстративном виде, а в многообразии всех свойств и возможностей. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема изучения истории музыкального театра.

Необходимость введения данного курса определена насущной задачей формирования музыкального опыта будущего режиссера.

Данный спецкурс основывается на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин «Театральные системы русского театра XX века», «Актуальные проблемы современного театра», «Сценографическое решение спектакля» и др.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Роль музыки в спектакле

Тема 1.1. Особенности театральной музыки. Музыка - истинная сущность театрального представления. Подчинённость идее спектакля. Формирование впечатления. Лаконичность и конкретика. Воздействие на творческое состояние актёра.

Тема 1.2. Основы музыкальной драматургии. Мелодия. Лад. Ритм. Метр. Темп. Тембр. Динамика. Комплекс музыкальных выразительных средств. Лейттемы и лейтмотивы.

Тема 1.3. Классификация театральной музыки. Увертюра. Музыкальные антракты (вступление к действию или картине). Музыкальный финал акта или спектакля. Музыкальные номера по ходу сценического действия. Сюжетная музыка. Фоновая музыка. Условная музыка.

Тема 1.4. Общие функции театральной музыки. Иллюстративность. Контрастность. Обобщение. Ритмическая организация. Авторское отношение.

Раздел 2. Музыкальные жанры в драматическом спектакле

Тема 2.1. Вокальные жанры. Песня. Романс. Баллада. Частушка. Куплеты. Фрагменты вокально- инструментальных произведений.

Тема 2.2. Инструментальные жанры. Одночастные произведения. Произведения сонатно- симфонического цикла. Программно-симфонические жанры.

Тема 2.3. Танцевальная музыка. Идейные особенности танца в драматическом спектакле. Создание образа. Марши.

Раздел 3. Работа режиссера и композитора над музыкальным оформлением спектакля

Тема 3.1. Режиссерский замысел музыкального оформления. Музыкальный образ спектакля. Взаимодействие замысла и музыкальной драматургии. Выбор музыкального сопровождения спектакля. Характер сценического действия.

Тема 3.2. Композитор в драматическом театре. Композитор - руководитель музыкальной части театра. Особенности театральной музыки, подчинённость общему делу. Оригинальность музыки.

Тема 3.3. Работа композитора над музыкой к спектаклю. Психология персонажей. Режиссерский замысел. Творческая индивидуальность. Знакомство с пьесой, беседы с режиссером. Создание музыкального образа. Совместный план музыкального оформления. Инструментовка. Технические особенности звуковоспроизведения в условиях театра.

Раздел 4. Подбор музыки при оформлении спектакля

Тема 4.1. Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки. Подбор и оркестровка музыки в соответствии с сюжетной линией. Создание нового прочтения, компиляция (упорядочение в соответствии с драматургическим развитием пьесы).

Тема 4.2. Подбор музыкального материала. Жанровые признаки пьесы. Стиль драматурга. Историческая конкретность. Национальный колорит. Необходимость подчёркивания определённых чувств, образа, состояний.

Раздел 5. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля

Тема 5.1. Панорамирование звука. Эффект имитирования. Унисонное звучание. Эффект транспонирования. Звуковая перспектива при воспроизведении музыки. Эффект реверберации. Микрофонная техника в сценическом действии.

Раздел 6. Организация музыкального сопровождения спектакля

Тема 6.1. Музыка на репетициях. Ритмическая организация действия. Эмоциональный толчок. Уточнение времени звучания. Подбор уровня звукового воспроизведения. Партитура звукового сопровождения. Уточнение режиссерского плана. Внесение звуковых изменений. Музыкальное сопровождение спектакля - целостный музыкально-драматический процесс.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	8	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	6	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 4	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 4.1	-	1	-		-	-	-		-	-	-	
Тема 4.2	-	1	-		-	-	-		-	-	-	
Раздел 5	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-	
Раздел 6	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-	
Всего	-	26	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-
ВСЕГО		144						-				-

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной вокальной и нотной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

- Музыка И. Саца к пьесе М. Метерлинка "Синяя птица".
- Э.Григ и музыка к драматическим спектаклям.
- Инсценировка романа А.Фадеева "Разгром" на сцене Театра им. ВЛ. Маяковского.
- Музыкальная компиляция в пьесе А.Корнейчука "Платон Кречет".
- Создание музыкальных образов в пьесе Вл. Маяковского "Клоп".
- Раскрытие образов Нины и Арбенина на примере спектакля театра им. Моссовета ("Маскарад").
- Песня - как символ времени, места действия.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Охарактеризуйте особенности театральной музыки.
Расшифруйте основные музыкальные понятия, выразительные и изобразительные возможности театральной музыки.

2. Основы музыкальной драматургии в спектакле: роль сюжетной музыки, роль условной музыки.

3. Классификация музыкальных жанров в драматическом спектакле.

4. В чём заключается проблема взаимодействия авторского замысла и музыкальной драматургии. Постановочный план спектакля.

5. Этапы процесса работы композитора над музыкой к спектаклю.

6. Взаимодействие текста и стилизованного решения музыки. Уточнение способов музыкального сопровождения каждого музыкального отрывка. Использование шумов.

7. Инструментовка - как средство передачи национального колорита постановки. Особенности звучания отдельных инструментов. Примеры необычного сочетания инструментов.

8. Может ли известное произведение стать фоном драматического спектакля, прозвучав по новому? Использование классической музыки, связь нескольких фрагментов музыки разных композиторов.

9. Органическое включение звуковых эффектов в сценическое действие. Создание иллюзии перемещения источника звука по сцене. Имитирование исполнения.

10. Запись и использование фонограммы. Сочетание "живого" звука и фонограммы.

11. Использование микрофонов, техническая и художественные задачи.

12. Партитура звукового сопровождения.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. — М.: НГИК, 1994. — 32 с

2. Киселёва, Н.Ф., Фролов, В.А. Основы системы Станиславского. — Ростов на Дону: Феникс, 2000.

3. Козюренко, Ю.И. Музыкальное оформление спектакля. — М.: Советская Россия, 2009. — 126 с.

4. Козюренко, Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре: учебное пособие для театр. учеб. завед. — М.: Искусство. 1975. — 248 с.

Дополнительная литература:

1. Гааз, Э. Моноспектакль «Я вхожу в мир искусства», №2, 2007.

2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях /Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. — М.: Академия, 2002. — 416 с.

3. Дорошенко, С.И. Музыкальное образование в России: историко-педагогическое исследование. — Владимир, 1999.

4. Апраксина, О.А. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1990. — 380 с.

5. Жарков, А.Д., Чижиков, В.М. Культурно-досуговая деятельность: Учебное пособие. — М.: Издательство МГУК, 1981. — 48 с.

6. Марголин, Л.М. Музыка в театрализованном представлении. — М.: Советская Россия, 1981.

7. Никитина, А.Б. Ребёнок на сцене. "Я вхожу в мир искусства", № 12, 2003.

8. Морозов, В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. — М: Центр «Искусство и наука», 2002.

9. Кондратьева, Н.М., Робустова, Л.П., Гончаренко, С.С. Музыкальная культура Сибири: учебник для среднего специального (музыкального) образования. — Новосибирск: Наука, 2006. — 423 с.

10. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до 21 века: учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2003. — 304 с.

11. Ярославцева, Л.К. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу истории вокального искусства. 2-е изд. — М.: РАМ им. Гнесиных, 1997. — 151 с.

12. Яковлева, А. Русская вокальная школа (исторический очерк развития от истоков до середины 19 столетия): пособие по курсу «История вокального искусства». — М., 1999.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.10.2015).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 21.10.2015).

3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 21.10.2015).

4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://audiopoisk.com/> (дата обращения: 21.10.2015).

5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 21.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины «Музыкальное решение спектакля» и в дальнейшей деятельности использование знаний и навыков, полученных в процессе обучения, эффективны при активной творческой работе самого студента.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.

2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъемки, планшетный компьютер, магнитофон).

3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Клейман Юлия Анатольевна, канд. искусствоведения, ст. преподаватель

Рецензент:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Актуальные проблемы истории зарубежного театра
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы истории зарубежного театра» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Театральные системы русского театра XX века», «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	188	6 / 216	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	188	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские театральные концепции

Тема 1.1. Натурализм в театре.

Театральная деятельность Эмиля Золя. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Театральная деятельность Отто Брами.

Тема 1.2. Символизм в театре.

Возникновение символизма во Франции. Театр д'Ар (1890-1892). Постановки пьес М. Метерлинка. Театр Поэта, театр Художника, театр Синтеза. Театр Эвр. Театральный символизм Г.Э. Крэга.

Тема 1.3. Место модернизма в культуре XX века.

Концепции культуры Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М.С. Кагана, Х. Огтеги-и-Гассета. Феномен модернизма в работе «Дегуманизация искусства» как антитеза массовой культуре.

Тема 1.4. Театральная концепция модерна.

Театр в театре. Орнаментальность. Стилизация. Художники-наби в Театре д'Ар. Лой Фуллер и Айседора Дункан. Театр дез Ар (1910-1913).

Тема 1.5. Футуристическая театральная концепция.

Театральные манифесты Ф.Т. Маринетти. Сценические опыты художников Д. Балла, Ф. Делперо, Э. Трампolini.

Тема 1.6. Экспрессионистическая театральная концепция.

Экспрессионистические тенденции в спектаклях Макса Рейнхардта. Общая характеристика драматургии (Вальтер Газенклевер, Георг Кайзер, Эрнст Толлер). Экспрессионизм в немецкой режиссуре (Густав Хартунг, Леопольд Йесснер, Рихард Вайхерт).

Тема 1.7. Сюрреалистическая театральная концепция

Дада и театр. Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Сюрреализм и А. Арто. Театр «Альфред Жарри» (1928-1930). Пьеса Арто «Кровавый фонтан». Театральные манифесты сюрреализма.

Раздел 2. Эпический театр

Тема 2.1. Театральная теория Бертольта Брехта (1898-1956).

Основные положения работ «Примечания к «Трехгрошовой опере» (1928), «Уличная сцена» (1940) и «Малый органон» для театра» (1949).

Тема 2.2. Театральная деятельность Бертольта Брехта.

Общая характеристика драматургии: «Трехгрошевая опера» (1928), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Жизнь Галилея» (1939, 1945). Режиссерская деятельность. Театр «Берлинер ансамбль».

Тема 2.3. Влияние теории эпического театра.

Драматургия Швейцарии второй половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Раздел 3. Французский интеллектуальный театр. Рождение пластического театра. Экзистенциализм и театр

Тема 3.1. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо (1879-1949).

Режиссерский метод Жака Копо и важнейшие постановки театра Вьё-Коломбье.

Тема 3.2. Деятельность «картеля четырех».

Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева.

Тема 3.3. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.

Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг. Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено. Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.)

Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра.

Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime pur». Пластический театр: современные тенденции.

Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма

Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра.

Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия.

Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироду и их премьерные постановки в контексте предвоенного и военного времени.

Раздел 4. Театр абсурда

Тема 4.1. Возникновение феномена.

Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина «Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысой певицы» (1950) в парижском театре Ноктамбюль.

Тема 4.2. Драматургия Сэмюэла Беккета.

Драматургия Сэмюэла Беккета (1906 – 1986). Постановка Роже Блена пьесы «В ожидании Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон.

Тема 4.3. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля.

Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии».

Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии.

Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда.

Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов

Тема 5.1. Драматургия «молодых рассерженных».

Драматургия и театральная эстетика «молодых рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт и др.).

Тема 5.2. Деятельность Питера Брука.

Режиссерский метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985 г.) Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).

Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского.

Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и ее реализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц», «Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг.

Тема 5.4. Антропологический театр.

Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философское мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральные исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева.

Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века

Тема 6.1. Эдуардо де Филиппо и театр.

Эдуардо де Филиппо (1904 – 1984) и его театральная деятельность. Драматургия: «Неаполь – город миллионеров» (1945), «Филумена Мартурано» (1946). Режиссерская и актерская программа «Скарпеттиана». Актерское и режиссерское творчество.

Тема 6.2. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.

Театральная деятельность Джорджо Стрелера (1921 – 1997). Постановки по пьесам К. Гольдони. «Арлекин – слуга двух хозяев» (первая редакция 1947). Постановки по пьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр для людей» (1974). Оперные постановки режиссера.

Раздел 7. Эксперименты с пространством в европейском театре XX века

Тема 7.1. Эволюция театрального пространства.

Обзор сценографических моделей от античности до середины XX века.

Тема 7.2. Режиссерская деятельность Жана Вилара.

Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонский театральный фестиваль.

Тема 7.3. Режиссерская деятельность Луки Ронкони.

Творчество Луки Ронкони (р.1933). Спектакль «Неистовый Роланд».

Тема 7.4. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин.

Творчество Арианы Мнушкин (р.1939). Становление метода. Важнейшие спектакли театра Дю Солей: «1789», «1793», «Золотой век», «Атриды», «Последний караван-сарай».

Тема 7.5. Современные тенденции.

Выход за пределы традиционного сценического пространства как новый вид коммуникации со зрителем.

Раздел 8. Театр художника

Тема 8.1. Театральная деятельность Тадеуша Кантора.

Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом в театрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Крико-2 и реализация концепции Чистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умерший класс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990).

Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона.

Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановки Роберта Уилсона: «Черный всадник», «Сонеты Шекспира» и др.

Тема 8.3. Театр и перформанс.

Работа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности»

Тема 8.4. Театр-цирк, театр кукол, театр видео инсталляций.

Творчество Даниэле Финци-Паска, Йозефа Наджа, Филиппа Жанти, Ромео Кастелуччи, Хайнера Геббельса.

Раздел 9. Постмодернизм в театре

Тема 9.1. Философия постмодернизма.

Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, У. Эко, Р. Барта.

Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера

Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы («Гамлет-машина», «Квартет»).

Раздел 10. Новейшие театральные течения

Тема 10.1. Документальный театр.

Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальной драмы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театре к.ХХ-н.ХХІ вв.

Тема 10.2. Постдраматический театр.

Работа Ханса-Тиса Леманна «Постдраматический театр». Переосмысление драматургической основы как базы для создания спектакля. Драматургия Марка Равенхилла. Драматургия Мариуса фон Майенбурга. Переосмысление взаимоотношений актера и роли. Спектакли Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	3,5	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Тема 1.3	0,5	-	-									
Тема 1.4	0,5	-	-									
Тема 1.5	0,5	-	-									
Тема 1.6	0,5	-	-									
Тема 1.7	0,5	-	-									
Раздел 2	2,5	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	-	-									
Тема 2.2	1	-	-									
Тема 2.3	0,5	-	-									
Раздел 3	4	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-									
Тема 1.2	1	-	-									
Тема 1.3	0,5	-	-									
Тема 1.4	0,5	-	-									
Тема 1.5	0,5	-	-									
Тема 1.6	0,5	-	-									
Раздел 4	4	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	-	-									
Тема 2.2	1	-	-									
Тема 2.3	1	-	-									
Тема 2.4	1	-	-									
Раздел 5	2	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	0,5	-	-									
Тема 2.2	0,5	-	-									
Тема 2.3	0,5	-	-									
Тема 2.4	0,5	-	-									
Раздел 6	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Раздел 7	5	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-									
Тема 1.2	1	-	-									
Тема 1.3	1	-	-									
Тема 1.4	1	-	-									
Тема 1.5	1	-	-									
Раздел 8	2	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Тема 1.3	0,5	-	-									
Тема 1.4	0,5	-	-									
Раздел 9	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									

Тема 1.2	0,5	-	-									
Раздел 10	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Всего	26	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-				-				-
ВСЕГО	144											

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Натурализм в театре.
2. Символизм в театре.
3. Театральная концепция модерна.
4. Футуристическая театральная концепция.
5. Экспрессионистическая театральная концепция.
6. Сюрреалистическая театральная концепция
7. Теория эпического театра и театральная деятельность Бертольта Брехта.
8. Драматургия Швейцарии второй половины XX в.
9. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо.
10. Деятельность «картеля четырех».
11. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
12. Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра.
13. Экзистенциализм и театр.
14. Театр абсурда. Общая характеристика.
15. Драматургия «молодых рассерженных».
16. Деятельность Питера Брука.
17. Театральная деятельность Ежи Гротовского и ее влияние.
18. Эдуардо де Филиппо и театр.
19. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
20. Эволюция театрального пространства. Общая характеристика.
21. Режиссерская деятельность Жана Вилара.
22. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин.
23. Театральная деятельность Тадеуша Кантора.
24. Театральная деятельность Роберта Уилсона.
25. Визуальный театр. Общая характеристика.
26. Постмодернизм в театре.
27. Документальный театр.
28. Постдраматический театр.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

Пьесы:

1. Морис Метерлинк «Слепые»
2. Георг Кайзер «С утра до полуночи»
3. Эрнст Толлер «Человек-масса»
4. Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора»
5. Федерико Гарсия Лорка «Кровавая свадьба»
6. Жан Кокто «Орфей»
7. Альбер Камю «Калигула»
8. Жан-Поль Сартр «Мухи»
9. Жан Ануй «Антигона»
10. Бертольт Брехт «Трехгрошовая опера»
11. Бертольт Брехт «Мамаша Кураж и ее дети»
12. Фридрих «Дюрренматт Визит старой дамы»
13. Макс Фриш «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»
14. Эжен Ионеско «Лысая певица»
15. Сэмюэль Беккет «В ожидании Годо»
16. Жан Жене «Служанки»
17. Гарольд Пинтер «Сторож»
18. Том Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
19. Джон Осборн «Оглянись во гневе»
20. Шейла Дилени «Вкус мёда»
21. Эдуардо де Филиппо «Неаполь – город миллионеров»
22. Питер Вайс «Дознание»
23. Хайнер Мюллер «Гамлет-машина»
24. Мартин Мак-Донах «Человек-подушка»
25. Мариус фон Майенбург «Холодное дитя»

Театрально-эстетические документы

1. Арто А. Театр и его двойник// Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.
2. Брехт Б. «Примечания к «Трехгрошовой опере». «Уличная сцена». «Малый органон» для театра// Брехт Б. Театр. В 5 тт. М., 1965
3. Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
4. Вайс П. Заметки о документальном театре//Иностранная литература. 1968. № 7.
5. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003.
6. Ионеско Э. Как всегда – об авангарде. Трагедия языка. О кризисе театра// Как всегда – об авангарде. М., 1992
7. Камю А. Из книги «Миф о Сизифе». Театр// Как всегда – об авангарде. М., 1992
8. Кокто Ж. О театре// Как всегда – об авангарде. М., 1992
9. Крэг Э. Г. Искусство театра//Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
10. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991
11. Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

Дополнительная литература:

Учебные пособия:

1. История зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана. СПб, 2005.
2. Иллюстрированная история мирового театра / Под ред. Дж.-Р. Брауна. М., 1999.

3. Французский символизм. Драматургия и театр. СПб, 2000
4. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003
5. Хрестоматия по истории зарубежного театра. Под ред. Л.И. Гительмана. СПб., 2007.
6. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. СПб., 2004.
7. Павис П. Словарь театра. М., 2003.

Исследования, статьи (Разделы 1 и 3).

1. Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
2. Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
3. Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю//Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
4. Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
5. Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
6. Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
7. Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.
8. Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «mime pur». СПб, 2008.
9. Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002
10. Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
11. Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971
12. Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.-Л., 1974
13. Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Исследования, статьи (Раздел 2)

1. Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша//Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
2. Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту//Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
3. Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства//Фриш М. Пьесы. М., 1970.
4. Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
5. Копелев Л.З. Брехт. М., 1966
6. Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.
7. Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
8. Рудницкий К.Л. Уроки Брехта//Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
9. Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
10. Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
11. Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство//Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Исследования, статьи (Раздел 4)

1. Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.
2. Эслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.
3. Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.
4. Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Исследования, статьи (Раздел 5)

1. Аникст А.А. От Осборна к Морсеру//Театр. 1969. N 6.
2. Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

3. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
4. Бартошевич А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002
5. Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.
6. Башинджагян Н.З. Время и место Ежи Гротовского: Бедный театр и за пределами театра// Театр XX века. Закономерности развития. М., 2002
7. Гродзицкий А. Режиссеры польского театра. Варшава, 1979.
8. Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.
9. Степанова П. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. СПб, 2008.
10. Тайнен К. На сцене и в кино. М., 1969
11. Хапов О.А. Антропологический театр и Ежи Гротовский// Основные драматические системы театрального искусства XX века. Челябинск, 1996. С. 98.
12. Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.
13. Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования //Театр. 1988. N 11.

Исследования, статьи (Разделы 6-7)

1. Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
2. Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
3. Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
4. Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей//Театр. 1993. N 2.
5. Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска//Театр. 1972. N 7.
6. Молодцова М.М. Комедия дель арте (История и современная судьба). Л., 1990
7. Скорнякова М.Г. "Мистерия-Буфф" по-итальянски//Театр. 1988. N 3.
8. Скорнякова М.Г. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
9. Скорнякова М.Г. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
10. Скорнякова М.Г. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М.. 2006

Исследования, статьи (Раздел 8)

1. Березкин В. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. М., 2004
2. Березкин В. Роберт Уилсон. Театр художника. М., 2003
3. Годер Д. Художники, визионеры, циркачи. М., 2012
4. Фик М. Тадеуш Кантор//Театр.1988. № 10.
5. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015

Исследования, статьи (Раздел 9)

1. Барт Р. Работы о театре. М., 2014
2. Колязин В. Драматургическая поэтика Хайнера Мюллера – между реализмом и постмодернизмом// Германия. XX век. Авангард. Модернизм. Постмодернизм. М., 2008
3. Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М., 2014

Исследования, статьи (Раздел 10)

1. Колязин В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // Вопросы театра. 2011. № 1-2. С.86 - 99.
2. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013
3. Якубова Н. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и России. 1990-е-2010-е годы. М., 2014

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Библиотека МХАТ им. А.П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия европейского театра XX века» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНЦЕПЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО БЫТИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Иванова Алиса Ахмедиевна, ст. преподаватель

Рецензент:

Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Концепция сценического физического бытия
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Концепция сценического физического бытия» для учащегося по программе магистратуры является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Дисциплина находится в непосредственной связи с базовой дисциплиной образовательной программы «Режиссер-педагог сценического искусства». Авторы программы уверены, что в современном театре полноценная работа режиссера с актером не может быть успешной без глубоко разработанного актерского тренинга, решающего комплекс задач: развитие организма актера во всех его ипостасях, приобретение и углубление навыка правдивого существования на сценической площадке, создание роли как художественного произведения.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 54 час.	2	88	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы актерского тренинга. Тренинг актерского организма

Тема 1.1. Управление вниманием. Психофизическая саморегуляция.

Упражнения, направленные на возможность «разворота» внимания извне внутрь организма актера: процессов, происходящих в теле, воображении, мышлении, эмоционально-чувственной сфере.

Упражнения и практики, способствующие развитию навыков самостоятельной регуляции этих процессов.

Тема 1.2. Триада: физические ощущения, воображение, мышление. Тренинг физических ощущений. Пространство. Погода. Время года и суток.

Введение понятия *триады*, как основы правдивого существования актера на сцене.

Продолжение освоение студентами умения точного помещения внимания в область заданного диапазона в физическом теле. *Проверка* как способ тренировки умения попадать в нужное физическое ощущение, пространство, погодные условия, время года и время суток.

Тема 1.3. Тренинг воображения.

Упражнения, направленные на развитие свободного воображения потокового качества: речевой и пластической наговора. Налаживание органической связи процессов воображения и мышления.

Тема 1.4. Развитие эмоционально-чувственной сферы.

Игры и упражнения, способствующие расширению опыта переживаний студентов. Связь жизненного опыта студента и опыта сценического. Эмоциональный маятник.

Тема 1.5. Развитие восприятия и свободного отклика на воспринятое.

Игры и упражнения, тренирующие эти качества. Демидовские упражнения: «вопросы и ответы».

Раздел 2. Тренинг роли

Тема 2.1. Подходы к роли.

«Взрыхление» актерского аппарата – «почвы» для будущей роли: упражнения, направленные на знакомство студентов с ассоциативными, эмоциональными, энергетическими способами подхода к роли. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 2.2. Тренинг как способ репетирования.

Упражнения с переходом на этюды с использованием обстоятельств пьесы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	26	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	6	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	6	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	4	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.5	-	6	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Раздел 2	-	28	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	16	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Всего	-	54	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-	
ВСЕГО	144				-				-				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу учащегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы учащегося также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы учащегося включается подготовка к проведению в качестве педагога актерских тренингов.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

1. Дневник наблюдений за физическими ощущениями
2. Упражнения «Умывание», «Душ», «Баня»
3. Наблюдение за самочувствием в разных жизненных пространствах. Упражнение «Попасть в пространство»
4. «Тренинги участия»: «танцую мысль», «танцую внутреннюю речь», «танцую событие».
5. Работа с воображением: создание обстоятельств жизни героя.
6. Создание в аудитории «Пространства для персонажа пьесы».
7. Упражнение «Наблюдение».
8. Сочинение монолога сквозного действия персонажа.
9. Сочинение «Разминок», «Разогревающих упражнений», «Упражнений для тренировки физических ощущений».

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет по данной дисциплине предполагает аттестацию по результатам освоения обучающимся методик актерского тренинга в процессе подготовки и исполнения роли в

учебном спектакле. Зачет может быть поставлен на последнем занятии по дисциплине или после премьерного показа на зрительской аудитории учебного спектакля. При этом учитываются творческий потенциал, степень вовлеченности, трудоспособности и дисциплинированности студентов на занятиях в процессе работы над упражнениями, тренингами, этюдами к учебному спектаклю, а также результатов самостоятельной работы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 1. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1988.
2. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. — М.: Искусство, 1989.
3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 3. Работа актера над собой. Ч. 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1990.
4. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 4. Работа актера над ролью. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1991.
5. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: «Балтийские сезоны», 2006.
6. Грачева, Л.В. Тренинг в роли и роль в жизни. — М.: АСТ, 2011.
7. Демидов, Н.В. Творческое наследие. Т. 2. Искусство жить на сцене. — СПб: Гиперион, 2004.

Дополнительная литература:

1. Львов, В. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры. — СПб: Мастерская СЕАНС, 2011.
2. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. — М.: Прайм-Еврознак, 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/> (дата обращения: 08.09.2015).
2. Театральная библиотека театра-студии «У паровоза». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.alenchik-novosib.narod.ru/bib/11-1.html/> (дата обращения: 08.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методики актерского тренинга» в самостоятельной работе учащегося следует уделить особое внимание изучению опыта педагогов-тренеров мастерской В.М. Фильштинского, в частности, Л.В. Грачевой, а также постоянная тренировка навыков самонаблюдения и саморегуляции в повседневной жизни.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является творческое отношение к процессу тренинга и создание собственных игр, упражнений, этюдов, тренирующих то или иное качество.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.
3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВИДЕО-И КИНО-ПРИЕМЫ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Непевный Владимир Григорьевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Сергеев Антон Владимирович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Видео-и кино-приемы в театральной педагогике
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Видео-и кино-приемы в театральной педагогике» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины рабочего учебного плана «Паратеатральные формы культуры XX-XXI вв.».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Экспериментальный кинематограф, поиски киноязыка

Тема 1.1. Ман Рэй и "беспредметный" фильм

Тема 1.2. Фернан Леже, Рене Клер, Дмитрий Кирсанов и "механический" фильм ("Антракт", "Париж уснул", "Механический балет", "Менильмонтан", "Осенние туманы")

Тема 1.3. Александр Алексеев и иллюзии пространства ("Ночь на Лысой горе", рекламные фильмы)

Тема 1.4. Александр Цехановский и первый киноклип ("Гопак", "Пасифик 231")

Тема 1.5. Ален Рене и трансформации времени в киноповествовании, линейность и цикличность ("Хиросима, моя любовь", "В прошлом году в Мариенбаде", "Провидение")

Тема 1.6. Крис Маркер и фотофильм ("Взлетная полоса")

Тема 1.7. Маргарит Дюра и диктат нарративности ("Агата и безостановочное чтение", "Натали Гранже", "Грузовик")

Тема 1.8. Иорген Лет и фильм-пазл ("Совершенный человек", "Добро и зло", "66 сцен из Америки", "Заметки о любви")

Тема 1.9. Норман Макларен и абстрактный фильм (мультифильмы 50х-60х гг)

Тема 1.10. Золтан Хусарик, поэтический авангард ("Элегия")

Тема 1.11. Дэвид Линч и "магнетический" сюрреализм (ранние короткометражки - "Шестерым становится плохо", "Алфавит", "Бабушка")

Тема 1.12. Йонас Мекас, любительский фильм как искусство, кино как дневник ("Потери, потери, потери", "Воспоминания о поездке в Литву", "Сцены из жизни Энди Уорхола", "Уолден")

Тема 1.13. Стивен Двоскин, фильм как провокация ("Возьми меня", "Грязь", "Девушка", "Папа", "Дедушкина груша", "Дорогая Фрэнсис (посвящение)", "Пытаюсь поцеловать луну")

Раздел 2. Видеоарт, новая классика

Тема 2.1. Нам Джун Пайк, телевизор как художественный объект, новая иерархия искусств ("Сюита 242", "Видеофильм концерт", "Нам Джун Пайк - жизни тигра")

Тема 2.2. Збигнев Рыбчинский и цифровая реальность, трансформация пространства и времени ("Танго", "Квадрат", "Суп", "Лестница", "Оркестр")

Тема 2.3. Владимир Кобрин и конструирование изображения ("Гомо парадоксум", "Шаги в никуда", "Абсолютно из ничего", "Сон пляшущих человечков", "Третья реальность")

Тема 2.4. Тошио Мацумото, азиатский авангард, экстремальность формы ("Для разбитого правого глаза", "Экстаз", "Метастазы", "Мона Лиза", "Фантом", "Белая дыра", "Энди Уорхол", "Зримое есть пустота", "Загадка", "Соединение", "Соотношение", "Трепетание", "Вещество памяти")

Тема 2.5. Билл Виола, видеоарт как каталог ("Перемещение", "Отражающий водоем", "Мягкий свет", "Древность дней", "Шотт-эль-Джерид", "Первая греза", "Телевидение наоборот", "Гимн", "Я не знаю, что есть то, на что я похож", "Врата ангела", "Прохождение", "Пустыни")

Тема 2.6. Цай Мин-Лян, статика и длительность ("Ходок", "Мост исчез", "Рыба, подземка")

Тема 2.7. Апичатпонг Вирасетакул, редукция изображения, безыскусность рассказчика ("Гимн", "Письмо дядюшке Бунми", "Пепелища", "Земные желания")

Тема 2.8. Синие носы, видеоарт как лубок (Видео на коленке)

Тема 2.9. Ширин Нешат, видео и феминизм ("Биение", "Одержимая", "Шествие")

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	8	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	0,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.10	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.13	0,5	0,5	-		-	-	-					
Раздел 2	5	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	0,5	0,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.7	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Ман Рэй и "беспредметный" фильм
2. Фернан Леже, Рене Клер, Дмитрий Кирсанов и "механический" фильм.
3. Александр Алексеев и иллюзии пространства.
4. Александр Цехановский и первый киноклип.
5. Ален Рене и трансформации времени в киноповествовании, линейность и цикличность.
6. Крис Маркер и фотофильм.
7. Маргарит Дюра и диктат нарративности.
8. Иорген Лет и фильм-пазл.
9. Норман Макларен и абстрактный фильм.
10. Золтан Хусарик, поэтический авангард.
11. Дэвид Линч и "магнетический" сюрреализм.
12. Йонас Мекас, любительский фильм как искусство, кино как дневник.
13. Стивен Двоскин, фильм как провокация.
14. Нам Джун Пайк, телевизор как художественный объект, новая иерархия искусств.
15. Збигнев Рыбчинский и цифровая реальность, трансформация пространства и времени.
16. Владимир Кобрин и конструирование изображения.
17. Тошио Мацумото, азиатский авангард, экстремальность формы.
18. Билл Виола, видеоарт как каталог.
19. Цай Мин-Лян, статика и длительность.
20. Апичатпонг Вирагетакул, редукция изображения, безыскусность рассказчика.
21. Синие носы, видеоарт как лубок.
22. Ширин Нешат, видео и феминизм.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — М. : КАНОН-пресс-Ц, 2003.
2. Бирнбаум, Д. Хронология. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.
3. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — М.: Наука, 2001.
4. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. — М.: Наука, 1999.
5. Киттлер, Ф. Оптические медиа. — М.: Логос, 2009.
6. Гройс, Б. Политика поэтики. — М.: Ад маргинем, 2012.
7. Гройс, Б. Под подозрением: Феноменология медиа. — М.: Художественный журнал, 2006.
8. Монастырский, А. Эстетические исследования. — М.: Герман Титов, 2009.
9. Крауз, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. — М.: Художественный журнал, 2003.

Дополнительная литература:

1. Тёплиц, Е. История киноискусства 1895-1928. — М.: Прогресс, 1967. Т. 1.
2. Комаров, С. Немое кино // История зарубежного кино. — М.: Искусство, 1965. Т. 1. — 416 с.
3. Кавальканти, А. Filme e Realidade. Sao Paulo, 1953.
4. Сати, Э. Correspondance presque complete. — Париж: Fayard / Imec, 2000. Т. 1.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Разлогов К. От киноавангарда к видеоарту. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/videos-10919484/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современное кино и видео» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра сценической речи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ПОДГОТОВКЕ АКТЕРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Кустов Владимир Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Галендеев Валерий Николаевич, з.д.и. РФ, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры:

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Сценическая речь в подготовке актера
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Сценическая речь в подготовке актера» является одной из важнейших дисциплин в магистерской программе «Методы постановки спектакля». Обучение данной дисциплине идет в тесном взаимодействии с такими дисциплинами, как «Методики актерского тренинга», «Пластическое решение спектакля», «Сценографическое решение спектакля», «Методология работы над спектаклем», а также теоретическими дисциплинами «Актуальные проблемы современного театра», «Театральные системы русского театра XX века».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	44	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 80 час.	2	134	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Методика работы над дыханием и голосом

Методика изучения индивидуальных особенностей речи и дыхания студентов. Методика укрепления дыхательной мускулатуры, воспитания навыков фонационного дыхания. Методика раскрепощения тела, звука и дыхания в ритмо-пластическом тренинге с применением «игровых» предметов (мячик, гимнастическая палка и пр.), а также с применением элементов акробатики. Методика развития звуковысотного диапазона, укрепления устойчивого звучания в различных регистрах. Методика развития динамического и темпо-ритмического диапазонов. Методика воспитания полетности голоса. Методика выравнивания регистров голоса, развития смешанно-регистрового звучания. Методика увеличения объема фонационного дыхания. Методика тренировки тихого звучания.

Раздел 2. Методика развития дикции

Методика работы над исправлением индивидуальных речевых недостатков студентов. Методика подбора и создания упражнений для активизации работы речеобразующих органов. Методика подбора и создания упражнений для развития мышц речевого аппарата. Методика создания комплексов звуко сочетаний, чистоговорок и тренировочных текстов для работы артикуляционного аппарата. Методика подбора индивидуальных тренировочных комплексов для исправления речевых недостатков студентов. Методика дикционной тренировки сложных артикуляционных сочетаний и текстов в разнообразном темпо-ритме. Методика тренировки сценической дикции на материале чистоговорок. Методика организации самостоятельной работы студентов по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Раздел 3. Интонационно-мелодические средства сценической речи

Типология речевых мелодик. Интонационно-мелодические особенности противопоставления, перечисления, сопоставления, утверждения, вопроса, уточнения и др. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания. Методика развития интонационной выразительности сценической речи. Взаимосвязь интонации и эмоции.

Раздел 4. Методика смыслового анализа текста

Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. Речевая пауза. Смысловое ударение. Учение Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия. Видения, кинолента видений, внутренние и внешние объекты. Работа над прозаическим текстом. Ритмика прозаической речи. Фраза, период, текст. Авторская речь и речь персонажа.

Раздел 5. Методика работы над текстом литературного произведения

Работа над авторским текстом. Воплощение особенностей авторской поэтики. Текст - контекст - подтекст. Видения и ассоциации. Смысл и стиль. Выразительные средства речи в работе над авторским текстом. Пластическая выразительность в работе над авторским текстом.

2. Распределение часов по разделам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	18	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	18	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	20	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	80	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	216				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др., ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На **ЗАЧЕТЫ НА ПОСЛЕДНИХ ЗАНЯТИЯХ** в конце первого и второго семестров выносятся:

- групповой, парный голосо-речевой тренинг на литературном материале;
- доклад по одной из тем сценической речи.

На **ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ** в конце третьего семестра обучения выносятся:

- парные, групповые тренинговые комплексы из звукосочетаний, чистоговорок, стихотворных и прозаических текстов;
- тренинг коллективного рассказа на материале народных сказок;
- тренинг парного и группового воплощения прозаического материала на основе русской классической литературы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени. Монография. — СПб, 2010.
2. Васильев, Ю.А. Уроки сценической речи: народные скороговорки. — СПб, 2011.
3. Вербовая, Н., Головина, О., Урнова, В. Искусство речи. — М., 1977.
4. Немирович-Данченко, Вл. О творчестве актера: Хрестоматия. — М., 1984.
5. Галендеев, В.Н. Не только о сценической речи: Монография. — СПб, 2006.
6. Галендев, В.Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. — М., 1990.
7. Галендеев, В.Н. Работа режиссера над речью в спектакле: на материале творческого

- наследия Вл. И. Немировича-Данченко. — Л., 1976.
8. Зарва, М.В. Русское словесное ударение: Словарь. — М., 2001.
 9. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера. — М., 1954.
 10. Прокопова, Н.Л. Основы технологий совершенствования сценической речи. — Кемерово, 1999.
 11. Промптова, И.Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией. — М., 1981.
 12. Холшевников, В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. — СПб, 2001.
 13. Соловьев, Н.В. Словарь правильной русской речи. — М., 2004.
 14. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1989. Т. 2.
 15. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1990. Т. 3.
 16. Сценическая речь: Учебник. — М., 1995 и посл. изд.
 17. Козлянинова, И.Ю., Промптова, М. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. — М., 2002.
 18. Сценическая речь: прошлое и настоящее. — СПб, 2009.

Дополнительная литература:

1. Жирмунский, В. М. Теория стиха. — Л., 1975.
2. Петрова, А. Н. Сценическая речь. — М., 1981.
3. Промптова, И. Ю. Воспитание речевой культуры режиссера (Словесное действие): Лекция. — М., 1978.
4. Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008.
5. Теория и практика сценической речи: Сборник. — Л., 1985.
6. Искусство сценической речи. — М., ГИТИС, 2007.
7. Кнебель, М. Слово в творчестве актера, — М., 1971.
8. Максимов, И. Фониатрия. — М., 1987.
9. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2008.
10. Муравьев, Б. От дыхания к голосу. — Л., 1982.
11. Смоленский, Я. В союзе звуков, чувств и дум. — М., 1976.
12. Чехов, М. Об искусстве актера: т. 2. — М., 1986.
13. Яхонтов, В. Театр одного актера. — М., 1958.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 05.10.2015).
2. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 05.10.2015).
3. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050> (дата обращения: 05.10.2015).
4. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 05.10.2015).
5. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://vk.com/club801602> (дата обращения: 05.10.2015).
6. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 05.10.2015).
7. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата

обращения: 05.10.2015).

8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 05.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Будущие преподаватели специальных дисциплин, режиссеры должны быть знакомы с практикой современного театра, необходимо посещать спектакли, анализировать работу актера, режиссера в театре и особенности сценической речи, как одного из элементов профессии.

Особое внимание будущие преподаватели специальных дисциплин, режиссеры при освоении дисциплины «Методика преподавания сценической речи» должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над литературным материалом.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъемки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Фонопособие «Исправление говоров и недостатков дикций» для освоения русского нормативного произношения.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.
5. Инвентарь, используемый при занятиях сценической речью – мячи, гимнастические коврики, гимнастические палки, скакалки и др.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДЫ РЕЧЕВОГО ТРЕНИНГА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Черная Елена Игоревна, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Галендеев Валерий Николаевич, з.д.и. России, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры:

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методы речевого тренинга
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Обучение дисциплине «Методы речевого тренинга» идет в тесном взаимодействии с такими дисциплинами, как «Методы пластического воспитания», «Этюдный метод в творчестве актера».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 12 нед. = 48 часов.	-	60	3 / 108	Зачет
	Всего: 48 час.	-	60	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Методика работы над дыханием и голосом

Методика изучения индивидуальных особенностей речи и дыхания студентов. Методика укрепления дыхательной мускулатуры, воспитания навыков фонационного дыхания. Методика раскрепощения тела, звука и дыхания в ритмо-пластическом тренинге с применением «игровых» предметов (мячик, гимнастическая палка и пр.), а также с применением элементов акробатики. Методика развития звуковысотного диапазона, укрепления устойчивого звучания в различных регистрах. Методика развития динамического и темпо-ритмического диапазонов. Методика воспитания полетности голоса. Методика выравнивания регистров голоса, развития смешанно-регистрового звучания. Методика увеличения объема фонационного дыхания. Методика тренировки тихого звучания.

Раздел 2. Методика развития дикции

Методика работы над исправлением индивидуальных речевых недостатков студентов. Методика подбора и создания упражнений для активизации работы речеобразующих органов. Методика подбора и создания упражнений для развития мышц речевого аппарата. Методика создания комплексов звукосочетаний, чистоговорок и тренировочных текстов для работы артикуляционного аппарата. Методика подбора индивидуальных тренировочных комплексов для исправления речевых недостатков студентов. Методика дикционной тренировки сложных артикуляционных сочетаний и текстов в разнообразном темпо-ритме. Методика тренировки сценической дикции на материале чистоговорок. Методика организации самостоятельной работы студентов по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Раздел 3. Интонационно-мелодические средства сценической речи

Типология речевых мелодик. Интонационно-мелодические особенности противопоставления, перечисления, сопоставления, утверждения, вопроса, уточнения и др. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания. Методика развития интонационной выразительности сценической речи. Взаимосвязь интонации и эмоции.

Раздел 4. Методика смыслового анализа текста

Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. Речевая пауза. Смысловое ударение. Учение Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия. Видения, кинолента видений, внутренние и внешние объекты. Работа над прозаическим текстом. Ритмика прозаической речи. Фраза, период, текст. Авторская речь и речь персонажа.

Раздел 5. Методика работы над текстом литературного произведения

Работа над авторским текстом. Воплощение особенностей авторской поэтики. Текст - контекст - подтекст. Видения и ассоциации. Смысл и стиль. Выразительные средства речи в работе над авторским текстом. Пластическая выразительность в работе над авторским текстом.

2. Распределение часов по разделам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	10	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	8	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	48	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-			-	-			-	-			-
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, изучение наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др.

Необходимо изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На зачет в конце первого семестра выносятся:

- групповой, парный голосо-речевой тренинг на литературном материале;
- парные, групповые тренинговые комплексы из звукосочетаний, чистоговорок, стихотворных и прозаических текстов;
- тренинг коллективного рассказа на материале народных сказок;
- тренинг парного и группового воплощения прозаического материала на основе русской классической литературы;
- доклад по одной из тем сценической речи.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени. Монография. — СПб, 2010.
2. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: народные скороговорки. — СПб, 2011.
3. Вербовая, Н., Головина, О., Урнова, В. Искусство речи. — М., 1977.
4. Немирович-Данченко, Вл. О творчестве актера: Хрестоматия. — М., 1984.
5. Галендеев, В. Н. Не только о сценической речи: Монография. — СПб, 2006.
6. Галендеев, В. Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. — М., 1990.
7. Галендеев, В. Н. Работа режиссера над речью в спектакле: на материале творческого

наследия Вл. И. Немировича-Данченко. — Л., 1976.

8. Зарва, М. В. Русское словесное ударение: Словарь. — М., 2001.

9. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера. — М., 1954.

10. Прокопова, Н. Л. Основы технологий совершенствования сценической речи. — Кемерово, 1999.

11. Промптова, И. Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией. — М., 1981.

12. Холшевников, В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. — СПб, 2001.

13. Соловьев, Н. В. Словарь правильной русской речи. — М., 2004.

14. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания // Станиславский К. С. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1989. Т. 2.

15. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Часть 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения // Станиславский К. С. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1990. Т. 3.

16. Сценическая речь: Учебник. — М., 1995.

17. Промптова, И.Ю., Козлянинова, И.П. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. — М., 2002.

18. Сценическая речь: прошлое и настоящее. — СПб, 2009.

Дополнительная литература:

1. Жирмунский, В. М. Теория стиха. — Л., 1975.

2. Петрова, А. Н. Сценическая речь. — М., 1981.

3. Промптова, И. Ю. Воспитание речевой культуры режиссера (Словесное действие): Лекция. — М., 1978.

4. Резниченко, И.Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008.

5. Теория и практика сценической речи: Сборник. — Л., 1985.

6. Искусство сценической речи. — М.: ГИТИС, 2007.

7. Кнебель, М. Слово в творчестве актера. — М., 1971.

8. Максимов, И. Фониатрия. — М., 1987.

9. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2008.

10. Муравьев, Б. От дыхания к голосу. — Л., 1982.

11. Смоленский, Я. В союзе звуков, чувств и дум. — М., 1976.

12. Чехов, М. Об искусстве актера: т. 2. — М., 1986.

13. Яхонтов, В. Театр одного актера. — М., 1958.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 08.02.2016).

2. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 08.02.2016).

3. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050> (дата обращения: 08.02.2016).

4. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 08.02.2016).

5. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club801602/> (дата обращения: 08.02.2016).

6. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 08.02.2016).

7. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата

обращения: 08.02.2016).

8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 08.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Особое внимание освоению дисциплины «Методы речевого тренинга» обучающиеся должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над литературным материалом.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъемки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Фонопособие «Исправление говоров и недостатков дикций» для освоения русского нормативного произношения.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.
5. Инвентарь, используемый при занятиях сценической речью – мячи, гимнастические коврики, гимнастические палки, скакалки и др.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ АКТЕРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Качаев Игорь Сергеевич, доцент

Рецензент:
Май Геннадий Саулович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры:
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Пластическое воспитание в подготовке актера
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Пластическое воспитание в подготовке актера» является одной из профилирующих дисциплин вариативной части рабочего учебного плана. Дисциплина закладывает основы для последующей дисциплины – «Этюдный метод в творчестве актера» и производственных практик.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 12 нед. = 48 часов.	-	60	3 / 108	Зачет
	Всего: 48 час.	-	60	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Тренинг развивающий

Тема 1.1. Упражнения:

- на гибкость и растяжку;
- на силу и выносливость;
- на координацию и реакцию;
- на прыгучесть и подвижность стопы;
- на мышечную память;
- на ощущение у центра тяжести;
- на вестибулярный аппарат.

Раздел 2. Биомеханические модели животных

Тема 2.1. Упражнения:

- на работу задних конечностей;
- на работу передних конечностей;
- на координацию;
- на ритм;
- на изучение повадок животных.

Раздел 3. Биомеханические модели птиц

Тема 3.1. Упражнения:

- на равновесие;
- на работу головой;
- на работу корпусом;
- на координацию.

Раздел 4. Этикетно-стилевое поведение

Тема 4.1. Упражнения:

- на работу с испанским большим плащом (XVI-XVIII вв.);
- на работу с широкополой шляпой;
- на работу с длинной юбкой (женская пластика, Испания, XVI-XVIII вв.);
- на технику работы с веером;
- на технику мужского поклона;
- на технику женского поклона;
- на походку (XIX в., Россия);
- с цилиндром;
- с тростью;
- парные.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	12	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-	-
Раздел 2	-	12	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-	-
Раздел 3	-	12	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-	-
Раздел 4	-	12	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	12	-		-	-	-		-	-	-	-
Всего	-	48	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	-			-	-			-	-			-
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, просмотр рекомендованных фрагментов спектаклей, изучение наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др.

Необходимо изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Задания для самостоятельной работы студенты получают в процессе практического освоения дисциплины.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На зачете преподаватель анализирует результат, полученный в процессе работы над формированием и развитием различных психофизических качеств и двигательных навыков и умений.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Бернштейн, Н.А. К вопросу о природе и динамике координационной функции. — М., 1945.
2. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера. — М.: Искусство, 1986.
3. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922.
4. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Художественная литература, 1937.
5. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. — Тбилиси, 1966.
6. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
7. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.:

ГИТИС, 1999.

8. Морозов, Г.В. Пластическое воспитание актера. — М.: Терра-спорт, 1998.

9. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.

2. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.

3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.

4. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. — СПб: КультИнформПресс, 1998.

5. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М.: Искусство, 1968.

6. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995.

7. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций. — М., 1962.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Animal Planet - канал о животных и их взаимоотношениях с человеком. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.animalplanet.com/> (дата обращения: 01.04.2016).

2. Преображения тела. Особенности стиливого поведения в рамках различных эпох (XVI-XIX вв.) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.historicaldance.spb.ru/index/articles/general/aid/62/> (дата обращения: 01.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластическое воспитание в подготовке актера» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Качаев Игорь Сергеевич, доцент

Рецензент:
Май Геннадий Саулович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методы пластического воспитания
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методы пластического воспитания» взаимосвязано с освоением дисциплины «Методики актерского тренинга».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Методология работы над спектаклем».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Локомоторные движения

Раздел 2. Рабочие движения

Раздел 3. Семантические движения

Раздел 4. Иллюстративные движения

Раздел 5. Пантомимические или эмоциональные движения

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	6	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	26	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2		-	-	-		-	-		-	-	-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет проводится в форме практического показа по художественным задачам, поставленным педагогом.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Художественная литература, 1937.
2. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
3. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.: ГИТИС, 1999.
4. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.
5. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности. Сб. Записки о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1974.

Дополнительная литература:

1. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922.
2. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. — СПб: КультИнформПресс, 1998.
3. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М.: Искусство, 1968.
4. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. — М.: Терра-спорт, 1998.
5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1961.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Телеканал «Россия – Культура». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tvkultura.ru/> (дата обращения: 01.10.2015).
2. Всё для хореографов и танцоров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.horeograf.com/> (дата обращения: 01.10.2015).
3. Композиция и постановка танца. Каталог статей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dance-composition.ru/publ/> (дата обращения: 01.10.2015).
4. Мир мим-театра. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mime.info/> (дата обращения: 01.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластическое решение спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

**«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»**

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее – практика) направлена на освоение определенных аспектов работы драматурга с режиссером и проводится в организациях исполнительских искусств. Она призвана помочь студенту в получении первичных профессиональных умений и навыков.

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 семестре. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении дисциплин «Современные драматургические структуры».

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	1 семестр, 6 недель 2 семестр, 2 недели	432	12 / 432	Зачет с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Студент приобретает навыки работы с режиссером для воплощения своего произведения (инсценировки) в рамках учебной работы. Результатом практики является совместное с режиссером представление замысла будущего спектакля и/или режиссерский эскиз работы драматурга. Будущий драматург учится работать в условиях репетиционного процесса, вносить изменения в свой текст, давая необходимые режиссеру, актерам и т.д. консультации.

Целью учебной практики является первое знакомство будущих драматургов с основными типами предстоящей им профессиональной деятельности и теми местами, где могут быть воплощены их драматические сочинения, начало профессиональной ориентации.

В ходе практики студент должен ознакомиться:

- с процессом постановки пьесы в театре,
- с особенностями репетиционного процесса,
- с методами режиссёрского анализа пьесы
- выполнять практические задания, помогающие в профессиональной ориентации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По результатам учебной практики представляется следующая документацию:

1. Общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы студентов, составленный на основе работ и устных отчетов.
2. Текст произведения, созданного студентом в рамках курса «Современные драматургические структуры».

На основании этой документации руководителем практики от института студенту выставляется зачет с оценкой (не позднее, чем через неделю после окончания практики).

1. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через неделю после окончания практики.

Зачет выставляется по результатам собеседования, где каждый из студентов должен обобщить опыт, полученный в результате практики и оценить результат показанных работ, как по собственному драматургическому произведению, так и по текстам других студентов группы.

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные

материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Магистерские программы
«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:
Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры русского театра
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	5
4. Государственная экзаменационная комиссия	6
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	7
1. Требования к выпускным квалификационным работам	7
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	7
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	7
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	8
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	8
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	9
2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы	9
3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы	9
4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	9
5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации	9

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Режиссер-педагог сценического искусства»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация Базовая часть
Наименование дисциплины	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности *52.04.03 Театральное искусство*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация магистр по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

Подготовка к защите магистерской диссертации осуществляется на базе предшествующей творческой работы студента – в первую очередь в семинарах: «Семинар по театральной критике», «Семинар по проблемам истории театра», а также на базе всех изученных дисциплин.

Выполненная научно-исследовательская работа магистранта должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), и представляется автором на соискание степени магистра.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная, заочная	4 семестр: - 216 часов	-	216	6 / 216	ГИА

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы, студенты подготавливают и защищают выпускную квалификационную работу в форме магистерской диссертации, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем диссертационных работ формируется по представлению научных руководителей и утверждается на заседании выпускающей кафедры не позднее чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР доводится до сведения студентов.

Для подготовки ВКР за каждым студентом приказом по Институту по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Зачет с оценкой по преддипломной практике проводится в форме «предзащиты» комиссией из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, назначаемой руководителем выпускающей кафедры. В качестве отчета по преддипломной практике студент представляет первый (черновой) вариант текста ВКР. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя с учетом замечаний и пожеланий, сделанных на «предзащите», и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру в срок, установленный расписанием государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР приводятся в Организационно-методических указаниях к проведению ГИА, которые доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками продюсерского факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основное содержание и выводы (результаты) ВКР. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст

его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему,
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) носить логически завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 4) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 5) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;
- 6) по структуре и оформлению, включая научный аппарат, отвечать установленным требованиям.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы

Основная литература:

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2008. – 460 с.

2. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: [практ. пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 347 с.

Дополнительная литература:

1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 240 с.

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (5 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.

5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы в условиях современного информационного общества магистранту необходимо постоянно обновлять знания, обладать способностью быстро ориентироваться в потоке информации, уметь анализировать, выделять нужное, проводить самостоятельные исследования и доказывать их эффективность на практике. Следует особо уделить внимание широкой источниковедческой базе исследования, критическому анализу научной отечественной и зарубежной литературы.

Работа над выпускной квалификационной работой ведется по следующей схеме.

1. Заявка на тему диссертационного исследования

1.1. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.

1.2. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы.

1.3. Составление под руководством научного руководителя плана научно-исследовательской работы магистранта. Композиция работы: введение, количество глав, заключение, список использованной литературы, предполагаемые приложения.

2. Отбор источников и литературы по теме диссертационного исследования

2.1. Отбор основных групп источников по теме диссертации. Документы архивов, государственных учреждений и общественных организаций. Периодическая печать. Мемуарная литература. Делопроизводственная и личная документация. Изобразительные материалы. Кино и видеофильмы. Звукозаписи. Статистические источники.

2.2. Просмотр и анализ театральных постановок.

2.3. Работа с научной и справочной литературой.

2.4. Отбор информации в сети Интернет. Определение степени достоверности материалов.

3. Определение методологического подхода и искусствоведческой позиции автора

3.1. Теоретическая база исследования. Научная принадлежность диссертации к комплексу базовых установок и методик театроведческой школы (реконструкция спектакля, театрального явления, театрального процесса; воссоздание социокультурного и художественного контекста, комплексный анализ).

3.2. Использование смежных с театроведением методологических подходов.

4. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования

4.1. Анализ литературы по теме диссертации.

4.2. Теоретическая база исследований.

4.3. Формулирование научной новизны и практической значимости работы.

4.4. Научные результаты, выносимые на защиту.

5. Апробация и реализация результатов исследования

5.1. Подготовка докладов и выступлений на студенческих и иных научных конференциях.

5.2. Оформление научно-исследовательской работы в соответствии и предоставление её на кафедру.

5.3. Написание аннотации.

5.4. Процедура предзащиты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	педагогическая практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Успешному прохождению педагогической практики способствует освоение таких дисциплин как «Педагогика высшей школы», «Правовые отношения в сфере культуры и образования», а также прохождение учебной практики – программирование научно-учебного процесса.

Дисциплина «Производственная практика - педагогическая» готовит студентов к самостоятельной педагогической деятельности по получении степени магистра.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
----------------	----------------------------	------------------------	--------------------	----------------

Очная	2 семестр, 8 недель	432	12 / 432	Зачет
-------	---------------------	-----	----------	-------

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практики - педагогическая проводится в конце II семестра на различных курсах факультетов РГИСИ в соответствии с программой и рабочими планами педагогов, читающих историко-театральные дисциплины, или на специальных занятиях группы студентов-магистрантов, в которой учится практикант.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, а также готовит *отзыв (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Цель практики — помочь студенту овладеть методикой лекционной работы, принципами построения и чтения лекций. Темы лекций обсуждаются с педагогом и утверждаются им. Возможно и даже желательно чтение лекции, связанной с темой диссертации, над которой трудится студент.

Тема должна иметь завершённый характер. При подготовке лекций студент должен использовать знания, полученные в профилирующих курсах, а также в курсе «Стилистика».

Данный вид практики предполагает два этапа работы. Первый этап связан с процессом подготовки лекций. Студент должен отобрать необходимую для изучения избранной темы исследовательскую и художественную литературу, иконографический материал, изучить их с позиций современной науки. Под непосредственным руководством педагога студент использует полученный материал для построения лекции. При подготовке лекций необходимо учитывать специфику читаемого курса, профиль аудитории, для которой читается лекция. Студент-практикант разрабатывает план лекции, ее композицию, последовательность изложения материала. Написание текста лекций нежелательно. На индивидуальном занятии педагог проверяет содержание подготовленной лекции, помогает разработать форму изложения материала.

Второй этап работы — непосредственное чтение подготовленных лекций в аудитории. Прочитанная лекция подвергается тщательному анализу, при котором необходимо учитывать, владеет ли студент устной речью, удалось ли ему донести материал до слушателей, был ли установлен контакт с аудиторией. На основании проделанной работы и обсуждения педагог-методист и выставляет зачет.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

На зачете оцениваются представленные студентом документы, а также ответы студента на вопросы в ходе зачета, учитывается оценка работы студента руководителем практики.

Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

1. Наличие и проработанность плана лекции.
2. Групповое обсуждение прочитанной лекции.
3. Положительный отзыв педагога, руководящего практикой

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу, необходимую для подготовки лекции, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения установочных занятий и лекций, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы:
«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Форма проведения практики для заочной формы обучения	В два этапа: 5 недель в конце 4 семестра, 9 недель в начале 5 семестра
Трудоемкость дисциплины	21 зачетная единица / 14 недель / 756 часов

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы в форме участия в разработке и реализации перформативного проекта, либо форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации и является обязательной.

Преддипломная практика, а зависимости от тематики дипломной работы, может проводиться:

- в организации исполнительских искусств – профессиональном театре, концертной или цирковой организации,
- в организациях высшего образования, ведущих подготовку артистов, театральных режиссеров, сценографов, продюсеров исполнительских искусств;
- в библиотеках и архивах города.

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения студентом программы теоретического и практического обучения. В процессе преддипломной практики студент должен подготовить текст выпускной квалификационной работы.

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

К началу преддипломной практики студент должен освоить все компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом направления в рамках заявленных областей профессиональной деятельности. В ходе преддипломной практики студент в соответствии с темой выполняемой работы дополнительно развивает следующие приобретенные в ходе предыдущего обучения компетенции:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть Интернет, компьютерные программы (ОК-5);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение преддипломной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	4 семестр, 14 недель	756	21 / 756	Зачет
Заочная	4 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	-
	5 семестр, 9 недель	324	13,5 / 486	Зачет
	Всего: 14 недель	756	21 / 756	

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика является по своей сути научно-исследовательской. Ее цель - сбор, обработка и систематизация материала по теме выпускной квалификационной работы.

В рамках преддипломной практики студент осуществляет поиск и изучение источников и историографии по теме своего исследования на базе научных библиотек, фондов архивов, в профильных учреждениях.

Важной частью работы является также формирование научного текста (либо текста проекта) в соответствии с целью и структурой диссертационного исследования.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором еженедельно фиксирует содержание выполняемой им работы, допущенные в ходе нее ошибки и этапные достижения.

Руководитель практики, регулярно знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит отзыв о прохождении практики студентом.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе преддипломной практики студент подготавливает текст выпускной квалификационной работы, тема которой утверждается выпускающей кафедрой по представлению руководителя магистерской образовательной программы.

Данную практику курирует руководитель программы в тесном сотрудничестве с научными руководителями магистрантов. Руководитель консультирует студента в ходе прохождения преддипломной практики, помогает в подборе необходимых материалов, контролирует ход подготовки текста магистерской диссертации, работу студента в библиотеках и (или) в театрах, деятельности которых посвящено диссертационное сочинение.

В целях обеспечения планомерной работы студента в период преддипломной практики календарный график его работы и подготовки текста выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом, утверждается руководителем и не позднее окончания первой недели практики сдается студентом с визой руководителя на кафедру. Выпускающая кафедра в соответствии с планом своей работы осуществляет мониторинг реализации этих планов.

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Зачет по преддипломной практике проводится в последний рабочий день практики. Зачет принимает комиссия, формируемая заведующим кафедрой из профессорско-преподавательского состава кафедры. К зачету допускаются студенты, подготовившие первый (черновой) вариант текста своей выпускной квалификационной работы и представившие отчет по практике, завизированный руководителем практики. Отчет по практике должен содержать краткую информацию о реализованном (реализуемом) студентом проекте, а также о структуре и содержании текста выпускной квалификационной работы (4-5 страниц).

Зачет проводится в форме «предзащиты», в ходе которой студент на основе отчета по практике делает сообщение (в пределах 10 минут) о своём проекте и содержании текста выпускной квалификационной работы, отвечает на вопросы членов комиссии. Членам комиссии в ходе зачета предоставляется также возможность ознакомиться с первым вариантом подготовленного студентом текста выпускной квалификационной работы.

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

а) подготовленный студентом первый вариант текста выпускной квалификационной работы не содержит неправомерных заимствований, а так же полностью соответствует установленным требованиям по оформлению и научному аппарату;

б) сообщение студента дает достаточное представление о его проекте, и ответы на вопросы членов комиссии были ясными и дополняли его сообщение;

в) руководитель дает удовлетворительную характеристику работе студента в ходе прохождения практики.

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

При подготовке отчета по практике и первого варианта текста выпускной квалификационной работы студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и информацию в сети Интернет в соответствии с видом и содержанием своего проекта, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если тематика и характер работы студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальных консультаций руководителя со студентом в период проведения преддипломной практики Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

**Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства**

Магистерская программа «Сценические искусства:
управление проектами»

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент _ курса ____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[Имя Отчество Фамилия, уч.степень, должность]

Санкт-Петербург

2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Кошечкина Елена Анатольевна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Актуальные проблемы психологии человека
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Актуальные проблемы психологии человека» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки будущих деятелей театра. В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания о психофизических основах творческого процесса, о психофизиологии перевоплощения, о способах эффективной работы с актерами. Знания о механизмах и мотивации творческого процесса позволит будущим деятелям театра более эффективно взаимодействовать со всеми участниками создаваемого спектакля (с актерами, композитором, художниками, остальными сотрудниками творческого коллектива). Понимание психофизической специфики актерской природы поможет будущим режиссерам создавать во время репетиционного процесса необходимую творческую атмосферу, и тем самым будет способствовать воплощению художественного замысла.

Изучение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 26 час.	2	8	1 / 36	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Психология творчества

Тема 1.1. Психология художественного творчества. Какую деятельность следует считать творческой. Теории творчества (зачем и откуда появилось творчество). Виды художественного творчества. Мотивация творческой деятельности. Творчество и компетентность. Коллективное творчество и творчество в коллективе. Что препятствует творчеству. Творческая продуктивность и возраст. Творческий процесс. Этапы творческого процесса.

Тема 1.2. Сознательное и бессознательное в творчестве. Различные проявления бессознательного в творчестве. Интуиция и инсайт. Виды интуиции. Инсайт как центральное звено решения творческой проблемы. Соотношение интуитивного и аналитического. Факторы, затрудняющие творческий процесс. Типы творцов и стили творческой деятельности.

Тема 1.3. Воображение как творческий процесс. Воображение и творческая деятельность. Сущность воображения. Воображение – психическая деятельность по созданию новых образов действительности. Виды воображения. Является ли мечта видом воображения? Возрастные особенности воображения .

Тема 1.4. Роль эмоций в творчестве. Интеллектуальные «эмоции» или аффективно-когнитивные комплексы. Удивление. Вдохновение. Удовлетворение, радость, воодушевление. Сомнение, тревога. Фрустрационные эмоции: разочарование, досада, отчаяние.

Тема 1.5. Творческая одаренность. Что такое способности? Что такое талант? Что такое гениальность? Общие и специальные способности и одаренность. Связь одаренности со склонностью к определенному виду творческой деятельности. Психофизиологические основы актерской одаренности. Эксперименты лаборатории ПИИ. Телесное воображение. Эмоциональная восприимчивость и подвижность.

Раздел 2. Работа с актером

Тема 2.1. Содержание и формы актерского творчества. Эволюция форм актерского творчества. Современные проблемы. Система пространственно – временных координат. Спираль развития. Похожее и разное. Система координат. Перевоплощение как временной процесс.

Тема 2.2. Выразительность сценического времени. Драматургия развития. Система образов. Движение по событиям. Логика и последовательность. Сквозное действие и перспектива движения.

Тема 2.3. Переживание как временной процесс. От первого лица. Взаимодействие и восприятие. Перспектива и импровизация. Выразительность сценического пространства. Сверхзадача. Жанр. Атмосфера. Драматургия пространства. Поле сценического действия. Условность как закон театрального представления.

Тема 2.4. Пространственно-временная выразительность режиссерского искусства. Замысел. Толкование. Пространственно-временная мелодия. Закономерности пространственно-временного перевода.

Тема 2.5. Старые театральные правила. Репетиции. Стратегия и практика. Домашняя работа актера над ролью. Язык режиссерских заданий-действия. Устранение творческих препятствий.

Тема 2.6. Воспитание режиссерских способностей. Общие условия художественного творчества. Режиссерские профессиональные способности. Режиссерские упражнения. Упражнения для развития режиссерской фантазии и воображения.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек. ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	14	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	12	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2				-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается написать небольшую творческую работу на одну из предложенных тем:

- «Творческое сотрудничество режиссера и художника»
- «Творческое сотрудничество режиссера и актера».

2. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Понятие творческой деятельности. Теории происхождения творчества.
2. Мотивация творческой деятельности.
3. Этапы творческого процесса.
4. Инсайт и решение творческой проблемы
5. Интуиция. Интуиция и инсайт. Виды интуиции.
6. Воображение.
7. Роль эмоций в творчестве.
8. Творческая одаренность.
9. Психофизиологические основы актерской одаренности.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Выготский, Л.С. Психология искусства. — М., 1986.
2. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. — СПб, 2009.
3. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология. — СПб, 2007.
4. Пономарев, Я. А. Психология творения. — М., 1999.
5. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995.
6. Мэй, Р. Мужество творить. Очерк психологии творчества. — М., 2001.
7. Фрейджер, Р., Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. — СПб, 2003.
8. Юнг, К.Г. Психология бессознательного. — М., 1994.
9. Юнг, К. Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. — М. 1987.

Дополнительная литература:

1. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности. — М., 2001.
2. Грачева, Л.В. Актерский тренинг: теория и практика. — СПб, 2004.
3. Грачева, Л.В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью. — СПб, 2011.
4. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб, 2000.
5. Маслоу, А. Мотивация и личность. — СПб, 2004.
6. Рождественская, Н.В., Толшин, А.В. Креативность: пути развития и тренинги. — СПб, 2006.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychology.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
3. Канал «Простая психология» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 04.03.2016).
4. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elibrary.ru/> (дата обращения: 15.03.2016).

5. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 15.03.2016).

6. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 19.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология творчества и работа с актером» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание темам, объясняющим психофизиологические основы восприятия. Компетентность в этой области психологии позволит будущим режиссерам и художникам при создании художественных произведений учитывать восприятие потенциального зрителя.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по актерскому мастерству и в период прохождения производственной практики по выпуску спектакля.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Инсценирование»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Режиссер-педагог сценического искусства»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Спетановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
08.04.2022, протокол № 32

РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Режиссер-педагог сценического искусства
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Инсценирование

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инсценирование» представляет собой комплекс лекций и практических занятий. Освоение дисциплины «Сценарная стратегия (драматургический аспект)» взаимосвязано с дисциплиной «Современные драматургические структуры».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Проблемы театральной практики», «Актуальные проблемы современного искусства».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	8	1 / 36	Зачет с оценкой
	Всего: 80 час.	6	6	3/108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Российская НОВЕЙШАЯ ДРАМАТУРГИЯ в социо-культурном и историческом контекстах

Тема 1.1. Творчество русскоязычных драматургов (Василия Сигарева, Павла Пряжко, Юрия Клавдиева и др.).

Тема 1.2. Ключевые проблемы, возникающие при столкновении новейшей драматургии и репертуарного театра.

Тема 1.3. Альтернативные формы презентации пьесы: читка, режиссерский эскиз, маргинализация театра и появление новых площадок «ЦДР», «Практика», «Театр.doc», «Он. Театр», Театр POST и др.

Тема 1.4. Проявление новых тенденций в текстах современных драматургов, как то: разрушение фабулы, дедраматизация, антиэстетика, неподцензурная лексика, феномен насилия, эпические формы современной драмы и др.

Тема 1.5. Выбор пьес к семинарскому занятию («Запертая дверь» Павла Пряжко, «Титий безупречный» Максима Курочкина).

Раздел 2. Пути анализа новейших российских пьес

Тема 2.1. Лирический герой и/или рассказчик. Анализ дискурсивных стратегий.

Тема 2.2. Пьеса и зритель: принцип четвертой стены, монодрама, открытый прием, акционизм, перформативность, театр в театре и др.

Тема 2.3. Принцип построения персонажа: персонаж и роль, персонаж и актер, персонаж и текст.

Тема 2.4. Масштаб и монтаж: приемы современной драматургии.

Раздел 3. Практическое занятие - разбор пьес

Разбор двух отечественных пьес из списка, например

«Мы уже здесь» Павла Пряжко

«Пластилин» Василия Сигарева

В рамках семинара преподаватель и студенты практически опробуют применение альтернативных путей анализа современной драмы. Устанавливается приблизительный план аналитических действий для самостоятельной работы студента по разбору современной пьесы.

Раздел 4. Семинар – собственный разбор пьес

Студенты, учитывая полученные в рамках лекционного курса и практических занятий знания, умения, навыки делают собственный разбор выбранной ими пьесы. Ключевым моментом становится определение и выявление соотношения лирического/эпического/драматического в тексте, способа осуществления действия, способов взаимодействия пьесы и зрителя, приемы монтажа, масштабирования, принципы построения персонажа/роли в тексте.

В рамках практических занятий разбираются 2 работы. Все участники семинара должны быть знакомы и с текстом работ и с текстами пьес, которым посвящены работы.

Раздел 5. Современная зарубежная драматургия

Тема 5.1. Новые тенденции в зарубежной драматургии на примере текстов Мартина Макдонаха, Марка Равенхилла, Мариюс Ивашквичус, Сары Кейн и др.). Рассмотрение проблемного вопроса о ценности драматургического текста в «постдраматическом театре».

Тема 5.2. Два противоположных вектора развития немецкой драматургии в сторону обновления слова – «новый реализм» (Роланд Шиммельпфенниг, Деи Лоуэр,) и обнуления слова до уровня знака, «языковой текстуры» (Эльфрида Елинек).

Тема 5.3. Способы презентации современной драматургии, режиссеры, работающие с современными текстами, пьеса на заказ, ремейк в европейском и американском театре.

Тема 5.4. Современные европейские и американские фестивали, центры драматургии.

Тема 5.5. Выбор и утверждение пьес для самостоятельного разбора.

Раздел 6. Пути анализа современных западных пьес

Тема 6.1. Стратегии драмы в эпоху постдраматизма: эпическая и драматическая традиции.

Тема 6.2. Пьеса и зритель: принцип четвертой стены, монодрама, открытый прием, акционизм, перформативность, театр в театре и др.

Тема 6.3. Персонаж: телесность, хор, партнер.

Тема 6.4. Масштаб и монтаж: приемы современной драматургии.

Тема 6.5. Проблемы перевода современной драматургии.

Раздел 7. Практическое занятие – разбор пьес

Разбор двух зарубежных пьес из списка, например:

«Человек-подушка» Мартина Макдонаха,

«Психоз 4.48» Сары Кейн

В рамках семинара преподаватель и студенты практически опробуют применение альтернативных путей анализа современной драмы. Устанавливается приблизительный план аналитических действий для самостоятельной работы студента по разбору современной пьесы.

Раздел 8. Семинар – собственный разбор пьес

Студенты, учитывая полученные в рамках лекционного курса и практических занятий знания, умения, навыки делают собственный разбор выбранной ими пьесы. Ключевым моментом становится определение и выявление соотношения лирического/эпического/драматического в тексте, способа осуществления действия, жанра, способов взаимодействия пьесы и зрителя, приемы монтажа, масштабирования, принципы построения персонажа/роли в тексте.

В рамках практических занятий разбираются 2 работы. Все участники семинара должны быть знакомы и с текстом работ и с текстами пьес, которым посвящены работы.

Раздел 9. Самостоятельная работа над пьесой

Тема 9.1. Утверждение идеи будущей пьесы. В рамках семинара студенты предлагают идеи будущих пьес, одна из которых утверждается в рамках семинаров.

Тема 9.2. Обсуждение первого варианта пьесы. В рамках семинаров обсуждаются первые варианты пьес, все участники подробно высказываются по поводу способа осуществления действия, жанра, принципов построения персонажей, заложенных в обсуждаемой пьесе, а также способов взаимодействия со зрителем. Руководитель семинара подводит итоги обсуждения и дает рекомендации по улучшению работы.

Тема 9.3. Обсуждение окончательных вариантов пьес. В рамках заключительного семинара происходит короткий обмен мнениями по поводу каждой пьесы, руководитель семинара подробно анализирует каждую работу.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В самостоятельную работу входят также разработка собственных проектов по анализу пьесы – в первой и втором семестре, а также написание собственного драматургического произведения – в третьем семестре.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к практическим занятиям и прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

- 1-й семестр – зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях
- 2-й семестр - зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях

Вопросы к зачету с оценкой:

Раздел 1.

1. Феномен российской «Новой драмы».
2. Уральская школа Николая Коляды.
3. Тольяттинское творческое объединение драматургов.
4. Творчество Юрия Клавдиева.
5. Творчество Василия Сигарева.
6. Современная комедия: творчество Максима Курочкина, Натальи Ворожбит и др.
7. Документальная драма в России 2000-2010-х.
8. Театр-doc: деятельность, лаборатории, спектакли.
9. Социальный театр в России XXI века 2100-х.
10. Феномен «белорусской новой волны»: Павел Пряжко и др.
11. Новейшая российская драматургия и театр.
12. Альтернативные формы презентации новейшей драматургии: читки, лаборатории и т.д.

Раздел 2.

1. Современная англоязычная драма: основные тенденции.
2. Творческие лаборатории театра Ройял-Корт.
3. Творчество Тома Стоппарда.
4. Творчество Мартина Макдонаха.
5. Творчество Марка Равенхилла.
6. Творчество Сары Кейн.
7. Современная немецкая драма: эпическая и драматические традиции.
8. Творчество Мариуса фон Майенбурга.
9. Адаптация и ремейк в западно-европейский и американской традиции.
10. Современная французская драматургия.
11. Творчество Бернар-Мари-Кортеса.
12. Творчество Жана-Люка Лагарса.

13. Проблемы перевода современной драматургии.

Раздел 3.

1. Роль современной драматургии в постдраматическом театре.
2. Драматург и современный спектакль.
3. Особенности построения современной драмы: Лирический герой и/или рассказчик.
4. Особенности построения современной драмы: взаимодействие со зрителем.
5. Особенности построения современной драмы: принципы построения персонажей.
6. Лирическая драма: современные тенденции.
7. Эпическая драма: современные тенденции.
8. Конфликт в современной драме.
9. Принципы монтажа в современной драме.
10. Понятие жанра в современной драматургии.
11. Акционизм и перформативность в современной драме.
12. Драма-монолог.
13. Современная монодрама.
14. Инсценировка и ремейк.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Аникст, А.М. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. — М., 1972. — 643 с.
2. Американская драматургия: новые открытия: Материалы международной научно-практической конференции (25-27 ноября 2011, СПб). — СПб.: СПбГАТИ, 2012. — 96 с.
3. Антология современной французской драматургии: В 2-х т. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.
4. Бабичева, Ю.В. История русской драматургии (Вторая половина 19-начало 20 в.). «Новая драма» в России начала 20 века. — М., 1988. — 286 с.
5. Барт, Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1994. — С. 384-391.
6. Белый, А. Фридрих Ницше. Символизм как миропонимание. — М., 1994. — 324 с.
7. Бенгли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978. — 416 с.
8. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Перформанс насилия: «Новая драма» и границы насилия // Новое Литературное Обозрение. — 2008.
9. Болотян, И.М. Вербатим: метод, стиль, жанр? // Современная российская драма: Сборник статей и материалов международной научной конференции (26-27 сентября 2007г.). — Казань, 2008.
10. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра// Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
11. Громова, М.И. // Русская драматургия конца XX – начала XXI века. — М., 2007. 348с.
12. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М., 2005. — 384 с.
13. Документальный театр. Пьесы / Е. Нарши, О. Дарфи, А. Родионов. — М., 2004. 238с.
14. Дурненков, М.Е. Дискуссия «Тольятти – Москва. Тольяттинская драматургия в контекст российской» //Фестиваль современной пьесы «Новая Драма Тольятти». — Тольятти, 2007.
15. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы 20 века. — М., 1989. — 342 с.
16. Карягин, А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971. — 224 с.
17. Леванов, В.Н. Предисловие // Фестиваль современной пьесы «Новая Драма Тольятти». — Тольятти. 2007.

18. Липовецкий, М. Изживание смерти: Специфика русского постмодернизма // Знамя. — 1995.
19. Мамаладзе, М. Театр катастрофического сознания: о пьесах; философских сказках Вячеслава Дурненкова на фоне театральных мифов вокруг «новой драмы» // Новое Литературное Обозрение. — 2005.
20. Матвиенко, К. «Новая драма» в России: краткий экскурс в недавнее прошлое и эскиз настоящего // Петербургский театральный журнал. — 2008.
21. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства. — М., 1991. — 338 с.
22. Скороход, Н.С. Анализ постдрамы. — 2015. — 83 с.
23. Стопард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы и другие пьесы. — СПб: Азбука-классика, 2007. — 313 с.
24. Журналы «Современная драматургия», «Театр», «Новое литературное обозрение», «Петербургский театральный журнал».

Дополнительная литература:

1. Заславский, Г. Театральный дневник. // Новый мир. — 2003.
2. Заславский, Г. Искусство как снятие кожи. // Петербургский театральный журнал. — 2003.
3. Анненский, И.Ф. Драма на дне Книга отражений. — М., 1976. — 487 с.
4. Руднев, П. Новый взгляд // Новый мир. — 2005.
5. Руднев, П. Ни Богу свечка... // Современная драматургия. — 1997.
6. Соколянский, А. Вторжение неизбежно // Время новостей. — 2003.
7. Шкловский, В. Искусство как прием. // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. — М., 1990.
8. Славкин, В. Рядом с пьесой // Современная драматургия. — 1989.
9. Петрушанская, Л.С. М. Угаров: «Нужно отражать жизнь такой, какая она есть» // Современная драматургия. — 2005.
10. Мамаладзе, М. Мыслящий вслух // Театр. — 2004.
11. Журчева, Т.В. «Тольяттинская драматургия»: конспект критического очерка // Новейшая драма XX-XXI вв.: проблема конфликта: материалы научно-практического семинара, 12-13 апреля, г. Тольятти. Самара, — 2009. — 108 с.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека: пьесы. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.09.2016).
2. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.09.2016).
4. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2016).
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Проектирование пьесы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является добросовестная подготовка к практическим (семинарским) занятиям и активная работа на них, для чего все участники семинара должны быть знакомы и с текстом работ и с текстами пьес, которым посвящены работы.

Список пьес (в любых изданиях) для разбора на практических занятиях:

Русская драма:

1. Гришковец, Е. «Как я съел собаку», «Одновременно»;
2. Дурненков, В. «Экспонаты», «Север»;
3. Дурненков, М. «Хлам», «Самый легкий способ бросить курить», «Синий слесарь»;
4. Клавдиев Ю. «Я, пулеметчик», «Заполярная правда», «Развалины», «Победитель»;
5. Курочкин, М. «Титий безупречный», «Класс Бенито Бончева», «Травоядные»;
6. Пресняков, В., Пресняков О. «Изображая жертву», «Терроризм»;
7. Пряжко, П. «Жизнь удалась», «Запертая дверь», «Труссы», «Мы уже здесь»;
8. Пулинович, Я. «Наташина мечта», «Завтра будет новый день»;
9. Сигарев, В. «Пластилин», «Волчок», «Божьи коровки возвращаются на землю»;
10. Сорокин, В. «Hochzeitreise», «Дисморфомания», «Dostoevsky-trip»;

Западная драма:

1. Грегори Берк «Проезд Гагарина»;
2. Лаура Синтия Черняускайте «Скользящая Люче»;
3. Лагарс, Ж.-Л. Всего лишь конец света
4. Кортес, Б.-М. Роберто Зукко.
3. Мариус Ивашкявичус «Малыш»;
4. Мариус фон Майенбург «Урод»;
5. Мартин Макдонах «Королева красоты из Линейна», «Сиротливый Запад», «Человек-подушка», «Лейтенант с острова Инишмор», «Однорукий из Спокана»;
6. Марк Равенхилл «Продукт»;
7. Сара Кейн. «Психоз 4.48».

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, при необходимости оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.