

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
«Художественное руководство театром»

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

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	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

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: 6 часов	3	93	3 / 108	Экзамен
	2 семестр				
	Всего: 6 часов	3	93	3 / 108	

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 гипотезузы 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

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

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Художественное руководство театром»

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

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Куратор театральных проектов»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
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.			
Заочная	1 семестр: 6 часов	6	158	6/158	Экзамен
	2 семестр				

	Всего: 6 час.	6	158	6 / 158	
--	---------------	---	-----	---------	--

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>Консулт.</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. McCarhty, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary) Cambridge university press 2013
5. M. McCarhty , 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 Busness. Ч.1-2./Т.К.Алексеева и др. — М., 2000.
14. Деловой английский. English for Busness. 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 широкоэвещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 20.09.2016).
2. Видеоканал 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.

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

«Художественное руководство театром»

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

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	«Художественное руководство театром»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
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 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.			
Заочная	2 семестр: 2 часа	2	56	2 / 72	Зачет, контрольная работа
	Всего: 2 час.	2	56	2 / 72	

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 мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ТЕАТРА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Художественное руководство театром»

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

Автор-составитель:

Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 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 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 «Проблемы теории театра и методология научной работы» 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.			
Заочная	2 семестр: 5 часов.	5	153	5/ 180	Экзамен
	Всего: 5 час.	5	153	5/ 180	

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 театрального искусства. Объект и предмет науки об истории театрального искусства. Материал этой отрасли театроведения. Специфика театрального искусства и особенности построения науки об истории театра. Разделы театрально-исторической науки. Художественный театральный процесс и его социокультурный контекст.

Теория театра, ее состояние и перспективы. Объект и предмет теории театра. Общая теория театра и теория театрального искусства. Специфика театрально-теоретического материала. Связь театрально-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 театрально-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 театрального 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 театрального 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 искусствovedения.
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 маска// 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»

Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ТЕАТРОМ»

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерская программа

«Художественное руководство театром»

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

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
17.03.2022, протокол № 5
УТВЕРЖДЕНА Советом 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
Магистерская программа	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Художественное руководство театром
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:

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 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);

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, сети «Интернет» (ПК-5).

Студент, освоивший курс «Художественное руководство театром», должен:

знать основы законодательства об авторских и смежных правах;

знать функции подразделений театра в процессе создания и проката театральной постановки;

уметь соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального проекта, взаимодействовать с ними (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) в ходе подготовки и реализации проекта;

уметь анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса;

уметь осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта);

владеть культурой мышления.

3. Цель курса

Цель данного курса – освоение студентом в рамках магистерской программы современных представлений о структуре творческо-производственного процесса в театре, принципах его организации.

4. Задачи курса

Изучая данный курс, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса в непосредственной взаимосвязи с основной задачей данной магистерской программы – исследования спектакля.

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Организация творческого процесса в театре» в рамках магистерской программы «Исследование спектакля» является органичной частью профильной подготовки магистра. Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в паре с курсом «Организация театрального дела».

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 занятия	Сес. конс.			
Заочная	1 семестр: 2 часа	8	66	1/ 78	
	2 семестр: 6 часов	6	20	2/30	Зачет, контрольная работа
	3 семестр: 6 часов	6	28	1/36	
	4 семестр: 6 часов	6	60	2/72	Зачет с оценкой
	Всего: 20 час.	26	174	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы и их содержание

1. Введение

Предмет и задачи курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами.

2. Творческо-производственный процесс в театре

Творчество в театре. Участники творческого процесса. Производственное обеспечение творческого процесса. Единство творческо-производственного процесса и его составляющие. Объективная необходимость планирования и управления творческо-производственным процессом. Зависимость целей деятельности от типа театра (коммерческий – некоммерческий) и условий его деятельности. Подчиненность производственных задач созданию условий для творчества в некоммерческом театре.

Годовой и сезонный циклы в деятельности театров. Год – как период текущего планирования производственно-финансовой деятельности театра. Сезон – как естественный цикл творческой деятельности театра. Необходимость соотнесения процесса подготовки новых постановок с обоими циклами. Бюджетное финансирование государственных (муниципальных) театров и сложности организации равномерной творческой работы над новыми постановками.

3. Организация репертуарного планирования

Репертуар как объект планирования в репертуарном театре. Классификация репертуара по видам и жанрам.

Традиции конкретного театра как фактор репертуарного выбора. Руководитель театра и его репертуарные предпочтения. Труппа театра, ее формирование как процесс, параллельно связанный с планированием репертуара. Количественные характеристики труппы и технические характеристики сценической площадки театра как ограничения при выборе пьесы для постановки. Планирование репертуара с учетом задач творческого роста труппы.

Зрительская аудитория театра и учет ее характеристик при формировании репертуара. Репертуарная политика театра и формирование зрительской аудитории.

Влияние экономических факторов на формирование репертуара. Финансирование театра, его ценовая политика, возможности театра финансировать новые постановки как факторы, определяющие выбор произведений к постановке.

Роль литературной части театра в процессе формирования репертуара.

4. Авторы произведений, используемых театром. Виды договоров с авторами

Произведения, используемые театрами разных видов для постановки спектаклей. Круг авторов этих произведений (драматург, писатель, инсценировщик, переводчик, либреттист, композитор, аранжировщик и др.). Авторское право как раздел законодательства, регулирующий взаимоотношения театра с авторами.

Исключительное право автора на использование произведения. Срок действия исключительного права на произведение. Произведения как общественное достояние.

Способы передачи права на использование произведения. Правообладатели. Лицензионные договоры. Договор авторского заказа. Должностные лица театра, несущие ответственность и осуществляющие контроль за исполнением договоров с авторами.

Государственные (муниципальные) органы исполнительной власти как заказчики создания произведений. Договор государственного (муниципального) заказа на создание спектакля.

5. Репертуарные ограничения. Цензура

Деидеологизация искусства в постсоветской России. Освобождение театров от контроля репертуара со стороны государства. Конституционный запрет цензуры.

Запреты в области пропаганды, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством о культуре, возможности и порядок их применения в театральном процессе.

Взаимоотношения театра с государственными (муниципальными) органами в процессе формирования репертуара.

6. Структура процесса подготовки новой постановки в драматическом театре

Временные границы процесса подготовки новой постановки. Подготовительный, репетиционно-производственный, выпускной периоды подготовки новой постановки. Общая характеристика каждого из периодов и условность перехода от одного из них к другому. Универсальность предлагаемой периодизации. Варианты периодизации, учитывающие специфику построения творческо-производственного процесса в театрах разных видов.

Преимущественно индивидуальный характер творчества в подготовительном периоде и коллективный – в последующие периоды. Применение к ним адекватных методов организации.

Учёт реального содержания творческого труда на различных этапах подготовки нового спектакля и индивидуальных характеристик постановщиков спектакля (режиссёров, художников) при разработке годового (сезонного) плана и формировании постановочных бригад.

7. Подготовительный период подготовки новой постановки

Выдающиеся советские режиссёры о значении этого периода работы над новым спектаклем.

Постановочная группа и её состав. Заключение договоров с привлеченными членами постановочной группы. Авторские права художника и хореографа.

Распределение ролей. Заключение договоров с привлеченными артистами. Согласование их участия в спектакле с администрацией по месту их основной работы.

Планирование репетиционного процесса, участие в этом режиссера-постановщика, режиссерского управления театра, художественного и административного руководства. Задача рационального использования репетиционных помещений и в первую очередь сценической площадки для репетиций при разработке годового (сезонного) плана новых постановок.

Обязанности членов постановочной группы в подготовительном периоде. Функции художественно-постановочной части в подготовительном периоде.

Формирование в подготовительном периоде проекта спектакля и исходных данных для планирования последующих периодов подготовки новой постановки.

8. Репетиционно-производственный и выпускной периоды подготовки спектакля

Структура репетиционной работы. Понятия «репетиционная точка», «репетиционный день». Виды репетиций. Этапы репетиционной работы: досценический и сценический. Зависимость соотношения этих этапов от характеристик драматического произведения, замысла и метода работы режиссера-постановщика, возможностей театра.

Структура художественно-постановочной части и ее задачи в репетиционно-производственном периоде. Материальное обеспечение репетиционного процесса. Создание вещественного оформления нового спектакля. Специальные виды репетиций, проводимые художественно-постановочной частью (подгоночные, монтировочные, световые).

Создание музыкального оформления драматического спектакля. Взаимодействие музыкальной и художественно-постановочной частей в процессе изготовления фонограмм к новому спектаклю.

Создание светового оформления спектакля. Световая партитура, назначение и структура этого документа. Взаимодействие режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по свету.

Выпускной период. Прогонные и генеральные репетиции. Взаимодействие всех сценических подразделений в выпускном периоде. Пожарно-техническая комиссия, ее состав и требования, предъявляемые ею по нормам и правилам безопасных условий труда и пожарной безопасности.

Подготовка рекламной продукции к премьере.

Завершение подготовки нового спектакля, порядок включения его в текущий репертуар.

9. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки

Продюсер в современном театральном деле России как лицо, берущее на себя ответственность за финансирование и организацию подготовки новой постановки. Театр – юридическое лицо как продюсер театральных проектов – новых постановок.

Исполнительный продюсер как должностное лицо в репертуарном театре, на которое возлагается ответственность за поиск дополнительных средств на финансирование новой постановки и организацию ее выпуска.

Режиссерское управление театра. Его состав и функции. Режиссерское управление как подразделение, планирующее и координирующее творческо-производственный

процесс в театре. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки.

Функции и степень участия отдельных подразделений театра в процессе подготовки новых постановок. Создание благоприятных условий для творчества – основная задача всех подразделений театра.

2. Распределение аудиторных часов по темам и формам обучения

Темы	Распределение часов / формы обучения					
	Очная			Очно-заочная и заочная		
	лекции	практические занятия	Сам. работа	лекции	практические занятия	Сам. работа
1. Введение	2			-		
2. Творческо-производственный процесс в театре	2			0,5		
3. Организация репертуарного планирования	2			0,5		
4. Авторы произведений, используемых театром. Виды договоров с авторами	2	2		1	0,5	
5. Репертуарные ограничения. Цензура	2	2		0,5	0,5	
6. Структура процесса подготовки новой постановки в драматическом театре	2			0,5		
7. Подготовительный период подготовки новой постановки	2	2		1	0,5	
8. Репетиционно-производственный и выпускной периоды подготовки спектакля	2	2		1	0,5	
9. Взаимодействие подразделений театра в процессе подготовки новой постановки	2			1		
Всего аудиторных часов:	18	8	44	6	2	62
	26			8		
<i>Консультация</i>	2			2		
Итого:	36			36		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

В процессе самостоятельной работы студенты изучают основную и дополнительную литературу, ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента включается выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к контрольным занятиям, проводимым в порядке текущей аттестации, а также к промежуточной аттестации в форме зачета.

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

Вопросы к зачету:

1. Творческо-производственный процесс в театре. Его структура и основные характеристики.

2. Произведения для сценических постановок (источники); авторы произведений, используемых театром.

3. Организационно-правовые отношения с авторами; виды договоров с авторами.

4. Порядок утверждения репертуара; цензура. репертуарные ограничения.
5. Критерии и ограничения, определяющие выбор произведений.
6. Подготовка новой постановки, границы процесса.
7. Постановочная группа (бригада), ее состав.
8. Три периода подготовки новой постановки (отличительные признаки).
9. Необходимость подготовительного периода. Метод работы режиссера и цели подготовительного периода.
10. Режиссер-постановщик, его задачи в подготовительном периоде.
11. Помощник режиссера, его задачи в подготовительном периоде.
12. Художник-постановщик, его задачи в подготовительном периоде.
13. Материальное оформление спектакля (виды и источники).
14. Проект художественного оформления спектакля («приемка макета»).
15. Музыка в драматическом спектакле.
16. Принятие решения о музыкальном оформлении.
17. Виды репетиций и место их проведения.
18. Обеспечение репетиционного процесса музыкальной частью.
19. Структура художественно-постановочной части и ее взаимосвязь с другими подразделениями в процессе подготовки новой постановки.
20. Обеспечение репетиционного процесса художественно-постановочной частью.
21. Светооформление спектакля.
22. Взаимодействие подразделений драматического театра в процессе подготовки новой постановки.

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

Основная литература:

Основная литература:

1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1989.
 2. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. М.: Искусство, 1968.
 3. Додин Л.А. Путешествие без конца. СПб.: Балтийские сезоны, 2016.
 4. Марков П.А. В Художественном театре. Книга завлита. М.: ВТО, 1976. .
 5. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. М.: Искусство, 1980-1994.
 6. [Сахновский В.Г.](#) Режиссура и методика ее преподавания. Учебное пособие М.: Лань, 2016.
 7. Сулимов М.В. Посвящение в режиссуру. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.
 8. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В двух книгах. Л.: Искусство 1980.
 9. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. М.: Панас, 1993.
1. Сундстрем, Л.Г. Многообразие организаций исполнительских искусств: Лекции. – СПб: СПбГАТИ, 2014. – 48 с.

2. Сундстрем, Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. – Л.: ЛГИТМиК, 1984. – 73 с.: илл.

Дополнительная литература:

1. Александринский «Ревизор» Валерия Фокина. СПб.: Балтийские сезоны, 2005.
2. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926. — С. 7–36.
3. Границы спектакля. СПб.: СПГАТИ, 1999.
4. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. — С. 13–61.
5. Марков, П.А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974–1977.
6. Реконструкция старинного спектакля. М.: ГИТИС, 1986.
7. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.

1. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): Учебное пособие. – СПб: СПБГАТИ, 1997. – 234 с.

2. Дадамян, Г.Г. Театр одного продюсера // Отечественные записки. – № 4. – 2005. – URL: <http://www.strana-oz.ru/2005/4/teatr-odnogo-prodyusera> (дата обращения 15.04.2014).

3. Орлов, Ю.М. Московский художественный театр 1898-1917 гг. Творчество. Организация. Экономика. – М.: ГИТИС, 2011. – 352 с.

4. Сундстрем, Л.Г. Формы собственности и организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств: Лекции. – СПб: СПБГАТИ, 2015. – 64 с.

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: 20.02.2014).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 20.02.2014).

3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru> (дата обращения: 20.02.2014).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация творческого процесса в театре» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и выполнению разовых заданий к практическим занятиям.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с конкретными ситуациями в творческих театральных коллективах, в которых работали или проходили практику студенты.

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, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

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 Художественное руководство театром зао.plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах: зачет с оценкой 2
в том числе:		
аудиторные занятия	12	
самостоятельная работа	120	
часов на контроль	12	

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 Художественное руководство театром зао.рлх

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

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	Курс	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 Брами.</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. Оттеги-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. Делперо, Э. Трапполини.</p> <p>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).</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>	2	1
	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: «Трехгрошсовая 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>	2	1
	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». Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева.</p> <p>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.)</p> <p>Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра. Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime rig». Пластический театр: современные тенденции.</p> <p>Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра.</p> <p>Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия. Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироду и их премьерные постановки в контексте предвоенного и военного времени. /Лек/</p>	2	1

	Раздел 4. Раздел 4. Театр абсурда.		
4.1	<p>Тема 4.1. Возникновение феномена. 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. 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. Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии».</p> <p>Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии. Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда. /Пр/</p>	2	1
	Раздел 5. Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов.		
5.1	<p>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.).</p> <p>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» (1985г.) Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).</p> <p>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.</p> <p>Тема 5.4. Антропологический театр. Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философско-мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральны исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева. /Лек/</p>	2	1
	Раздел 6. Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века.		
6.1	<p>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 «Скарлеттиана». Актерское и режиссерское творчество.</p> <p>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). /Лек/</p>	2	0,5
	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 спектакли театра 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 вид коммуникации со зрителем. /Пр/</p>	2	1
	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 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).</p> <p>Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона. Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановки Роберта 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>	2	0,5
Раздел 9. Раздел 9. Постмодернизм в театре.			
9.1	<p>Тема 9.1. Философия постмодернизма. Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, У. Эко, Р. Барта.</p> <p>Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы («Гамлет-машина», «Квартет»).</p> <p>/Пр/</p>	2	0,5
Раздел 10. Раздел 10. Новейшие театральные течения.			
10.1	<p>Тема 10.1. Документальный театр. Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальной драмы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театре XX-н. XXI вв.</p> <p>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. /Пр/</p>	2	0,5
Раздел 11. Самостоятельная работа.			
11.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы и чтение обсуждаемых пьес. /Ср/	2	60

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 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

«РЕЖИССЕРСКИЕ СТРАТЕГИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Художественное руководство театром»

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

Автор-составитель:
Фокин Валерий Владимирович, н.а. России, профессор

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

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа с режиссером
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):

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 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Работа с режиссером» опирается на материал дисциплин: «Проблемы исторической поэтики театра», «Театральные системы», «Анализ драматургических структур», «Семинар по анализу сценических текстов».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Проектирование спектакля», «Организация художественно-технологического процесса создания спектакля», «Продюсирование спектакля».

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 часа	1	72	1/84	
	2 семестр: 4 часа	1	50	1/60	зачет
	3 семестр: 4 часа	2	26	2/36	
	4 семестр: 4 часа	2	28	2/36	

	Всего: 12 час.	6	176	6 / 216	
--	----------------	---	-----	---------	--

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Методика создания спектакля

Тема 1.1. Рождение замысла. Выбор материала. Оценка возможностей труппы. Оценка технических возможностей театра. Позиционирование в репертуаре. Оценка прокатных возможностей.

Тема 1.2. Формирование творческой бригады. Взаимодействие с соавторами.

Тема 1.3. Распределение ролей и занятость актеров репертуаре.

Тема 1.4. Создание технического задания. График производственного и репетиционного процесса.

Тема 1.5. Организация репетиционного пространства.

Тема 1.6. Документирование репетиционного процесса. Работа с текстом и запись мизансцен. Соотношение режиссерского экземпляра и экземпляра помощника режиссера.

Тема 1.7. Работа над музыкальной и пластической частью спектакля.

Тема 1.8. Создание фонограмм и видеоряда.

Тема 1.9. Подготовка к началу сценических репетиций и организация процесса.

Тема 1.10. Методика проведения сценических репетиций. Взаимодействие цехов в процессе репетиций. Согласование технических партитур. Управление техническим и актерским персоналом. Система повесток.

Тема 1.11. Фиксация и выполнение режиссерских указаний. Выстраивание ритма действия. Осуществление сценических перемен.

Тема 1.12. Проведение спектакля. Сохранение режиссерского рисунка. Энергия спектакля. Взаимодействие со зрителем.

Тема 1.13. Проведение гастрольного спектакля. Приспособление к новой площадке. Режиссерская корректировка спектакля.

Раздел 2. Режиссерские стратегии

Тема 2.1. Действенный анализ драматургического материала.

Тема 2.2. Создание драматургической адаптации

Тема 2.3. Создание оригинального режиссерского сценария.

Тема 2.4. Застольный период репетиций. Чтение текста.

Тема 2.5. Заданный рисунок и актерская импровизация.

Тема 2.6. Поиск мизансцен.

Тема 2.7. Этюдный метод.

Тема 2.8. Построение массовых сцен.

Тема 2.9. Индивидуальные репетиции с актерами.

Тема 2.10. Разработка кусков и общее строение действия.

Тема 2.11. Репетиции с включением технических средств.

Тема 2.12. Переход на сцену. Монтировочные репетиции. Постановка света.

Тема 2.13. Проведение генеральных репетиций и прогонов спектакля со зрителем.

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	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.13	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.13	1	1	-		-	-	-					
Всего	26	26	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		4		-		-		-		-		-
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.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Этапы подготовки спектакля.
2. Режиссерский замысел и методика его воплощения.
3. Принципы организации репетиционного процесса.
4. Методика записи режиссерских указаний.
5. Взаимодействие цехов в процессе подготовки сценической репетиции.
6. Создание сводной партитуры спектакля.

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

Вопросы к зачету (2 семестр):

1. Этапы формирования режиссерского замысла.
2. Принцип документации режиссерского технического задания.
3. Формирование творческой бригады и принципы взаимодействия соавторов в процессе репетиций.
4. Организация репетиционного процесса. График репетиций и координация их проведения.
5. Координация подготовки различных частей спектакля.
6. Проведение музыкальных репетиций.
7. Проведение пластических репетиций.
8. Принципы документирования репетиционного процесса.
9. Работа с текстом. Принципы фиксации корректив.
10. Работа с костюмами.
11. Создание аудио- и видеоконтента.
12. Взаимодействие частей партитуры в процессе сценических репетиций.
13. Выпуск спектакля как художественно-технологический процесс.

Вопросы к зачету (3 семестр)

1. Особенности работы с драматургом в процессе репетиций.
2. Создание сценария в процессе репетиций.
3. Работа «этюдным» методом. Методика поиска и записи сценических положений.
4. Соотношение режиссерского экземпляра с экземпляром помощника режиссера.
5. Работа над массовыми сценами.
6. Режиссерский рисунок и актерская импровизация.
7. Методика записи мизансцен. Планировочный принцип.
8. Использование фото и видеофиксации.
9. Ведение протоколов репетиций.
10. Система технических пометок в ходовом экземпляре.
11. Принципы проведения монтировочной репетиции.
12. Постановка света.
13. Проведение генеральной репетиции и прогона спектакля со зрителем.

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

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1989.
2. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
3. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980-1994.
4. Додин, Л.А. Путешествие без конца. — СПб: Балтийские сезоны, 2016.
5. Марков, П.А. В Художественном театре. Книга завлита. — М.: ВТО, 1976.
6. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. Учебное пособие. — М.: Лань, 2016.
7. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.

8. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. В двух книгах. — Л.: Искусство 1980.
9. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.
10. Эфрос, А.В. Сочинения в 4 книгах. — М.: Панас, 1993.

Дополнительная литература:

1. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение. — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы. — М.: ЛИБРОКОМ, 2011.
3. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926. — С. 7–36.
4. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 81–121.
5. Границы спектакля. — СПб: СПГАТИ, 1999.
6. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. — С. 13–61.
7. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 123–167.
8. Жирмунский, В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. — Пг., 1923. — С. 5–23.
9. Марков, П.А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974–1977.
10. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
11. Наука о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1975.
12. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980–1994.
13. Реконструкция старинного спектакля. — М.: ГИТИС, 1986.
14. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
15. Старинный спектакль в России. — Л.: Academia, 1923.
16. Театроведение Германии: Система координат. — СПб: Балтийские сезоны, 2004
17. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. — СПб: СПГАТИ, 1995.

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: 01.04.2016).
2. Информационный некоммерческий проект об отечественной художественной жизни. Сведения о фестивале «Театральная паутина», расписание трансляций спектаклей, театр российских регионов, форум. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultu.ru> (дата обращения: 01.04.2016).
3. Информационный ресурс Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
4. Информационный ресурс Российской библиотеки искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
5. Информационный ресурс Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
6. Информационный ресурс: «Электронная театральная библиотека». [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с режиссером» в самостоятельной работе студенту 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 студенты.

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 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 мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОБЛЕМЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ТЕАТРОМ»

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

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент
Олейникова Алла Павловна, канд. экон. наук, доцент
Вулах Филипп Сергеевич, ст. преподаватель

Рецензенты:

Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор
Дорогостайский Виктор Густавович, канд. экон. наук, 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

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Реализация проекта (production)
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:

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 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 дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Реализация проекта (production)» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в бакалавриате (либо специалитете), а также в практической деятельности, и готовит студентов к освоению дисциплины «Продвижение проекта (promotion)». Обе эти дисциплины относятся к профилирующим профессиональным предметам и дополняются всеми дисциплинами и практиками, предусмотренными рабочими учебными планами образовательной программы «Сценические искусства: управление проектами».

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.			
Заочная	1 семестр: 8 часов.	2	66	1/78	Зачет Контрольная работа
	2 семестр: 6 часов.	2	20	1/30	
	3 семестр: 6 часов	2	28	2/36	
	4 семестр: 6 часов	2	60	2/72	
	Всего: 26 час.	8	174	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Мастерство продюсера (production) – семинар – 1 и 2 семестры

Тема 1.1. Направления художественно-творческой деятельности. Проекты в области музыкального исполнительства и сценического искусства. Образование, опыт деятельности продюсера как мотивация выбора определенного направления художественно-творческой деятельности.

Тема 1.2. Виды театрального дела и виды театрального искусства. Репертуарный театр. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера. Продюсерство и менеджмент. Специфические проекты в репертуарных театрах различных видов искусств.

Тема 1.3. Продюсерский театр. Репертуар как последовательное продвижение одиночных театральных проектов одним юридическим лицом. Продюсер проекта, продюсер театра.

Тема 1.4. Концертное исполнительство. Проекты в этой сфере. Опыт продюсерства в рамках концертных организаций.

Тема 1.5. Театральные и музыкальные фестивали. Фестиваль как проект. Продюсерство в этой сфере.

Тема 1.6. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.

Тема 1.7. Художественная концепция и миссия проекта. Цели и задачи проекта.

Тема 1.8. Организационная структура проекта. Состав участников проекта (команда: авторы, исполнители, включая режиссера, художников, балетмейстера, музыкального руководителя и т. д.; постановочная часть; менеджмент; волонтеры).

Тема 1.9. Место проведения проекта (площадка или площадки). Репетиционные базы. Складирование имущества проекта.

Тема 1.10. Целевая аудитория проекта. Основные сегменты потребителей.

Тема 1.11. Финансовый план проекта (смета расходов и доходов). План фандрейзинговой кампании. Состав партнеров в реализации проекта (спонсоры разных направлений, инвесторы, благотворители, органы государственной власти или местного самоуправления, транспортные и гостиничные структуры и др.).

Тема 1.12. Календарный план проекта. Необходимые условия для начала реализации проекта. Этапы реализации. Организационный план, логистика проекта.

Тема 1.13. Меры, обеспечивающие безопасность участников и зрителей (слушателей) мероприятий в ходе реализации проекта. План рисков в коммерческом проекте.

Раздел 2. Экономика проекта – 1 и 2 семестры

Тема 2.1. Основы экономической теории как научная база продюсерской деятельности. Рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесие.

Тема 2.2. Теория издержек производства. Теория потребления.

Тема 2.3. Модель кругооборота доходов и расходов в национальной экономике. Рынок денег.

Тема 2.4. Общественные блага. Равновесие Линдаля. Мериторные блага.

Тема 2.5. Модели финансирования сферы культуры в разных странах. Англо-американские, романские, германские традиции. Государственная и общественная поддержка сферы культуры. Место исполнительских искусств в российской отрасли культуры и направления финансирования театральной, цирковой, концертной деятельности. Участие бюджетов различных уровней.

Тема 2.6. Специфика финансового планирования в различных видах исполнительских искусств, в рамках государственных учреждений или независимых продюсерских проектов. Структура финансового (сметного) раздела проекта: понятие выручки, дохода, поступления, аванса, целевого финансирования. Определение затрат, расходов, потерь, убытков. Классификация доходов и расходов: по экономическому содержанию.

Тема 2.7. Управление бюджетом проекта. Планирование доходов и расходов. Анализ рынка при формировании концепции проекта. Структура доходов и расходов на примере проекта создания частного театра. Оценка затрат на аренду и содержание здания. Оценка затрат на оплату труда (категории персонала, зарплаты, начисления). Затраты на создание и прокат репертуара. Емкость зала, коммерческая вместимость и оценка выручки. Оценка налоговых объемов.

Тема 2.8. Организация финансов коммерческого проекта. Оборотные средства проекта. Инвестиции и кредитование.

Тема 2.9. Организация продаж. Доход приносящая деятельность. Билетное хозяйство. Методика ценообразования. Основные методики назначения цены: затраты, спрос, конкуренция. Особенности ценообразования в различных типах учреждения культуры

Тема 2.10. Государственное и муниципальное финансирование проекта. Методика разработки и управления сметой расходов, подлежащих государственному и муниципальному финансированию. Особенности работы с бюджетами разных ветвей и уровней власти. «Двойное финансирование» и другие возможные ошибки.

Тема 2.11. Частное финансирование проекта. Спонсорство. Меценатство. Краудфандинг. Особенности работы с фондами и другими формами профессиональной поддержки некоммерческого проекта. Долговременные отношения с частными партнёрами и их формы. Эндаумент.

Тема 2.12. Международные сделки. Операции с валютой. Расходование средств на поставку товаров и услуг зарубежными контрагентами. Работа с визовыми органами, таможней, торгово-промышленными палатами, другими органами государственной власти, в том числе контролирующими ВЭД. Особенности использования иностранных источников финансирования в современной России.

Тема 2.13. Правовые аспекты работы с контрагентами. Договорные отношения. Первичная бухгалтерская отчётность. Безнадёжная дебиторская задолженность. Управление кредиторской задолженностью. Арбитражное судопроизводство в России.

Тема 2.14. Управление множественностью источников финансирования.

Тема 2.15. Оперативное управление финансами проекта. Методология организации исполнения бюджета проекта в различных его организационно-правовых формах. Бухгалтерия проекта. Финансовый контроль.

Раздел 3. Правовые основы продюсерской деятельности – I семестр

Тема 3.1. Лица в гражданском праве. Физические и юридические лица. Предпринимательство. Индивидуальный предприниматель. Коммерческие и некоммерческие организации и их организационно-правовые формы.

Тема 3.2. Договоры в гражданском праве. Виды договоров. Договор купли-продажи, договор аренды, договор подряда, договор возмездного оказания услуг.

Тема 3.3. Трудовой договор. Гражданско-правовые договоры. Их применение в отношениях продюсера с исполнителями.

Тема 3.4. Интеллектуальная собственность. Авторское право, смежные права. Правовое регулирование отношений продюсера с правообладателями.

Тема 3.5. Система налогообложения в современной России. Виды налогов и сборов. Налоговые преференции в сфере исполнительских искусств.

Раздел 4. Работа с авторами – 1 семестр

Тема 4.1. Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы.

Тема 4.2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи. Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства. Шекспировский вопрос. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Случай «Сида» Корнеля. Мольер и Людовик XIV.

Тема 4.3. Драматург в России и Советском Союзе. Автор в системе государственных/ негосударственных театров России XIX – начала XX вв., в системе тоталитарного государства в Советском Союзе. Автор, театр и цензура. Случай Вампилова.

Тема 4.4. Автор в системе музыкального театра. Автор литературного текста: либретто оперы, пьеса для мюзикла (переделка классического или оригинальное произведение). Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

Тема 4.5. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле. Западная модель. Отечественная модель. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п. Примеры.

Тема 4.6. Репертуарная политика отечественных театров и их взаимодействие с драматургами. Театр и современная отечественная драматургия в России XXI века. Государственный репертуарный и частный проектный театр в современной России, влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

Российская драматургия на сценах зарубежных театров. Отношения российских театров с зарубежными драматургами.

Персоналии, обзор литературы.

Тема 4.7. Договоры театров с авторами. Виды договоров театров с авторами литературных и музыкальных произведений. Лицензионные договоры на право использования произведения. Виды лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Договор авторского заказа. Особенности договора авторского заказа на создание перевода или инсценировки. Приемка произведения, созданного по договору авторского заказа. Права автора на защиту от искажений. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа.

Раздел 5. Методология культурного проектирования – 2 семестр

Тема 5.1. Современные методические подходы к разработке и реализации проектов. Функциональные области управления проектами. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Общая структура жизненного цикла проекта.

Тема 5.2. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры.

Концепция и миссия проекта. Практикум по анализу социально-культурных отраслевых проблем и инициации проекта для их решения.

Тема 5.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом. Команда проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие команды проекта. Управление командой.

Тема 5.4. Организационный (координационный) план проекта. Структурный, матричный и сетевой методы планирования. Объективные и субъективные ограничения. Трудовой (кадровый) план проекта. Организационная структура исполнителей проекта и матрица ответственности.

Тема 5.5. Фандрейзинг. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта. База данных потенциальных инвесторов проекта. Этапы и методы работы со спонсорами.

Тема 5.6. Финансовый и материальный планы проекта. Балансовый метод планирования. Смета доходов и расходов проекта. Оптимистический, реалистический и пессимистический финансовые планы проекта. Инвестиционный план проекта.

Тема 5.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта. Анализ услуг и товаров проекта. Разработка рекламной стратегии проекта. Бюджет рекламной кампании. PR-стратегия проекта. Разработка PR-процедур, план-график подготовки и проведения PR-кампании. Бюджет PR-кампании проекта. Деловая игра «Разработка PR-технологий и рекламной кампании культурного проекта».

Тема 5.8. Организационная культура управления проектом. Имидж проекта. Информационный, архитектурный, оформительский дизайн проекта. Стиль работы на проекте, деловая и личная культура сотрудников проекта. Управление коммуникациями проекта. Планирование системы коммуникаций проекта. Сбор и распределение информации, отчетность о ходе выполнения проекта, документирование, сбор и организация хранения документации по проекту. Методы обновления и совершенствования плана коммуникаций.

Тема 5.9. Риски. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта. Анализ и план преодоления форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств и ситуаций проекта.

Тема 5.10. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта. Виды и методы контроля. Средства и формы контроля над проектом. Методы корректировки и реализация результатов контроля проекта.

Тема 5.11. Завершение проекта. Административное и финансовое завершение проекта. Невыполненные обязательства и конфликтные ситуации при завершении проекта. Методы оценки эффективности проекта. Эффективность проекта как категория, отражающая соответствие проекта миссии, целям и задачам. Показатели общественной и коммерческой эффективности проекта.

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.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	-	42
Тема 1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	44
Тема 2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	42
Тема 3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-	42
Тема 4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Тема 4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Раздел 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	-	42

Тема 5.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.6	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.7	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.8	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.9	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.10	-	-	-		-	-	-					
Тема 5.11	-	-	-		-	-	-					
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	210
Консульт.		-		-		-		-		2		-
ВСЕГО		-				-				288		

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 контрольной работы по разделу *3. Правовые основы продюсерской деятельности*;
- подготовка контрольной работы по разделу *4. Работа с авторами*;
- подготовка контрольной работы по разделу *5. Методология культурного проектирования*;
- подготовка к прохождению промежуточной аттестации по всем разделам дисциплины.

При выполнении контрольных работ студенты используют соответствующие методические указания.

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

Вопросы к зачету по разделам:

Раздел 1. Мастерство продюсера (production)

- 1.1. Проекты в области музыкального исполнительства и сценического искусства.
- 1.2. Мотивации продюсера при выборе определенного направления художественно-творческой деятельности.
- 1.3. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера.
- 1.4. Продюсерский театр. Продюсер проекта, продюсер театра.
- 1.5. Проекты в сфере концертного исполнительства.
- 1.6. Фестиваль как проект, продюсерство в этой сфере.
- 1.7. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.
- 1.8. Художественная концепция и миссия проекта.
- 1.9. Состав участников проекта.
- 1.10. Материальная база проекта.

- 1.11. Целевая аудитория проекта.
- 1.12. Финансовый план проекта.
- 1.13. Календарный план проекта.
- 1.14. План рисков в коммерческом проекте.
- 1.15. Меры безопасности.

Раздел 2. Экономика проекта

- 2.1. Рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесие.
- 2.2. Теория издержек производства. Теория потребления.
- 2.3. Модель кругооборота доходов и расходов в национальной экономике.
- 2.4. Общественные блага. Равновесие Линдаля. Мериторные блага.
- 2.5. Управление бюджетом проекта. Планирование доходов и расходов.
- 2.6. Организация финансов коммерческого проекта. Оборотные средства проекта.
- 2.7. Инвестиции и кредитование.
- 2.8. Организация продаж. Билетное хозяйство.
- 2.9. Государственное и муниципальное финансирование проекта.
- 2.10. Методика разработки и управления сметой расходов, подлежащих государственному и муниципальному финансированию.
- 2.11. Частное финансирование проекта. Спонсорство. Меценатство.
- 2.12. Краудфандинг. Стратегия и методология.
- 2.13. Особенности работы с фондами и другими формами профессиональной поддержки некоммерческого проекта.
- 2.14. Международные сделки. Операции с валютой. Расходование средств на поставку товаров и услуг зарубежными контрагентами.
- 2.15. Работа с визовыми органами, таможней.
- 2.16. Управление множественностью источников финансирования.
- 2.17. Оперативное управление финансами проекта. Методология организации исполнения бюджета проекта в различных его организационно-правовых формах.
- 2.18. Бухгалтерия проекта. Финансовый контроль.

Раздел 3. Правовые основы продюсерской деятельности

- 3.1. Физические и юридические лица.
- 3.2. Индивидуальный предприниматель.
- 3.3. Коммерческие и некоммерческие организации.
- 3.4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
- 3.5. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций
- 3.6. Виды договоров в гражданском праве.
- 3.7. Договор аренды. Договор купли-продажи.
- 3.8. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг.
- 3.9. Трудовой договор, порядок его заключения. Стороны трудового договора, их права и обязанности.
- 3.10. Срочный трудовой договор и трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок (бессрочный).
- 3.11. Основное место работы, работа по совместительству.
- 3.12. Прекращение (расторжение) трудового договора.
- 3.13. Гражданско-правовые договоры, используемые в сфере труда. Договор подряда, договор возмездного оказания услуг, стороны этих договоров.
- 3.14. Возможности и ограничения применения гражданско-правовых договоров в сфере труда.
- 3.15. Примеры использования гражданско-правовых договоров в отношениях продюсеров с режиссерами, дирижерами, артистами.

3.16. Авторское право, смежные права. Применение в сфере театрального и музыкального исполнительства

3.17. Виды налогов и сборов, особенности налогообложения в сфере исполнительских искусств.

Раздел 4. Работа с авторами

4.1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи.

4.2. Драматург в России и Советском Союзе.

4.3. Авторы в театральном деле дореволюционной России.

4.4. Автор – театр – цензура в СССР.

4.5. Автор в системе музыкального театра. Либретто для оперы. Пьеса для мюзикла.

4.6. Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи.

4.7. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

4.8. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п.

4.9. Репертуарная политика театров и развитие современной отечественной драматургии. Влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

4.10. Организация взаимодействия с драматургами в современных отечественных театрах.

4.11. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле.

4.12. Виды договоров театров с авторами.

4.13. Виды лицензионных договоров.

4.14. Договоры авторского заказа.

4.15. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа, позволяющее осмысленно провести приемку готового произведения.

Раздел 5. Методология культурного проектирования

5.1. Современные методические подходы к разработке и реализации проектов

5.2. Инициация проекта как способ решения выявленных социально-культурных отраслевых проблем или проблем отдельных организаций культуры

5.3. Юридическое оформление проекта. Организационная структура управления проектом.

5.4. Организационный (координационный) план проекта.

5.5. Фандрейзинг. Подготовительная работа по поиску доноров и спонсоров проекта.

5.6. Финансовый и материальный планы проекта .

5.7. План маркетинга. Анализ потребителей проекта.

5.8. Организационная культура управления проектом.

5.9. Риски. Учёт форс-мажорных обстоятельств в процессе разработки, подготовки и реализации проекта.

5.10. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта.

5.11. Завершение проекта.

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

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [главы 3, 4]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 14.03.2016).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [главы 69, 70, 71]: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения 14.03.2016).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ [с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.03.2016] [главы 21, 22, 23, 26-2]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 14.03.2016).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [главы 10, 11, 12, 13]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 25.08.2016).

5. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения 25.08.2016).

6. Основы законодательства российской федерации о культуре: Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181702#0> (дата обращения 14.03.2016).

7. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218. URL: <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения 14.03.2016).

8. О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки): Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1996 № 614. URL: <http://base.garant.ru/123066/> (дата обращения 14.03.2016).

9. Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 988. URL: <http://base.garant.ru/12158131/> (дата обращения 14.03.2016).

10. Грей, К.Ф., Ларсон, Э.У. Управление проектами. — М.: Дело и Сервис, 2007. — 608 с.

11. Кашанина, Т.В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. — 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 496 с.

12. Кэмпбелл, К. Управление проектом на одной странице. — М.: ИД «Вильямс», 2009. — 160 с.

13. Мазур, И.И., Шапиро, В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А. В. Управление проектами. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 с.

14. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: История, теория практика. — СПб: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.

15. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. — М: Олимп-Бизнес, 2009. — 462 с.

16. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. — СПб: Лань, 2014. — 416 с.

17. Шпет, Г.Г. Дифференциация постановки театрального представления. — М.: Наука, 2007. — С. 425–427.

Дополнительная литература:

1. Берк, Рори, Барон, Стив. Управление проектам лидерства: создание творческих коллективов. — М.: Берк, 2007. — 377 с.

2. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Новая драма: Перформанс насилия. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 376 с.

3. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и проектный менеджмент в искусстве (на примерах личного опыта и дееспособных проектах автора). — М.: НАМ-ИЗДАТ, 2001. — 128 с.
4. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 1. Основы. — СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. — 400 с.
5. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т.: пер. с нем. Т. 2. Особенности. — СПб: ИД «Бизнес-пресса», 2004. — 273 с.
6. Ильин, Н.И., Лукманова, И.Г., Романова, К.Г. Управление проектами. — СПб: Два-Три, 1996. — 610 с.
7. Карпентер, Джули. Управление проектами в библиотеках, архивах и музеях; работа с правительством и другими внешними партнерами. — М.: ИД «Chandos», 2010. — 226 с.
8. Леман, Ханс-Тис Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 312 с.
9. Локк, Д. Основы управления проектом. — М.: НИРО, 2004. — 253 с.
10. Марков, А.П., Бирженюк, Г.М. Основы социокультурного проектирования — СПб: Изд-во СПбГУП, 1998. — 364 с.
11. Персе, Джеймс. Голливуд: секреты успеха управления проектами. — Microsoft Press, 2008. — 336 с.
12. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. — 268 с.
13. Стала ли российская новая драма стилем в театральном искусстве? // Театр. — 2011. — № 3 // Официальный сайт журнала «Театр». URL: <http://oteatre.info/stala-li-rossijskaya-novaya-drama-stilem-v-teatralnom-iskusstve/> (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: 21.08.2016).
2. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 21.08.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Реализация проекта (production)» в самостоятельной работе студенту следует постоянно соотносить получаемые новые знания с замыслом собственного проекта и проектами своих сокурсников.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является использование полученных знаний в ходе практики второго семестра и преддипломной практики.

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 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 мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовые отношения в сфере культуры и образования»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Художественное руководство театром»

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

Автор-составитель:

Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА 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
Образовательные программы	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Правовые отношения в сфере культуры и образования
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):

1) общекультурные компетенции:

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);

2) общепрофессиональная компетенция:

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

3) профессиональные компетенции:

«Проектирование и документирование спектакля», «Методология преподавания актерского мастерства»:

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 выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в государственных и муниципальных органах 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);

«Исследования спектакля», «Сценические искусства: управление проектами»:

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

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

«Театральная критика»:

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

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

В рамках основной образовательной программы курс «Правовые отношения в сфере культуры и образования» формирует у студентов систематические представления о таких комплексных отраслях российского законодательства как законодательство о культуре и законодательство об образовании.

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Педагогика высшей школы», а также для прохождения предусмотренных учебным планом практик.

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.			
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 6 час.	2	64	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Правовые отношения в сфере культуры

Тема 1.1. Теория права. Правоотношение: основания возникновения, элементы. Правонарушение. Юридическая ответственность.

Тема 1.2. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Основные законодательные акты. Система конституционных гарантий в сфере культуры. Легальные дефиниции «культура», «культурная политика», «культурные ценности», «культурная деятельность», «творческая деятельность». Участники правовых отношений в сфере культурной деятельности. Многообразие правовых отношений в сфере культурной деятельности.

Тема 1.3. Гражданско-правовые отношения в сфере культурной деятельности. Система гражданского законодательства России. Основания возникновения гражданско-правовых отношений. Граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. Авторы и правообладатели. Объекты гражданских прав. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в культурной деятельности. Охраняемые и неохраняемые элементы произведений. Оригинальные и производные,

составные произведения. Служебные произведения. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав. Использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на объекты авторского и смежных прав: способы использования, виды договоров. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация. Срок действия и порядок охраны. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.

Раздел 2. Правовые отношения в сфере образования

Тема 2.1. Комплексная отрасль законодательства об образовании. Основные законодательные акты. Система государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования. Система образования.

Тема 2.2. Правовые отношения в сфере образования. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. Участники образовательных отношений: лица, осуществляющие образовательную деятельность, обучающиеся, педагогические работники, иные лица. Права и обязанности участников в сфере образования. Ответственность участников образовательных отношений.

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.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	12	-	-	58	-	-	-	-	6	-	-	66
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	5	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	6	-	-		-	-	-					
Раздел 2	14	-	-	58	-	-	-	-	6	-	-	64
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	12	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	12	-	-	130
<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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития

навыков работы с правовой литературой, а также самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

Контрольная работа выполняется студентами очной формы обучения в 3, а заочной – в 4-и семестре. Контрольная работа проводится в форме тестирования.

Примерные вопросы теста

Вопрос №1: Гражданско-правовой договор между гражданами по общему правилу заключается в письменной форме, если цена сделки:

Варианты ответов:

1. Текст: «более 10 тыс. рублей».
2. Текст: «более 5 тыс. рублей».
3. Текст: «договоры в письменной форме заключаются по соглашению сторон».

Вопрос №2: Необходимым условиями наступления юридической ответственности являются:

Варианты ответов:

1. Текст: «совершение правонарушения».
2. Текст: «наличие вины».
3. Текст: «вредоносный результат».
4. Текст: «причинно-следственная связь».
5. Текст: «1 и 2».
6. Текст: «1-3».
7. Текст: «2 и 4».

Вопрос №3: Ничтожными сделками являются:

Варианты ответов:

1. Текст: «сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности».
2. Текст: «сделки, которые противоречат законам либо иным правовым актам (в определенных случаях)».
3. Текст: «сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства».
4. Текст: «сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет».
5. Текст: «сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности».

Вопрос №4: Творческая деятельность является разновидностью:

Варианты ответов:

1. Текст: «культурной политики».
2. Текст: «культурной деятельности».
3. Текст: «ни одно из вышеперечисленного».

Вопрос №5: Система образования не включает в себя:

1. Текст: «образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности».
2. Текст: «учебные планы».
3. Текст: «организации, осуществляющие образовательную деятельность».
4. Текст: «федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации».

Вопрос №6: Основанием возникновения образовательных отношений является:

1. Текст: «распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность».
2. Текст: «распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию».
3. Текст: «договор об образовании».
4. Текст: «второй и/или третий варианты ответа».
5. Текст: «ни в одном из указанных случаев».

Вопрос №7: Участники образовательных отношений несут (*выбор нескольких вариантов ответа*):

1. Текст: «гражданско-правовую ответственность».
2. Текст: «административную ответственность».
3. Текст: «уголовную ответственность».

Вопрос №8: Гражданская дееспособность граждан возникает:

Варианты ответов:

1. Текст: «с рождения».
2. Текст: «по достижении 18 лет».
3. Текст: «по достижении 18 лет и раньше (в определенных случаях)».

Вопрос №9: Юридическое лицо считается созданным с момента:

Варианты ответов:

1. Текст: «принятия решения о его создании и сообщении об этом налоговым органом».
2. Текст: «внесения записи в ЕГРЮЛ».
3. Текст: «заверения учредительных документов у нотариуса».

Вопрос №10: Оспоримыми сделками являются:

Варианты ответов:

1. Текст: «мнимые сделки».
2. Текст: «притворные сделки».
3. Текст: «сделки, совершенной под влиянием заблуждения».
4. Текст: «сделки, совершенной под влиянием обмана».

Вопрос №11: Содержанием правоотношения является:

Варианты ответов:

1. Текст: «субъекты».
2. Текст: «права и обязанности сторон».
3. Текст: «объекты материального мира».

Вопрос №12: Существенными условиями договора авторского заказа могут быть:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».
3. Текст: «Способы использования».
4. Текст: «Исключительное право».

Вопрос №13: Не является субъектом смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «режиссер-постановщик аудиовизуального произведения»
2. Текст: «публикатор произведения».
3. Текст: «изготовитель фонограммы».

4. Текст: «режиссер-постановщик спектакля».

Вопрос №14: Основным видом использования спектакля является:

Варианты ответа:

1. Текст: «Воспроизведение».
2. Текст: «Публичный показ».
3. Текст: «Публичное исполнение».

Вопрос №15: Вознаграждение за использование коммерческой фонограммы собирает:

Варианты ответа:

1. Текст: «РАО».
2. Текст: «ВОИС».
3. Текст: «РФА».

Вопрос №16: Произведение, которое является «сложным объектом», получило такое название по причине:

Варианты ответа:

1. Текст: «Сложности восприятия».
2. Текст: «Сложности реализации».
3. Текст: «Сложной структуры».

Вопрос №17: Объектом авторских прав является:

Варианты ответа:

1. Текст: «Фонограмма».
2. Текст: «Сценография».
3. Текст: «Сообщения организаций эфирного и кабельного вещания».
4. Текст: «Интервью».

Вопрос №18: Объектом смежных прав является:

Варианты ответа:

1. Текст: «произведение искусства».
2. Текст: «впервые обнародованное произведение искусства, перешедшее в общественное достояние».
3. Текст: «произведение литературы».

Вопрос №19: «Служебное произведение» предполагает, что:

Варианты ответа:

1. Текст: «Авторские права принадлежат работнику».
2. Текст: «Исключительное право на произведение принадлежит работнику».
3. Текст: «Исключительное право на произведение принадлежит работодателю».
4. Текст: «Авторские права принадлежат работодателю».
5. Текст: «В случае использования произведения работнику выплачивается вознаграждение».

Вопрос №20: Предусмотрена уголовная ответственность в случае незаконного использования объектов авторского и смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «Если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 50 000 рублей».

2. Текст: «Если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 70 000 рублей».

3. Текст: «Если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 100 000 рублей».

Вопрос №21: Государственная аккредитация предоставляет возможность организациям по управлению правами на коллективной основе:

Варианты ответа:

1. Текст: «Собирать вознаграждение при наличии договора с правообладателем».
2. Текст: «Собирать вознаграждение без договора с правообладателем».

Вопрос №22: Для изготовления продукции с изображением объекта культуры:

Варианты ответа:

1. Текст: «Разрешение владельца объекта получать не надо».
2. Текст: «Необходимо получить разрешение владельца объекта».

Вопрос №23: Не является субъектом смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «режиссер-постановщик аудиовизуального произведения».
2. Текст: «публикатор произведения».
3. Текст: «изготовитель фонограммы».
4. Текст: «режиссер-постановщик спектакля».

Вопрос №24: Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на произведение являются:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».
3. Текст: «Цена».
4. Текст: «Исключительное право».

Вопрос №25: Существенными условиями лицензионного договора являются:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».
3. Текст: «Цена».
4. Текст: «Территория».

Вопрос №26: Товарный знак является средством индивидуализации:

Варианты ответа:

1. Текст: «Товаров, работ, услуг».
2. Текст: «Участников гражданского оборота».
3. Текст: «Иное».

Вопрос №27: Фирменное наименование является средством индивидуализации:

Варианты ответа:

1. Текст: «Товаров, работ, услуг».
2. Текст: «Участников гражданского оборота».
3. Текст: «Иное».

Вопрос №28: Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, осуществляется:

Варианты ответа:

1. Текст: «РАО».
2. Текст: «ВОИС».
3. Текст: «РФА».

Вопрос №29: Правовой режим «служебных исполнений» по своему содержанию аналогичен режиму «служебных произведений»:

Варианты ответа:

1. Текст: «Да».
2. Текст: «Нет».

Вопрос №30: Исключительная лицензия:

Варианты ответа:

1. Текст: «Оставляет за лицензиаром право выдачи других лицензий в отношении того же вида использования объектов интеллектуальной собственности в течение срока действия лицензии».

2. Текст: «Не оставляет за лицензиаром право выдачи других лицензий в отношении того же вида использования объектов интеллектуальной собственности в течение срока действия лицензии».

Вопрос №31: Исполнение является объектом:

Варианты ответа:

1. Текст: «Смежных прав».
2. Текст: «Авторских прав».

Вопрос №32: Перечень прав и обязанностей участников в сфере образования в соответствии законодательством является:

Варианты ответа:

1. Текст: «Открытым».
2. Текст: «Закрытым».

Вопрос №33: Правовые отношения в сфере образования по своей природе:

Варианты ответа:

1. Текст: «являются гражданско-правовыми».
2. Текст: «административными».
3. Текст: «могут быть как гражданско-правовыми, так и административными».

Вопрос №34: Основанием возникновения правовых отношений являются:

1. Текст: «юридические факты».
2. Текст: «юридические акты».
3. Текст: «юридические поступки».
4. Текст: «все вышеперечисленное».

Вопрос №35: Объектом правоотношения являются (*выбор нескольких вариантов ответа*):

Варианты ответов:

1. Текст: «субъекты».
2. Текст: «права и обязанности сторон».

3. Текст: «объекты материального мира».
4. Текст: «поведение обязанного лица».

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Юридические факты: понятие, виды.
2. Правоотношение: субъекты, объект, содержание.
3. Юридическая ответственность: основания, элементы.
4. Законодательство о культуре. Понятие «культурной деятельности». Участники правовых отношений в сфере культурной деятельности.
5. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, виды, основания возникновения.
6. Система гражданского законодательства России.
7. Основания возникновения гражданско-правовых отношений.
8. Субъекты гражданских прав. Авторы и правообладатели.
9. Объекты гражданских прав. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в культурной деятельности.
10. Охраняемые и не охраняемые элементы произведений. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения.
11. Использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения.
12. Распоряжение исключительным правом на объекты авторского и смежных прав: способы использования, виды договоров.
13. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация.
14. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.
15. Система государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования.
16. Система образования.
17. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. Участники образовательных отношений.
18. Права и обязанности участников в сфере образования.
19. Ответственность участников образовательных отношений.

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

Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.).
3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.).
4. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.
5. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
8. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».

9. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 239 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».

10. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».

11. Постановление Правительства РФ от 17.05.1996 № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)».

12. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях».

13. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

14. Кашанина, Т.В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. – 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Дополнительная литература:

1. Пухалев, А.Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право: Учебное пособие для высших учебных заведений. — СПб: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012.

2. Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник. — М.: Проспект, 2011.

3. Мицкевич, С.С. Авторское право и смежные права в театре. — СПб: СПГАТИ, 2005.

4. Сергеев, А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т 1. — М.: ТК Велби, Проспект, 2004.

5. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) // Ласкина Н.В., Новикова Н.А., Лежнева Н.С., Тимофеева Н.Ю., Слесарев С.А., Вахрушева Ю.Н. – СПС КонсультантПлюс, 2014

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

1. Официальный сайт Информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

2. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по правовой проблематике.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в профессиональной деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами социально-культурных проектов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.
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 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.

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

Актуальные проблемы современного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2022 Художественное руководство театром зао.plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах: зачет 2 контрольная работа 2
в том числе:		
аудиторные занятия	32	
самостоятельная работа	100	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

киск, Доцент Клейман Юлия Анатольевна

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы современного 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 Художественное руководство театром заоч.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.В
1	Проблемы теории театра
2	Философия искусства и современные эстетические концепции
3	Современные драматургические структуры
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 театральных исследований
4	Актуальные проблемы современного искусства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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 изданиях 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, театральнo-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 театральнo-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	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 Брами.</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. Оттеги-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. Делперо, Э. Трапполини.</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>	2	4
	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>	2	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». Пластический театр: 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 контексте предвоенного и военного времени.</p> <p>/Лек/</p>	2	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) и его театральная теория «Театр панической церемонии».</p> <p>Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии.</p> <p>Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда. /Пр/</p>	2	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, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт 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 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).</p> <p>Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского.</p> <p>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.</p> <p>Тема 5.4. Антропологический театр.</p> <p>Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философско-мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральны исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театральны зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева. /Лек/</p>	2	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 и актерская 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 по пьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр для людей» (1974).</p> <p>/Лек/</p>	2	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>	2	4
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>	2	2
Раздел 9. Раздел 9. Постмодернизм в театре.			
9.1	<p>Тема 9.1. Философия постмодернизма. Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, 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>	2	2
Раздел 10. Раздел 10. Новейшие театральные течения.			
10.1	<p>Тема 10.1. Документальный театр. Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальной драмы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театрек. XX-н. XXI вв.</p> <p>Тема 10.2. Постдраматический театр. Работа Ханса-Тиса 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 и др. /Пр/</p>	2	2
Раздел 11. Самостоятельная работа.			
11.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучениедополнительной литературы и чтение обсуждаемых пьес. /Ср/	2	100

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

Тематику курсовой работы студент формулирует самостоятельно (обязательно согласование с преподавателем) в пределахматериала курса.

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. Режиссура Товстоногова. — СПб, 2015.
14. Семинар по театральной критике. Уч. пособие. [И. И. Бойкова и др.; ред.-сост. Н. В. Песочинского]; 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 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

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Художественное руководство театром»

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

Автор-составитель:

Чепурова Ольга Александровна, преподаватель

Рецензент:

Скороход Наталья Степановна, 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	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современные перформативные практики
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часов

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):

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 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современные перформативные практики» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «История искусства и методология его изучения», а также соотносится с курсом «Теория театра».

Дисциплина направлена на расширение теоретического кругозора магистранта в профильной области, являясь составной частью предмета театрального искусства на современном этапе его развития.

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.			
	3 семестр: 16 часов	-	50	2/72	Зачет
	4 семестр: 16 часов		50	2/72	
	Всего: 32 часов.	-	100	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Перформативное искусство. История развития

Тема 1.1. Театральный процесс и понятие современности («современный», «современность», «модернизм»).

Тема 1.2. Понятия «перформанс» и «спектакль» в российском театроведческом контексте. Предыстория возникновения перформанса. Что такое – перформанс? Диалектика понятия.

Тема 1.3. Основные этапы становления и развития перформативного искусства в России и за рубежом. Авангардистская концепция перформанса: Альфред Жарри и Василий Кандинский. Перформативное искусство дадаистов.

Тема 1.4. Манифесты мирового авангарда. Западноевропейские манифесты футуризма и дадаизма. Флюксус манифест. Манифесты русского авангарда.

Тема 1.5. Советский авангард и первые перформансы.

Тема 1.6. Конструктивизм в сценическом искусстве в России и зарубежом.1

Тема 1.7. Развитие перформативного искусства в западной Европе: основные имена.

Тема 1.8. Рождение хепенинга: 5:25 минуты тишины.

Раздел 2. Концепции современного театра и перформативного искусства.

Тема 2.1. Роль пространства и времени в перформансе.

Тема 2.2. Сайт-специфический перформанс.

Тема 2.3. Теория перформанса. Идеи Ричарда Шехнера.

Тема 2.4. Постдраматический театр. Теория Ханса-Тиса Лемана.

Тема 2.5. Эрика Фишер-Лихте о перформативном повороте.

Тема 2.6. Мультимедиа технологии и перформативное искусство. Введение.

Тема 2.7. Цифровой перформанс. Мультимедиа театр 1911-1959 Перформанс и технология после 1960-х гг. Теория Liveness Актер и цифровой персонаж. Пространство перформанса – физическое и цифровое. Видео арт.

Тема 2.8. Социальный и адаптационный театр.

Тема 2.9. Психодрама.

Тема 2.10. Политика перформанса

Тема 2.11. Документация перформанса

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	13	13	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					

Тема 1.6	2	2	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	2	-		-	-	-					
Раздел 2	13	13	-		-	-	-					
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	2	-	-	-	-						
Тема 2.8	1	1	-	-	-	-						
Тема 2.9	1	1										
Тема 2.10	1	1										
Тема 2.11	1	1										
Всего	13	13	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		-		-		-		-		-		-
ВСЕГО		108				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение рекомендуемой к прочтению 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.

В объем самостоятельной работы магистранта может включаться подготовка докладов с дальнейшим обсуждением по принципу семинара.

Темы для докладов:

1. Перформативное искусство в России сегодня. Обзор: направления, имена, мероприятия.
2. Отличительные признаки современного спектакля с использованием перформативных включений. Разбор примера из актуальной театральной практики.
3. Перформативность в повседневной жизни.
4. Мой личный опыт знакомства с перформативным искусством.

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

Вопросы к зачету:

1. Общие принципы композиции спектакля.
2. Типы современного театра, жанры спектаклей.
3. Виды режиссуры в эстетике и технологии.
4. Театральный процесс и понятие современности.
5. Понятия «перформанс» и «спектакль».
6. Основные этапы становления и развития перформативного искусства в России.
7. Основные этапы становления и развития перформативного искусства за рубежом.
8. Режиссура «действенного анализа». Основные положения.
9. Понятие хепенинга.
10. Пространство и время в перформансе.
11. Сайт-специфический перформанс.
12. Теория перформанса Ричарда Шехнера.
13. Теория постдраматического театра. Х.-Т. Леман.
14. Теория перформативного поворота Э. Фишер-Лихте.
15. Мультимедиа технологии в современном спектакле.
16. Концепция видео арта. Эволюция жанра.
17. Цифровой перформанс.
18. Социальный и адаптационный театр.
19. Политика перформанса. Стратегии позиционирования художника.
20. Документация перформанса.

3. Перечень учебной литературы, рекомендованной для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Д. Годер. — М.: Новое обозрение, 2012. — 240 с.
2. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр/Ханс-Тис Леман; пер. с нем. Н. Исаевой. — М.: Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. — 312 с.
3. Хайдеггер, М. Время картины мира //В кн.: Время и бытие. — М.: Республика, 1993. — 447 с.

Дополнительная литература:

- Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней / Р. Голдберг. — М.: Ad Marginem Press, 2014. — 320 с.
- Гройс, Б. Политика поэтики / Б. Гройс. — М.: Ad Marginem Press, 2012. — 400 с.
- Павленко, А. Теория и театр / Павленко А. — СПб: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. — 232 с.
- Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности / Э. Фишер-Лихте. — М.: Международное издательство «Play&Play» — Издательство «Канон+», 2015. — 321 с.

Дополнительная литература (на иностранных языках):

1. Auslander, Ph. Theory for Performance Studies. — London, New York: Routledge, 2008.
2. Berghaus, G. Theatre, Performance and the Historical avant-garde. Palgrave Macmillan, 2009.
3. Carlson, M. Places of Performance. The semiotics of theatre architecture. — Ithaca, London: Cornell University Press, 1989.
4. Carlson, M. Performance. A critical introduction. — L.-N.-Y.: Routledge, 2004.

5. Dixon, St. Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation. — The MIT Press, 2007.
6. Heidegger, M. The Age of the World Picture //The Question concerning Technology and Other Essays. Ed. William Lovitt. Harper Torchbooks, 1977.
7. Kaye, N. Site Specific Art. — New York: Routledge, 2000.
8. Kirby, M. Happenings. — N.-Y.: E.P. Dutton&Co, 1966.
9. Lehmann, H.-T. Postdramatic Theatre //Trans. Jurs-Munby, Karen. — London, New York: Routledge, 2008.
10. McAuley, G. Space in Performance: Making Meaning In The Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.
11. Schechner, R. Environmental Theatre. — N.-Y.: Hawthorn books. 1973
12. Schechner, R. Performance Theory. — L.-N.-Y.: Routledge, 2003.

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

1. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. [Электронный ресурс] URL: https://monoskop.org/images/d/d6/Беньямин_Вальтер_Произведение_искусства_в_эпоху_ег_о_технической_воспроизводимости_Избранные_эссе.pdf (дата обращения: 28.04.2018).
2. Электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.04.2018).
3. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.04.2018).
4. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.04.2018).
5. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.04.2018).
6. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.04.2018).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный спектакль и концепции перформативной культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы и интернет-ресурсов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотношение изучаемых теоретических положений стилистики с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами в собственной практике работы с текстами.

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 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»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТР И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерская программа

«Художественное руководство театром»

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

Автор-составитель:

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры
17.03.2015, 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
Магистерская программа	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современный театр
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):

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 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);

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, сети «Интернет» (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современный театр» опирается на материал дисциплин «Западноевропейские театральные концепции XX века», «Театральные концепции в России XX века», «История и теория театральных систем», «Семинар по театральной критике».

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.			
Заочная	1 семестр: 10 часов.	4	58	1/74	
	2 семестр: 10 часов	4	56	1/70	Зачет, контрольная работа
	3 семестр 10 часов	4	22	2/36	
	4 семестр 10 часов	4	22	2/36	
	Всего: 40 час.	16	158	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Театр и социум, зритель как субъект искусства

- «Социальный» театр – опыт Великобритании, Германии, стран Скандинавии, России;
- Документ в театре: от Эсхила до наших дней;
- «Сайт специфик», «променад-театр» и другие интерактивные формы зрелища;

Тема 2. Жизнь традиции: национальные театры на рубеже XX –XXI веков

- Вечно молодые, вечно рассерженные. Основные тенденции развития польского театра;
- Немецкие кризисы (немецкая традиция: Дойчес театр и Михаэль Тальхаймер; Фольксбюне – 25 лет эксперимента; недовольства: Шаубюне вчера и сегодня театр Томаса Остермайера, театр Талия в эпоху Люка Персеваля);
- Театр Прибалтики (Эймунтас Някрошюс, Римас Туманис, Алвис Херманис, Оскарас Коршуновас);
- От Комеди Франсез до авиньонской россыпи. Тысяча ликов французского театра;
- Английский театр (без) Кэти Митчелл;
- Итальянцы: между эстетизмом Кастеллуччи и политической сатирой;

Тема 3. Театр России рубежа веков: поколения, направления и тенденции

- Лидеры «советского» театра на постсоветском пространстве (Ю. Любимов, М.Захаров, К.Гинкас, Г. Яновская, П.Фоменко). Феномен МДТ: «Я емь» Льва Додина;
- Мейерхольдовская линия: Валерий Фокин и новая Александринка;
- Полюса современного «психологизма»: Студия театрального искусства Сергея Женовача и НеБДТ Льва Эренбурга;
- Лики постмодерна на российской сцене: мистериальный театр Андрея Могучего; «экспрессионист» Юрий Бутусов, гран-гиньоль Константина Богомолова, публицистический театр, Дмитрий Волкострелов и воскрешение минимализма;
- «Новая драма», Театр.doc и другие -- русский опыт документального театра.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

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 зачету:

1. Основные концепции развития современного театра
2. Перформативность в искусстве
3. Театр и социум, зритель как субъект искусства
4. Жизнь традиции: национальные театры на рубеже XX – XXI веков
5. Театр России рубежа веков: поколения, направления и тенденции

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

Основная литература:

1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М., 2011.
2. Барбой, Ю. К теории театра. — СПб, 2008.
3. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013.
5. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2014.
6. Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства». — СПб, 2011.
7. Эко, У. Открытое произведение. — СПб, 2006.

Дополнительная литература:

1. Богданова, П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М., 2007.
2. Васенина, Е. Российский современный танец. Диалоги. — М., 2005.
3. Гаевский, В. Гершензон П. Диалоги о русском балете. — М., 2010.
4. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра. — М., 2012.
5. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М., 2005.
6. Дмитриевская, М. Разговоры. — СПб, 2010.
7. Дмитриевская, М. Охотничьи книги. — СПб, 2013.
8. Липовецкий, М., Боймерс, Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы». — М, 2012.
9. Мальцева, О. Театр Эймунтаса Някрошюса (Поэтика) / Ольга Мальцева; предисл. Ю. Барбоя. — М., 2013.
10. Новая русская музыкальная критика. 1993–2003. В трех томах. Том 1: Опера. — М., 2015.
11. Якубова, Н.О. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и России. 1990-е—2010-е годы/ Наталия Олеговна Якубова. — М., 2014.
12. Статьи журналов: Вопросы театра, Театр, Петербургский Театральный Журнал, Сцена, Современная Драматургия, блогов Театра и ПТЖ, а также тематические подборки зарубежных рецензий.

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

1. Официальный сайт Петербургского театрального журнала [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный театр» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, а также отсмотру текущего репертуара.

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

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

«Сценарная стратегия (драматургический аспект)»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Художественное руководство театром»

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

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	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Сценарная стратегия (драматургический аспект)

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 «Сценарная стратегия (драматургический аспект)» 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: 12 часов	3	92	3 / 108	Зачет
	2 семестр: 10 часов	3	90	3/106	
	Всего: 22 час.	6	182	6/216	

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. Бентли, 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 Бенто Бончева», «Травоядные»;
6. Пресняков, В., Пресняков О. «Изображая жертву», «Терроризм»;
7. Пряжко, П. «Жизнь удалась», «Запертая дверь», «Трусы», «Мы уже здесь»;
8. Пулинович, Я. «Наташина мечта», «Завтра будет новый день»;
9. Сигарев, В. «Пластелин», «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.

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

Современные драматургические структуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2022 Художественное руководство театром зао.plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля на курсах: зачет 1 контрольная работа 1 курсовая работа 1
в том числе:		
аудиторные занятия	22	
самостоятельная работа	182	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

киск, Профессор Скорород Наталья Степановна

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Современные драматургические структуры

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 Художественное руководство театром заоч.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.В
1	Философия искусства и современные эстетические концепции
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценарная стратегия (драматургический аспект)
2	Актуальные проблемы современного искусства
3	Актуальные проблемы современного театра
4	Производственная практика - преддипломная
5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Особенности современной драматургии.		
1.1	<p>Тема 1.1. Универсальные тенденции развития драматургии литературы второй половины XX в. Проблема «поколений» и социальный слом в драматургии 1990-х. Массовая и элитарная литература. Постмодернизм и российская драма.</p> <p>Тема 1.2. Российская «Новая драма» XXI века. Организационный центр, становление. Персоналии. Фестиваль «Любимовка». Фестиваль «Евразия» и драматургическая школа Николая Коляды. Тольяттинский центр драматургии «Голосова, 20».</p> <p>Тема 1.3. Иван Вырыпаев и театр драматурга. Развитие паратеатральных форм: читка, лаборатория, презентация.</p> <p>Тема 1.4. Белорусская «новая волна» 2000-10-х. Феномен театра «POST».</p> <p>Тема 1.5 Особенности построения действия в современных текстах для сцены. Особенности жанрового построения. Стратегии взаимодействия со зрителем. Человек-персонаж-роль в новейшей драматургии.</p>	1	4
	Раздел 2. Раздел 2. Практические занятия - самостоятельная работа над пьесой		
2.1	<p>Тема 2.1. Утверждение идеи будущей пьесы. Задача практической части дисциплины - написание короткометражной пьесы с использованием современных драматургических структур. В рамках семинара студенты предлагают идеи будущих пьес, одна из которых утверждается в рамках семинаров.</p> <p>Тема 2.2. 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.</p> <p>Тема 2.3. Обсуждение окончательных вариантов пьес. В рамках заключительного семинара происходит короткий обмен мнениями по поводу каждой пьесы, руководитель семинара подробно анализирует каждую работу.</p> <p>/Лек/</p>	1	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет первого семестра выставляется по итогам работы в семинарских занятиях (учитывается активность и качество разбора пьес других участников группы), устному опросу и итогам письменной работы – одноактного драматического произведения.
Контрольные вопросы к зачету 1 семестра:

В чем универсальные тенденции развития драматургии литературы второй половины XX века?
Каковы особенности российского движения «Новая драма»?
Какие драматургические фестивали проводятся сегодня в России?
Какие драматургические школы существуют сегодня?
Творчество Ивана Вырыпаева.
Драматургическая лаборатория в России: в чем особенности?
Авторы белорусской «новой волны» 2000-20-х.
Санкт-Петербургская школа драматургии: персоналии, особенности.
В чем особенности построения действия в современных текстах для сцены. Примеры.
Разнообразие форм «Человек-персонаж-роль» в новейшей драматургии. Примеры.
В чем особенности жанрового построения драматического произведения в XXI в.?
Вербатим как драматургический инструмент.
В чем состоит феномен эпизации драмы в современной драме. Примеры.
Авторская ремарка.
Каковы стратегии взаимодействия со зрителем, заложенные в современных драматургических текстах? Примеры.

Контрольные вопросы к зачету 2 семестра:

Зачет первого семестра выставляется по итогам работы в семинарских занятиях (учитывается активность и качество разбора пьес других участников группы), подробному устному разбору одной пьесы своего однокурсника и итогам письменной работы – полнометражного драматического произведения. Разбирая пьесу, студенту наблещит отразить в своем выступлении следующие позиции:

Как построено действие пьесы? Каким образом оно осуществляется?
Какие ценности сталкиваются/противопоставляются в драматическом тексте?
Как построены персонажи пьесы?
Какова структура пьесы?
В чем состоят жанровые особенности пьесы?
Есть ли особая функция ремарки?
Насколько убедительно построен диалог/монолог?
Какие темы поднимает пьеса?
Каковы театральные возможности данного текста?
Каков ресурс для взаимодействия со зрителем?

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Боймерс, Б., Липовецкий, М., Перформансы насилия: литературные и театральные эксперименты «новой драмы». — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
2. Лавинский, С., Минх, Л. Экспериментальный словарь новейшей драматургии. — Siedlce, 2019. — 391 с.
3. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013.
4. Максимов, В.И. Рококо, символизм, модерн, постмодернизм. — СПб: Гиперион, 2013.
5. Новая драма: [пьесы и статьи] / [вступ. Ст. Е. Ковальской]. — СПб.: Сеанс; Амфора, 2008. — 511 с. : ил. — (Серия «Могучие кучки»).
6. Руднев, П. Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е. — М.: НЛО, 2018. — 492 с.
7. Сонди, П. Теория современной драмы (1880 - 1950) / Пер. А. Филиппова -Чехова. М.: V-A-C press, 2020. — 148 с.
8. Скороход, Н.С. Анализ постдрамы. — Lambert Academic Publishing, 2015.
9. Нетеатральная действительность. Беседу с Вячеславом Дурненковым ведет Мария Сизова // Петербургский театральный журнал. 3 [73] 2013.
10. Точка неразрешимости. С Михаилом Угаровым беседует Константин Шавловский // Журнал «Сеанс» № 29/30. 2006. <http://seance.ru/n/29-30/perekryostok-novaya-drama/tochka-nerazreshimosti/>.

Дополнительная литература:

1. Гришковец, Е. Как я съел собаку. — М.: Зебра Е, 2005.
2. Богославский, Д. «Внешние побочные». // Коляда-Театр. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kolyada->

theatre.ru/euroasia/129 (дата обращения 04.05.2016).

3. Вырыпаев, И. 13 текстов, написанных осенью. — М.: Время 2005.

4. Гуменный, Д., Гуменная, Я. Зыбкое счастье мое. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatre-library.ru/authors/g/gumennyu_den (дата обращения 03.05.2017).

5. Досько, М. Лондон. [Электронный ресурс]. URL: maximdosko.com/london (дата обращения 03.05.2017).

6. Идлис, Ю. Три дня в аду. Пьеса о медленном запознании ада в наши души и мысли // Русский репортер. 2012. 25 сентября. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusrep.ru/article/2012/09/25/ad> (дата обращения 03.05.2017).

7. Клавдиев, Ю.Я. пулеметчик. // Studfiles. [Электронный ресурс]. URL: www.studfiles.ru/preview/3206192/ (дата обращения 03.05.2017).

8. Курочкин, М. Травоядные. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/k/kurochkin> (дата обращения 05.05.2017).

9. Пряжко, П. Н. Мы уже здесь: пьесы в 2 т. Т. 2 / Павел Пряжко; сост. З. Абдуллаева. — М.: Искусство кино, 2020. — 316 с.

10. Пряжко, П. Печальный хоккеист. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/p/pryazhko> (дата обращения 03.05.2017).

11. Яблонская, Я. Пустошь. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/ya/yablonskaya> (дата обращения 06.05.2017).

12. Сигарев, В. Божьи коровки возвращаются на землю // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatrelibrary.ru/files/s/sigarev_vasily/sigarev_vasily_6.html (дата обращения 06.05.2017).

Список пьес

Русскоязычная драма XXI в.:

Богославский Д. «Внешние побочные»;

Букреева А. «Чужой», «Ганди молчал о субботах»;

Волошина А. «Человек из рыбы», «Мама»;

Ворожбит Н. Саша, вынеси мусор.

Вырыпаев, И. «Кислород», «Июль», «Танец Дели»

Гришковец, Е. «Как я съел собаку», «Одновременно»;

Досько М. Лондон.

Дурненков, В. «Экспонаты»;

Дурненков М. «Утопия», «Как эстонский хиппи разрушили СССР»;

Данилов Д. Человек из Подольска.

Жанайдаров О. «Джут», «Распад»;

Житковский А. «Горка»;

Иванов А. «С училища»;

Клавдиев Ю. «Я, пулеметчик», «Развалины»;

Коляда Н. «Амиго»;

Курочкин М. «Травоядные», «Класс Бенто Бончева»;

Петрийчук С. «Вторник короткий день», «Туареги»;

Пресняков В., Пресняков О. «Изображая жертву», «Терроризм»;

Пряжко П. «Запертая дверь», «Мы уже здесь», «Сосед»;

Пулинович Я. «Нагашина мечта», «Завтра будет новый день (Жанна)»;

Сигарев В. «Пластинин», «Волчок»;

Сорокин, В. «4», «Дети Розенталя», «Dostoevsky-trip»;

Стешик К. «Летели качели»;

Шиляева О. «28 дней»;

Щетинина Е. «Свинья в стене»

Яблонская А. «Пустошь».

Западная драма:

Мариус Ивашкявичус «Русский роман», «Мальш»;

Мариус фон Майенбург «Урод»; «Холодное дитя»;

Мартин Макдонах «Королева красоты из Линейна», «Сиротливый Запад», «Человек-подушка», «Лейтенант с острова Инишмор», «Однорукий из Спокана»;

Марк Равенхилл «Продукт», «Shoot. Get treasure. Repeat» ;

Сара Кейн. «Психоз 4.48».

Ясмина Реза. «ART», «Бог резни».

Дополнительная литература

1. Бернхард, Т. Иммануил Кант; Площадь героев / Томас Бернхард // Бернхард Т. «Видимость обманчива» и другие пьесы. — М., 1999. — С. 243-316.

2. Бэуяку, М. Места и воспоминания / Минору Бэуяку // Бэуяку М. Драма на углу улицы. — М., 2007. — С. 7-52.

3. Гавел, В. Гостиница в горах / Вацлав Гавел // Гавел В. Гостиница в горах. — М., 2000. — С.9-49.

4. Дюрас, М. Воды и леса / Маргерит Дюрас // Дюрас М. Вторая музыка. — М., 2004. — С. 75-108.

5. Карбальидо, Э. Роза с двойным ароматом / Эмилио Карбальидо // Карбальидо Э. Театр. — М., 2010. — С. 13-100.

6. Мисима, Ю. Ее высочество Аои / Юкио Мисима // Мисима Ю. Звук воды. — СПб., 2006. — С. 194-215 ; Иностранная литература. — 2004. - № 2. — С. 11-23.

7. Мрожек, С. Вдовы / Славомир Мрожек // Мрожек С. Тестариум : избранные пьесы и рассказы. — М., 2001. — С. 523-554.

Мюллер, Х Гамлет-машина / Хайнер Мюллер // «Мюнхенская свобода» и другие пьесы. Немецкоязычная драма 2-й пол. XX столетия. — М., 2004. — С.161-170.

8. Павич, М. Вечность и еще один день / Милорад Павич // Павич М. Стеклопанная улитка. — СПб., 2000. — С. 169-282.

9. Хандке, П. Время, когда мы ничего друг о друге не знали / Петер Хандке // «Мюнхенская свобода» и другие пьесы. Немецкоязычная драма 2-й пол. XX столетия. — М., 2004. — С.171-202.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современные драматургические структуры» 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.

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

В самостоятельную работу входит подготовка к практическим занятиям: написание собственного драматургического произведения и знакомство с пьесами всех участников семинара. Учащимся предлагается сочинить оригинальную историю для театра, где действие развивается на ограниченном сюжетном пространстве, но проходит полный цикл развития от исходной ситуации, завязки, через цепь драматических коллизий и перипетий к кульминации и разрешению конфликтного противоречия. Создавая пьесу, студент ставит перед собою задачу создания оригинального и – если это требуется – развивающего драматического характера, построения выразительного и живого диалога, демонстрирует намерения создания пьесы определенного жанра, сознательно формируя тот или иной угол зрения на героев и ситуации.

Достаточно вспомнить цикл «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, гоголевских «Игроков», водевили А.П. Чехова, самые знаменитые пьесы М. Метерлинка, «Незнакомку» и «Балаганчик» А.А. Блока, «Избранника судьбы» Б. Шоу, «Случай с метранпажем» или «Двадцать минут с ангелом» А.В. Вампилова и многие другие.

Структура одноактной пьесы может варьироваться от одной развернутой и протяженной сцены до истории, разворачивающейся в нескольких местах действия или даже в разных – реалистическом и/или условном образном пространстве. Однако и в рамках этой работы следует сосредоточиться главным образом на самой истории, ее драматическом содержании, а поэтому не следует злоупотреблять частыми перемещениями действия в пространстве и времени, усложненной композицией, игрой “театр в театре” и другими приемами, усложняющими построение.

В ходе семинарской работы важно выработать ощущение объема действия, соответствующего природе и характеру конфликтного противостояния. Выбирая сюжет для одноактной пьесы, будущие драматурги должны научиться определять, в каком случае разрешение комплекса предлагаемых обстоятельств может быть органично осуществлено в рамках одноактного формата, а в каком случае требует для своего разрешения гораздо большего объема.

Уже на уровне замысла одноактной пьесы будущие драматурги должны учиться определяться с жанром своего произведения, который зависит, как от точки зрения автора на героев и ситуации, так и от свойств самих персонажей. Жанровая стратегия автора должна быть нацелена на эффект, который пьеса может оказать на зрителя.

В ходе семинарских занятий проверяется и обсуждается полнота объема действия пьесы и проработанность каждой части композиции.

Кроме этого на семинаре, где обсуждается работа, ее автору предоставляется возможность прочесть свое произведение или его часть, чтобы почувствовать реакцию «публики», сравнивая ее с собственными ожиданиями. Именно в ходе чтения проявляется и проверяется жанровая природа текста, и далее авторский замысел и соответствующая или несоответствующая ему реакция зрителей подробно обсуждается в ходе семинара. В диалоге с коллегами студент проясняет для себя отношение потенциальных зрителей к персонажам и самой истории.

После чтения и обсуждения представленной пьесы в семинаре студент дорабатывает свое произведение, создавая его итоговую версию.

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

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

«Художественное руководство театром»

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

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	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Заочная
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.	Всего з.е. / часов	Формы контроля
----------------	----------------------------	-----------------	--------------------	----------------

		работу		
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

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»

Образовательные программы:
«Художественное руководство театром»

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

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

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Художественное руководство театром
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Заочная
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 изучение и анализ 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

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Художественное руководство театром»

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

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

© РГИСИ, 2022

Санкт-Петербург, 2022

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	«Художественное руководство театром»
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Заочная
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: - 278 часов	-	278	9 / 324	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.