

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
«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, формы обучения – **очная**

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

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классическая философия искусства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства XX века.

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

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к экзамену:

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

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

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

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

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

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры

10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 10 часов.	-	62	2 / 72	-
	3 семестр: 8 часов.	2	62	2 / 72	Зачет
	Всего: 18 час.	2	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Научное знание

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

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

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

Раздел 2. Искусствоведение как наука

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

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

Раздел 3. Сущность, состав и границы театроведения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проблемы театроведческой терминологии и научного аппарата.

Раздел 4. Проблемы методологии

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

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

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

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, 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

10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Проектирование спектакля»
Год приема студентов	2023
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.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	44	2 / 72	Экзамен

	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 6 часов	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Синтаксис

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

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

Тема 2.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 3. Профессиональные разговорные темы

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

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

Тема 3.3. Театральные специальности: продюсер.

Тема 3.4. Пьеса и спектакль: основы драматического анализа.

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

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

Тема 3.7. Лучшие театры мира и их устройство.

Тема 3.8. Театральные художники.

Тема 3.9. Основы сценографии.

Тема 3.10. Санкт-Петербургские театры сегодня.

Тема 3.11. Театры оперы и балета.

Тема 3.12. Оперетта и мюзикл.

Тема 3.13. Кукольный театр.

Тема 3.14. Цирк и ТЮЗ.

Тема 3.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

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

Тема 3.17. Организация гастролей театра.

Тема 3.18. Речевой этикет.

Раздел 4. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 4.1. Аналитическое чтение, пересказ профессиональной научной литературы.

Тема 4.2. Чтение и пересказ газетных и журнальных статей.

Тема 4.3. Тесты.

Тема 4.4. Аудирование.

Тема 4.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	6	-	20	-	-	-	-	-	4	-	30
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	1	-									
Тема 1.3.	-	1	-									
Тема 1.4.	-	1	-									
Тема 1.5.	-	1	-									
Тема 1.6.	-	1	-									
Раздел 2	-	6	-	14	-	-	-	-	-	2	-	25
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-									
Тема 2.3	-	2	-									
Раздел 3	-	22	-	30	-	-	-	-	-	5	-	35
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-									
Тема 3.3	-	1	-									
Тема 3.4	-	2	-									
Тема 3.5	-	1	-									
Тема 3.6	-	1	-									
Тема 3.7	-	1	-									
Тема 3.8	-	1	-									
Тема 3.9	-	1	-									
Тема 3.10	-	1	-									
Тема 3.11	-	1	-									
Тема 3.12	-	2	-									
Тема 3.13	-	1	-									
Тема 3.14	-	1	-									
Тема 3.15	-	1	-									
Тема 3.16	-	1	-									
Тема 3.17	-	1	-									
Тема 3.18	-	1	-									
Раздел 4	-	16	-	26	-	-	-	-	-	5	-	34
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-									
Тема 4.3	-	2	-									
Тема 4.4	-	4	-									
Тема 4.5	-	4	-									
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	-	-	124
<i>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. McCarthy, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary) Cambridge university press 2013
5. M. McCarthy , F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S.Redman English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) Cambridge university press, 2013.
7. Дроздова, Т., Берестова, А., Маилова, В. English grammar. — СПб, 2000.
8. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
9. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. — М., 2005.
10. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.
11. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

«Методы работы режиссера с актером»

Год приема – **2023**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

Рецензент:

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры

10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Методы работы режиссера с актером»
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

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

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

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

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

Тема 3. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования

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

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

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

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

Тема 5. Порядок разработки основных образовательных программ

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

2. Распределение часов по темам и формам обучения

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

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

Проблемы теории театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Проектирование спектакля Драматурги.p1x
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2
аудиторные занятия	52	
самостоятельная работа	92	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

диск, Профессор, зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Проблемы теории театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Проектирование спектакля Драматурги.plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой

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

Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Педагогика высшей школы
2	Проблемы театральной практики
3	Педагогическая практика
4	Производственная практика - преддипломная

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

:
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
:
ОПК-3: Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления
:
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Формирование и историческое становление театральной структуры		
1.1	Тема 1.1. Вводная лекция: Предмет и категории исторической поэтики театра. История театра и историческая поэтика. Обзор литературы вопроса. Основные подходы. Понятие театральности. Его историческое становление и развитие. /Лек/	1	2
1.2	Тема 1.2. Перформативные элементы и формирование театра. Ритуал и дотеатральные формы игровых представлений. Игра и преобразование. Формирование игрового пространства и позиционирование зрителя. Зрелищность и драматизм. /Лек/	1	2
1.3	Тема 1.3. Система древнегреческого театра. Архитектура театра. Структура действия, Роль зрителя. Природа актерской образности. Роль театра в обществе. Театральные жанры. /Лек/	1	2
1.4	Тема 1.4. Система древнеримского театра. Виды игрового пространства. Человек как перформативный объект. Социальная функция театра. Виды перформативных представлений. Роль актера и зрителя в театральном действии. /Лек/	1	2
1.5	Тема 1.5. Перформативные структуры эпохи Средневековья. Материальность и духовность в восприятии мира. Природа христианского театра. Место театрального представления и формы организации игрового пространства. Положение и роль зрителя в театральном действии. Виды и жанры театральных представлений. Формирование нормативной поэтики. /Лек/	1	2

1.6	Тема 1.6. Театральные модели Возрождения и Нового времени. Театр как модель мира. Типология сценического пространства. Шекспировский театр. Театр испанского Возрождения. Рождение оперы (Флорентийская Камерата) Формирование театральной эстетики классицизма. /Лек/	1	2
1.7	Тема 1.7. Перформативность и театральность в эпоху Просвещения. Цель просветительской эстетической программы. Герой и зритель. Зрелищность как театральная доминанта. Виды и жанры театральных представлений. Принципы организации театрального действия, взаимосвязь выразительных средств, рождение постановочного искусства. Театральные идеи Вольтера и постановочная практика Лекена. /Лек/	1	2
1.8	Тема 1.8. Романтическая модель театрального представления. Спектакль как «живая картина». Художественная целостность представления. Поиски идеальной формы театрального здания. Зарождение принципов авторской режиссуры. Реформа декорационного искусства и театрального костюма. Деятельность И.В. Гёте, К.Ф. Шинкеля, К. Брюля, Л. Тика, К. Иммермана. /Лек/	1	2
1.9	Тема 1.9. Модульная система конструирования спектакля в 19 веке. Спектакль как продукт театрального производства. Система монтировки спектакля. Организационная система подготовки спектакля как гарант художественной согласованности элементов спектакля. Формирование единой европейской театральной модели. Деятельность К.В. Гропиуса, Ш. Сисери и их ателье по изготовлению декораций. /Лек/	1	2
1.10	Тема 1.10. Реалистические тенденции в сценическом искусстве 19 века. Социально-бытовая среда как элемент характеристики героя и предмет сценического отображения. Тенденции историзма и натурализма на сцене. Достоверность как основа художественной целостности сценической структуры. /Лек/	1	2
1.11	Тема 1.11. Поиски театрального синтеза в 19 веке. Идея синтеза искусств в театральной концепции и практике Р. Вагнера. Идея «художественности» как ведущая тенденция развития театра второй половины 19 века. Опыты Мейнингенской театральной труппы. Опыты постановок «Новой драмы». /Лек/	1	2
1.12	Тема 1.12. Рождение режиссерского театра и проблемы целостности спектакля. Тенденция к персонификации единой художественной воли в постановке спектакля. Соединение субъективного и объективного начал в формировании сценической структуры. Художественная практика А. Антуана, О. Брами. Формирование принципов МХТ. /Лек/	1	4
1.13	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 курсовых работ. /Ср/	1	46
Раздел 2. Тенденции творческих поисков современного театра			
2.1	Тема 2.1. Эксперименты с различными формами театральной условности. Опыты студий МХТ. Театральная стилизация как постановочный метод. Мейерхольд: изучение «театральных техник» и идеи «театрального традиционализма». Опыты А.Я. Таирова в Камерном театре. Театральные эксперименты Е.Б. Вахтангова. Театральные эксперименты М. Рейнхардта. /Лек/	2	2
2.2	Тема 2.2. Театральный конструктивизм и сценическая техника. Идеи тотального театра и Баухаус. Пространственные идеи В. Гропиуса. Опыты Мейерхольда и «биомеханика». /Лек/	2	2
2.3	Тема 2.3. Режиссерские системы и строение сценической структуры. Взаимодействие элементов театральной системы: игровое пространство, принцип актерского существования, позиционирование зрителя, стиль и структура постановки. /Лек/	2	2
2.4	Тема 2.4. Система Станиславского и процесс рождения театральной структуры. Взаимосвязь «правды» сценического существования с «образом целого». Сквозное действие как художественная доминанта. /Лек/	2	2
2.5	Тема 2.5. Метод Мейерхольда и композиция спектакля. Художественная «самоценность» образа и процесс компоновки смыслов. Композиция сценического действия как структурообразующий компонент спектакля. /Лек/	2	2
2.6	Тема 2.6. Социальные стратегии театра и идеология. Идеи «народного театра» в России и Европе. Театральная теория и практика Пролеткульта. Агитпроп. Любительский театр. Советский театр. Религиозные перформативные практики. Театр социальных проблем. «Театр угнетенных». Психодрама. /Лек/	2	2
2.7	Тема 2.7. Брехт и проблемы политического театра. Теория и практика «эпического театра». «Постбрехтовская» европейская драма и театр. Опыты Х. Мюллера. Театр и публицистическая практика. Театр Ю. Любимова. /Лек/	2	2

2.8	Тема 2.8. «Смысл» и «абсурд» как театральные категории. Русская традиция поиска «художественных смыслов» (Г. Товстоногов, А. Эфрос, Л. Додин, В. Фокин). Деконструкция смыслов и структура спектакля (К. Люпа, К. Варликовский, Г. Яжина, К. Марталер). /Лек/	2	2
2.9	Тема 2.9. «Бедный театр» и поиски новой театральной выразительности. Идеи спектакли П. Брука. Театр-лаборатория Е. Гроговского. «Антропология театра» Э. Барбы. Театральные эксперименты А. Васильева. /Лек/	2	2
2.10	Тема 2.10. Перформативные стратегии второй половины 20 века. Американский перформанс. Австрийский «акционизм». Идеи «визуального театра». Уличный театр и карнавал. Работа с «особыми пространствами». Театр анимации. Роль зрителя в структуре перформативного действия. Театральные опыты А. Могучего, Б. Юхананова, К. Клима, Театра АХЕ. /Лек/	2	2
2.11	Тема 2.11. Поиски постмодернистского театра. Обыгрывание художественных образов в структуре спектакля. Роль культурного контекста и способы активизации социокультурных взаимодействий. Театр Р. Вилсона. Спектакли М. Лангхоффа. Интерпретация классических текстов в творчестве М. Тальхаймера и Т. Остермайера. Игра с культурными парадигмами в спектаклях К. Серебрянникова и Д. Чернякова. Спектакли Р. Кастеллучи и П. Дальбона. /Лек/	2	2
2.12	Тема 2.12. Мультимедийное пространство и театральные культурные стратегии. (Ф. Касторф, П. Селларс, Х. Геббельс). Интернет-театр. Игровые модели социальных сетей. /Лек/	2	2
2.13	Тема 2.13. Современный спектакль: векторы творческих исканий. /Лек/	2	2
2.14	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 курсовых работ. /Ср/	2	46

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Чем историческая поэтика отличается от истории театра?
2. Назовите категории исторической поэтики.
3. Как исторически формировалось игровое пространство в Античности.
4. В чем отличие религиозных ритуалов и театральных представлений?
5. Назовите основные виды театральных представлений в эпоху Средневековья.
6. Как возрожденческая концепция человека повлияла на виды театральных представлений эпохи Возрождения?
7. В чем сходство и отличие театральных пространств английского и испанского театров эпохи Возрождения и Нововремени.
8. В чем сценический смысл правила «трех единств» в театре классицизма?
9. Каковы культурно-исторические предпосылки формирования зрелищной пророды театра эпохи Просвещения?
10. В чем специфика эстетической модели романтического театра?
11. В чем сходство и отличие принципов театрального «историзма» и «натурализма»?
12. Каково значение и противоречие театральной модели Р. Вагнера?
13. Каковы структурные предпосылки рождения режиссерского театра?
14. Охарактеризуйте типологию театральной условности.
15. Охарактеризуйте основные тенденции театрального искусства 20 века.
16. Назовите составляющие элементы режиссерской системы.
17. В чем отличие системы К.С. Станиславского от метода Вс. Мейерхольда?
18. В чем особенность «синтетического театра» А.Я. Таирова?
19. Каким образом социальная ориентированность театрального искусства влияет на особенности художественной системы?
20. Как театральный язык соотносится с «идеологией» спектакля?
21. Что такое «тотальный театр»?
22. Что такое «политический театр»?
23. Назовите основные принципы «эпического театра» Б. Брехта.
24. Каковы механизмы «деконструкции смыслов» в театральной структуре?
25. В чем отличие театральных спектаклей от перформативных и акционистских проектов?
26. Как проявляется постмодернистская концепция в театральном спектакле?
27. Как взаимодействуют литературный и сценический тексты в современном театральном спектакле?
28. Что такое «визуальный театр»?
29. Какова роль мультимедийного пространства в современных перформативных проектах?
30. В чем перспектива современного театрального языка?
31. Какова роль зрителя в современном театральном спектакле?

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гительман, Л.И. История зарубежного театра / Л.И. Гительман. — СПб: СПГАТИ, 2005. — 653 с.
2. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра / Л.И. Гительман — СПб: СПГАТИ, 2007. — 712 с.
3. Пивоваров, Н.С. История русского драматического театра от истоков до конца XX века / Н.С. Пивоваров — М.: ГИТИС, 2009. — 703 с.
4. Пивоваров, Н.С. История русского драматического театра от истоков до конца XX века. Хрестоматия / Н.С. Пивоваров — М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. — 676 с.
5. Браун, Д.Р. Иллюстрированная история мирового театра / Д.Р. Браун — М.: БММ, 1999. — 582 с.
6. Евреинов, Н.Н. История русского театра / Н.Н. Евреинов — М.: ЭКСМО, 2011. — 480 с.
7. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение / Ю.М. Барбой — СПб: СПГАТИ, 2011. — 367 с.

Дополнительная литература:

1. Бартошевич, А.В. Театр XX века. Закономерности развития / А.В. Бартошевич — М.: Индрик, 2003. — 623 с.
2. Зноско-Боровский, Е. Русский театр начала XX века / Е. Зноско-Боровской — М.: Навона, 2014. — 315 с.
3. Батракова, С. Театр-Мир и Мир-Театр: творческий метод художника XX века. Драма о драме / С. Батракова — М.: Памятники исторической мысли, 2010. — 314 с.
4. Без цензуры: Молодая театральная режиссура. XXI век. — СПб: ПТЖ, 2017. — 456 с.
5. Геббельс, Х. Эстетика отсутствия. Тексты о музыке и театре. Пер. О. Федяниной. — М.: Театр и его дневник, 2015 / Х.Геббельс — 310 с.
6. Годер, Д. Художники. Визионеры. Циркачи / Д. Годер — М.: ОГИ, 2012. — 276 с.
7. Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М. Давыдова — М.: Золотая маска; ОГИ, 2005. — 384 с.
8. Дмитриевская, М. Разговоры / М.Ю. Дмитриевская — СПб: ПТЖ, 2011. — 634 с.
9. Егошина, О. Театральная утопия Льва Додина / О. Егошина — М.: ОГИ, 2014. — 230 с.
10. Зайонц, М. «Сегодня» и всегда. Живая история театра. 1992 – 2009 / М. Зайонц — М.: 2011. — 372 с.
11. Токарева, М. Сцена между землей и небом. Театральные дневники XXI века / М. Токарева — М.: АСТ, 2014. — 314 с.
12. Казьмина, Н. Здравствуй и прощай! / Н. Казьмина — М.: Навона, 2013. — 424 с.
13. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр / Х.-Т. Леман — М.: Фонд развития искусства драматического театра Анатолия Васильева, 2013. — 308 с.
14. Фокин, В. Беседы о национальном театре / В.В. Фокин — СПб: Балтийские сезоны, 2016. — 450 с.
15. Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства» / К. Чухров — СПб: Европейский ун-т, 2011. — 230 с.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Семинар по проблемам истории театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Проектирование спектакля Драматурги.p1x
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: зачет 2,3 курсовая работа 2,3
в том числе:		
аудиторные занятия	54	
самостоятельная работа	108	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Семинар по проблемам теории театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Проектирование спектакля Драматурги.plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 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	Проблемы теории театра
2	История театральных концепций
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика - преддипломная
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Актуальные проблемы театральных исследований
4	Актуальные проблемы современного искусства
5	Театрально-исследовательские стратегии (научный аспект)

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

:
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
:
ОПК-3: Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления
:
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория театра от Аристотеля до Ницше		
1.1	1. «Поэтика» Аристотеля (основные понятия теории драмы: подражание, сущность трагедии, элементы трагедии, фабула, характер, внутренне строение трагедии, перипетия и узнавание, сострадание и страх, действие, событие, очищение, сущность игровой комедии). /Сем зан/	2	2
1.2	2. Концепция актерского искусства Дидро. /Сем зан/	2	2
1.3	3. «Гамбургская драматургия» Лессинга. /Сем зан/	2	2
1.4	4. Концепция трагедии Гегеля /Сем зан/	2	2
1.5	5. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. /Сем зан/	2	2

	Раздел 2. Раздел 2. Рождение режиссерского театра. Натурализм. Основные этапы развития театра модернистского периода: символизм, модерн, футуризм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм		
2.1	6. Позитивистская эстетика И. Тэна и Э. Золя. Рождение режиссерского театра. Натурализм. /Сем зан/	2	2
2.2	7. Метод описания исторического спектакля М. Германа. /Сем зан/	2	2
2.3	8. Терминология системы К. Станиславского. /Сем зан/	2	2
2.4	9. Театральные понятия Г. Крэга. /Сем зан/	2	2
2.5	10. Театрализация жизни Н. Евреинова. /Сем зан/	2	2
2.6	11. Крюотический театр А. Арто. /Сем зан/	2	2
2.7	12. Эпический театр Б. Брехта. /Сем зан/	2	4
2.8	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 также выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к семинарским занятиям и к промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. /Ср/	2	40
	Раздел 3. Раздел 3. Завершение модернизма . Переход к постмодернизму. Постмодернизм как мышление и как период. Революционная ситуация 1968-го года и культура. Структурализм (Э. Сурио, А. Греймас, П. Пави, А. Юберсфельд), Герменевтика (Х. Гадамер и др.), Критика герменевтики С. Сонтаг, Новые формы театра: П. Брук, Е. Гротовский.		
3.1	13. Катартическая теория - Закон эстетической реакции и анализ «Гамлета» Л.С. Выготского. (Выготский Л.С. Психология искусства. Гл. 7 – 10.) /Сем зан/	3	4
3.2	14. Формализм и театр. Г. Вёльфлин, О. Вальцель, Б.М Эйхенбаум. /Сем зан/	3	4
3.3	15. Структурализм и театр. Греймас А. Структурная семантика. Юберсфельд А. , Пави П., Лотман Ю.М. /Сем зан/	3	4
3.4	16. Аналитическая психология и театр. К.Г. Юнг и Э. Джеймс («Гамлет и Эдип»). /Сем зан/	3	4
3.5	17. Герменевтика и театр. Хайдеггер М. Исток художественного творения , Гадамер Х. , Сонтаг С. Против интерпретации. Пройдясь по театрам. /Сем зан/	3	4
	Раздел 4. Раздел 4. Постструктурализм. М. Фуко – учение об эпистемах Ж. Делёз – театр воспроизведения и театр повторения. Ж. Деррида – деконструктивизм. Ж.-Ф. Лиотар – энергетический театр. Эстетизация театра 1970-х: Дж. Стрелер, Р. Уилсон.		
4.1	18. Постструктурализм: М. Фуко. Слова и вещи. Царь Эдип; Делёз Ж. Различия и повторения.; Деррида Ж. Структура, знак, игра в дискурсе гуманитарных наук ; Чухров К. Быть и исполнять ; Бадью А. Малое руководство по инэстетике. /Сем зан/	3	4
	Раздел 5. Раздел 5. Кризис постмодернизма в 1990-е. Х.-Т. Леман – постдраматизм		
5.1	20. Х.Т. Леман – Постдраматизм. /Сем зан/	3	2
5.2	19. Э. Фишер-Лихте – перформативность. /Сем зан/	3	2
5.3	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 также выполнение разовых заданий преподавателя, подготовка к семинарским занятиям и к промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. /Ср/	3	68

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету 2 семестра

1. Понятия Аристотеля: мимесис, фабула, перипетия и узнавание, патос, страх и сострадание, катарсис.
2. Концепция трагедии Гегеля.
3. Концепция актерского искусства Дидро.
4. «Гамбургская драматургия» Лессинга.
5. Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
7. Позитивистская эстетика И. Тэна и Э. Золя и театр.
8. Метод описания исторического спектакля М. Германа.
9. Терминология системы К. Станиславского.
10. Театральные понятия Г. Крэга.
11. Театрализация жизни Н. Евреинова.
12. Формальный метод Г. Вёльфлина и О. Вальцеля.
13. Формальный метод В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, Р. Якобсона.
14. Психоанализ З. Фрейда и театр.
15. Анализ произведения искусства К. Юнга, Э. Джонса.
16. Крюотический театр А. Арто.
17. Эпический театр Б. Брехта.

Вопросы к зачету 3 семестра

18. Бедный театр Е. Гротовского.
19. Структурализм Э. Сурио, А. Греймаса, П. Пави, М. Лотмана.
20. Методология Р. Барта, Ж. Дерриды, Ж. Делёза.
21. Постдраматизм Х.-Т. Лемана.
22. Театральная антропология Э. Барбы и Н. Саварезе.
23. Перформатизм Э. Фишер-Лихте.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы:

Анализируемая литература определяется в зависимости от темы ВКР, а так же возможны варианты:

Основные этапы развития театра модернистского периода:

символизм,
модерн,
футуризм,
дадаизм,
сюрреализм,
экспрессионизм.

Основные театральные системы XX века.

Способы актерского существования.

Структурализм (Э. Сурио, А. Греймас, П. Пави, А. Юберсфельд),

Герменевтика (Х. Гадамер и др.),

Критика герменевтики С. Сонтаг,

Новые формы театра: П. Брук, Е. Гротовский.

М. Фуко – учение об эпистемах

Ж. Делёз – театр воспроизведения и театр повторения.

Ж. Деррида – деконструктивизм.

Ж.-Ф. Лиотар – энергетический театр.

Эстетизация театра 1970-х: Дж. Стрелер, Р. Уилсон.

Э. Фишер-Лихте – перформативность.

А. Бадью, К. Чухров. Развитие теории «театра повторения».

Постмодернистское и пост-постмодернистское (метамодернистское) в спектаклях Р. Уилсона, Ф. Касторфа, Т. Остермайераи др.

Курсовые работы:

Темы курсовых работ определяются студентом в рамках тематики семинара, обязательно согласование с преподавателем. Тема курсовой работы 3 семестра должна быть соотнесена с ВКР агистранта.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение в театроведение: Учебное пособие. – СПб., 2011.
2. История западноевропейского театра в 8-т. Тт. 5, 6 (1871-1917), Тт. 7,8 (1917-1945). М., 1970-1988.
3. История зарубежного театра. СПб., 2005.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. Отв. ред. Л.И.Гительман. СПб., 2004.
5. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. – СПб., 2005. – Вып. 1.; 2010 – Вып. 2; 2015 – Вып. 3.
6. Хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб., 2007.
7. Аристотель Поэтика. (любое издание)
8. Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М., 2000.
9. Бадью А. малое руководство по инэстетике. СПб., 2014. (ГЛ.1 И 7)
10. Барбой Ю. М. К теории театра: Учебное пособие. – СПб., 2008.
11. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
12. Брехт Б. Собр. соч. Т.5. Кн.2. М., 1965. (Диалектическая драматургия. Об экспериментальном театре).
13. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
14. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
15. Вальцель О. Архитектоника драм Шекспира // Проблемы литературной формы / сборник. М., 2007.
16. Владимиров С.В. Исторические предпосылки возникновения режиссуры // Владимиров С.В. К историирежиссуры. СПб., 2012. Ч. 1.
17. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
18. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
19. Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
20. Гительман Л.И. Из истории зарубежной режиссуры. Авторская режиссура (Античность. Средневековье.Возрождение). Лекция. СПб., 1997.
21. Греймас А. Размышления об актантных моделях // Французская семантика: от структурализма кпостструктурализму. (сборник) М., 2000. (Греймас А. Структурная семантика. М., 2004).
22. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003. (К бедному театру. Театр и ритуал.)
23. Делез Жиль. Различие и повторение. СПб., 1998.
24. Деррида Жак. Письмо и различие. М., 2000.
25. Деррида Ж. Структура, знак, игра в дискурсе гуманитарных наук // Французская семантика: от структурализма кпостструктурализму. (сборник) М., 2000.
26. Джеймс Э. Гамлет и Эдип.
27. Евреинов Н.Н. Демон театральности. М.;СПб., 2002. (Театр как таковой).
28. Костелянец Б.О. Драма и действие. Лекции по теории драмы. М., 2007.
29. Крэг Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
30. Леман Ханс-Тис. Постдраматический театр. М., 2013.
31. Лотман Ю. М. Семиотика сцены // Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 2005. С. 583-603.
32. Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб., 2005.
33. Максимов В.И. Из истории теории театра и науки о театре. СПб., 2014.
34. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до модернизма. СПб., 2014.
35. Наука о театре. Л.: ЛГИТМиК, 1975.
36. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. (любое издание)
37. Павис П. Словарь театра. – М., 2003.
38. Театроведение Германии: Система координат. – СПб, 2004.
39. Файк М. Юнгианские исследования Шекспира (Введение. Гл. 5) // Эдингер Э., Файк М. Душа на сцене. М., 2015.
40. Сонтаг С. Против интерпретации. Пройдясь по театрам // Сонтаг С. Против интерпретации. М., 2014.
41. Фишер-Лихте Эрика. Эстетика Перформативности. М., 2015.
42. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.(Здесь же: Гадамер Х. Введение, Хайдеггер. Исток искусства).
43. Чухров К. Быть и исполнять. СПб., 2011.
44. Эйхенбаум Б.М. Пять редакций «Маскарада» // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969.
45. Юберсфельд А. Ариана Мнушкин и «Театр солнца» // Теория театра (академические тетради, альманах, Вып. 7).М., 2001.

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

Для успешной работы в семинаре по проблемам теории театра в самостоятельной работе студенту следует уделить особоевнимание изучению литературы и выполнению разовых заданий к практическим (семинарским) занятиям.

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 2023 Проектирование спектакля Драматурги.p1x
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	104	
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:

2023 Проектирование спектакля Драматурги.p1x

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

:
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
:
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
:
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
:
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
:
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
:

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 искусств 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	- совершенствоваться 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)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские театральные концепции.		
1.1	Тема 1.1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Театральная деятельность Отто Брами. Тема 1.2. Символизм в театре. Возникновение символизма во Франции. Театр д'Ар (1890-1892). Постановки пьес М. Метерлинка. Театр Поэта, театр Художника, театр Синтеза. Театр Эвр. Театральный символизм Г.Э. Крэга. Тема 1.3. Место модернизма в культуре XX века. Концепции культуры Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М.С. Кагана, Х. Оттеги-и-Гассета. Феномен модернизма в работе «Дегуманизация искусства» как антитеза массовой культуре. Тема 1.4. Театральная концепция модерна. Театр в театре. Орнаментальность. Стилизация. Художники-наби в Театре д'Ар. Лой Фуллер и Айседора Дункан. Театр дез Ар (1910-1913). Тема 1.5. Футуристическая театральная концепция. Театральные манифесты Ф.Т. Маринетти. Сценические опыты художников Д. Балла, Ф. Делперо, Э. Трампolini. Тема 1.6. Экспрессионистическая театральная концепция. Экспрессионистические тенденции в спектаклях Макса Рейнхардта. Общая характеристика драматургии (Вальтер Газенклейвер, Георг Кайзер, Эрнст Толлер). Экспрессионизм в немецкой режиссуре (Густав Хартунг, Леопольд Йесснер, Рихард Вайхерт). Тема 1.7. Сюрреалистическая театральная концепция Дада и театр. Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Сюрреализм и А. Арто. Театр «Альфред Жарри» (1928-1930). Пьеса Арто «Кровавый фонтан». Театральные манифесты сюрреализма. /Лек/	3	2
	Раздел 2. Раздел 2. Эпический театр.		

2.1	Тема 2.1. Театральная теория Бертольта Брехта (1898-1956). Основные положения работ «Примечания к «Трехгрошовой опере» (1928), «Уличная сцена» (1940) и «Малый органон» для театра» (1949). Тема 2.2. Театральная деятельность Бертольта Брехта. Общая характеристика драматургии: «Трехгрошсовая опера» (1928), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Жизнь Галилея» (1939, 1945). Режиссерская деятельность. Театр «Берлинер ансамбль». Тема 2.3. Влияние теории эпического театра. Драматургия Швейцарии второй половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт). /Пр/	3	4
	Раздел 3. Раздел 3. Французский интеллектуальный театр. Рождение пластического театра. Экзистенциализм и театр.		
3.1	Тема 3.1. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо (1879-1949). Режиссерский метод Жака Копо и важнейшие постановки театра Вьё-Коломбье. Тема 3.2. Деятельность «картеля четырех». Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева. Тема 3.3. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено. Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг. Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено. Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.) Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра. Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime pur». Пластический театр: современные тенденции. Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия. Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироду и их премьерные постановки в контексте предвоенного и военного времени. /Лек/	3	4
	Раздел 4. Раздел 4. Театр абсурда.		
4.1	Тема 4.1. Возникновение феномена. Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина «Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысой певички» (1950) в парижском театре Ноктамбюль. Тема 4.2. Драматургия Сэмюэла Беккета. Драматургия Сэмюэла Беккета (1906 – 1986). Постановка Роже Блена пьесы «Вождии Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон. Тема 4.3. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля. Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии». Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии. Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда. /Пр/	3	4
	Раздел 5. Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов.		
5.1	Тема 5.1. Драматургия «молодых рассерженных». Драматургия и театральная эстетика «молодых рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт и др.). Тема 5.2. Деятельность Питера Брука. Режиссерский метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985 г.). Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987). Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского. Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и ее реализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц», «Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг. Тема 5.4. Антропологический театр. Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «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/	3	4
	Раздел 6. Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века.		

6.1	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. 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/	3	2
Раздел 7. Раздел 7. Эксперименты с пространством в европейском театре XX века.			
7.1	Тема 7.1. Эволюция театрального пространства. Обзор сценографических моделей от античности до середины XX века. Тема 7.2. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонский театральный фестиваль. Тема 7.3. Режиссерская деятельность Луки Ронкони. Творчество Луки Ронкони (р.1933). Спектакль «Неистовый Роланд». Тема 7.4. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин. Творчество Арианы Мнушкин (р.1939). Становление метода. Важнейшие спектакли театра Дю Солей: «1789», «1793», «Золотой век», «Атриды», «Последний караван-сарай». Тема 7.5. Современные тенденции. Выход за пределы традиционного сценического пространства как новый вид коммуникации со зрителем. /Пр/	3	2
Раздел 8. Раздел 8. Театр художника.			
8.1	Тема 8.1. Театральная деятельность Тадеуша Кантора. Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом в театрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Крико-2 и реализация концепции Чистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умерший класс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990). Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона. Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановки Роберта Уилсона: «Черный всадник», «Сонеты Шекспира» и др. Тема 8.3. Театр и перформанс. Работа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности» Тема 8.4. Театр-цирк, театр кукол, театр видео инсталляций. Творчество Даниэле Финци-Паска, Йозефа Наджа, Филиппа Жанги, Ромео Кастелуччи, Хайнера Геббельса. /Лек/	3	2
Раздел 9. Раздел 9. Постмодернизм в театре.			
9.1	Тема 9.1. Философия постмодернизма. Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, У. Эко, Р. Барта. Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы («Гамлет-машина», «Квартет»). /Пр/	3	2
Раздел 10. Раздел 10. Новейшие театральные течения.			
10.1	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. 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/	3	2
Раздел 11. Самостоятельная работа.			
11.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы и чтение обсуждаемых пьес. /Ср/	3	104

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

не предусмотрены

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.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя,
Аудитория универсальная. Практические занятия	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя,

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

«Сценарная стратегия (драматургический аспект)»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Спетановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
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: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	8	1 / 36	Зачет с оценкой
	Всего: 80 час.	6	6	3/108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Российская НОВЕЙШАЯ ДРАМАТУРГИЯ в социо-культурном и историческом контекстах

Тема 1.1. Творчество русскоязычных драматургов (Василия Сигарева, Павла Пряжко, Юрия Клавдиева и др.).

Тема 1.2. Ключевые проблемы, возникающие при столкновении новейшей драматургии и репертуарного театра.

Тема 1.3. Альтернативные формы презентации пьесы: читка, режиссерский эскиз, маргинализация театра и появление новых площадок «ЦДР», «Практика», «Театр.doc», «Он. Театр», Театр POST и др.

Тема 1.4. Проявление новых тенденций в текстах современных драматургов, как то: разрушение фабулы, дедраматизация, антиэстетика, неподцензурная лексика, феномен насилия, эпические формы современной драмы и др.

Тема 1.5. Выбор пьес к семинарскому занятию («Запертая дверь» Павла Пряжко, «Титий безупречный» Максима Курочкина»).

Раздел 2. Пути анализа новейших российских пьес

Тема 2.1. Лирический герой и/или рассказчик. Анализ дискурсивных стратегий.

Тема 2.2. Пьеса и зритель: принцип четвертой стены, монодрама, открытый прием, акционизм, перформативность, театр в театре и др.

Тема 2.3. Принцип построения персонажа: персонаж и роль, персонаж и актер, персонаж и текст.

Тема 2.4. Масштаб и монтаж: приемы современной драматургии.

Раздел 3. Практическое занятие - разбор пьес

Разбор двух отечественных пьес из списка, например

«Мы уже здесь» Павла Пряжко

«Пластилин» Василия Сигарева

В рамках семинара преподаватель и студенты практически опробуют применение альтернативных путей анализа современной драмы. Устанавливается приблизительный план аналитических действий для самостоятельной работы студента по разбору современной пьесы.

Раздел 4. Семинар – собственный разбор пьес

Студенты, учитывая полученные в рамках лекционного курса и практических занятий знания, умения, навыки делают собственный разбор выбранной ими пьесы. Ключевым моментом становится определение и выявление соотношения лирического/эпического/драматического в тексте, способа осуществления действия, способов взаимодействия пьесы и зрителя, приемы монтажа, масштабирования, принципы построения персонажа/роли в тексте.

В рамках практических занятий разбираются 2 работы. Все участники семинара должны быть знакомы и с текстом работ и с текстами пьес, которым посвящены работы.

Раздел 5. Современная зарубежная драматургия

Тема 5.1. Новые тенденции в зарубежной драматургии на примере текстов Мартина Макдонаха, Марка Равенхилла, Мариюс Ивашквичус, Сары Кейн и др.). Рассмотрение проблемного вопроса о ценности драматургического текста в «постдраматическом театре».

Тема 5.2. Два противоположных вектора развития немецкой драматургии в сторону обновления слова – «новый реализм» (Роланд Шиммельпфенниг, Деи Лоуэр,) и обнуления слова до уровня знака, «языковой текстуры» (Эльфрида Елинек).

Тема 5.3. Способы презентации современной драматургии, режиссеры, работающие с современными текстами, пьеса на заказ, ремейк в европейском и американском театре.

Тема 5.4. Современные европейские и американские фестивали, центры драматургии.

Тема 5.5. Выбор и утверждение пьес для самостоятельного разбора.

Раздел 6. Пути анализа современных западных пьес

Тема 6.1. Стратегии драмы в эпоху постдраматизма: эпическая и драматическая традиции.

Тема 6.2. Пьеса и зритель: принцип четвертой стены, монодрама, открытый прием, акционизм, перформативность, театр в театре и др.

Тема 6.3. Персонаж: телесность, хор, партнер.

Тема 6.4. Масштаб и монтаж: приемы современной драматургии.

Тема 6.5. Проблемы перевода современной драматургии.

Раздел 7. Практическое занятие – разбор пьес

Разбор двух зарубежных пьес из списка, например:

«Человек-подушка» Мартина Макдонаха,

«Психоз 4.48» Сары Кейн

В рамках семинара преподаватель и студенты практически опробуют применение альтернативных путей анализа современной драмы. Устанавливается приблизительный план аналитических действий для самостоятельной работы студента по разбору современной пьесы.

Раздел 8. Семинар – собственный разбор пьес

Студенты, учитывая полученные в рамках лекционного курса и практических занятий знания, умения, навыки делают собственный разбор выбранной ими пьесы. Ключевым моментом становится определение и выявление соотношения лирического/эпического/драматического в тексте, способа осуществления действия, жанра, способов взаимодействия пьесы и зрителя, приемы монтажа, масштабирования, принципы построения персонажа/роли в тексте.

В рамках практических занятий разбираются 2 работы. Все участники семинара должны быть знакомы и с текстом работ и с текстами пьес, которым посвящены работы.

Раздел 9. Самостоятельная работа над пьесой

Тема 9.1. Утверждение идеи будущей пьесы. В рамках семинара студенты предлагают идеи будущих пьес, одна из которых утверждается в рамках семинаров.

Тема 9.2. Обсуждение первого варианта пьесы. В рамках семинаров обсуждаются первые варианты пьес, все участники подробно высказываются по поводу способа осуществления действия, жанра, принципов построения персонажей, заложенных в обсуждаемой пьесе, а также способов взаимодействия со зрителем. Руководитель семинара подводит итоги обсуждения и дает рекомендации по улучшению работы.

Тема 9.3. Обсуждение окончательных вариантов пьес. В рамках заключительного семинара происходит короткий обмен мнениями по поводу каждой пьесы, руководитель семинара подробно анализирует каждую работу.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В самостоятельную работу входят также разработка собственных проектов по анализу пьесы – в первой и втором семестре, а также написание собственного драматургического произведения – в третьем семестре.

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

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

Вопросы к зачету:

- 1-й семестр – зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях
- 2-й семестр - зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях

Вопросы к зачету с оценкой:

Раздел 1.

1. Феномен российской «Новой драмы».
2. Уральская школа Николая Коляды.
3. Тольяттинское творческое объединение драматургов.
4. Творчество Юрия Клавдиева.
5. Творчество Василия Сигарева.
6. Современная комедия: творчество Максима Курочкина, Натальи Ворожбит и др.
7. Документальная драма в России 2000-2010-х.
8. Театр-doc: деятельность, лаборатории, спектакли.
9. Социальный театр в России XXI века 2100-х.
10. Феномен «белорусской новой волны»: Павел Пряжко и др.
11. Новейшая российская драматургия и театр.
12. Альтернативные формы презентации новейшей драматургии: читки, лаборатории и т.д.

Раздел 2.

1. Современная англоязычная драма: основные тенденции.
2. Творческие лаборатории театра Ройял-Корт.
3. Творчество Тома Стоппарда.
4. Творчество Мартина Макдонаха.
5. Творчество Марка Равенхилла.
6. Творчество Сары Кейн.
7. Современная немецкая драма: эпическая и драматические традиции.
8. Творчество Мариуса фон Майенбурга.
9. Адаптация и ремейк в западно-европейский и американской традиции.
10. Современная французская драматургия.
11. Творчество Бернар-Мари-Кортеса.
12. Творчество Жана-Люка Лагарса.

13. Проблемы перевода современной драматургии.

Раздел 3.

1. Роль современной драматургии в постдраматическом театре.
2. Драматург и современный спектакль.
3. Особенности построения современной драмы: Лирический герой и/или рассказчик.
4. Особенности построения современной драмы: взаимодействие со зрителем.
5. Особенности построения современной драмы: принципы построения персонажей.
6. Лирическая драма: современные тенденции.
7. Эпическая драма: современные тенденции.
8. Конфликт в современной драме.
9. Принципы монтажа в современной драме.
10. Понятие жанра в современной драматургии.
11. Акционизм и перформативность в современной драме.
12. Драма-монолог.
13. Современная монодрама.
14. Инсценировка и ремейк.

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

Основная литература:

1. Аникст, А.М. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. — М., 1972. — 643 с.
2. Американская драматургия: новые открытия: Материалы международной научно-практической конференции (25-27 ноября 2011, СПб). — СПб.: СПбГАТИ, 2012. — 96 с.
3. Антология современной французской драматургии: В 2-х т. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.
4. Бабичева, Ю.В. История русской драматургии (Вторая половина 19-начало 20 в.). «Новая драма» в России начала 20 века. — М., 1988. — 286 с.
5. Барт, Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1994. — С. 384-391.
6. Белый, А. Фридрих Ницше. Символизм как миропонимание. — М., 1994. — 324 с.
7. Бенгли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978. — 416 с.
8. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Перформанс насилия: «Новая драма» и границы насилия // Новое Литературное Обозрение. — 2008.
9. Болотян, И.М. Вербатим: метод, стиль, жанр? // Современная российская драма: Сборник статей и материалов международной научной конференции (26-27 сентября 2007г.). — Казань, 2008.
10. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра// Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
11. Громова, М.И. // Русская драматургия конца XX – начала XXI века. — М., 2007. 348с.
12. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М., 2005. — 384 с.
13. Документальный театр. Пьесы / Е. Нарши, О. Дарфи, А. Родионов. — М., 2004. 238с.
14. Дурненков, М.Е. Дискуссия «Тольятти – Москва. Тольяттинская драматургия в контекст российской» //Фестиваль современной пьесы «Новая Драма Тольятти». — Тольятти, 2007.
15. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы 20 века. — М., 1989. — 342 с.
16. Карягин, А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971. — 224 с.
17. Леванов, В.Н. Предисловие // Фестиваль современной пьесы «Новая Драма Тольятти». — Тольятти. 2007.

18. Липовецкий, М. Изживание смерти: Специфика русского постмодернизма // Знамя. — 1995.
19. Мамаладзе, М. Театр катастрофического сознания: о пьесах; философских сказках Вячеслава Дурненкова на фоне театральных мифов вокруг «новой драмы» // Новое Литературное Обозрение. — 2005.
20. Матвиенко, К. «Новая драма» в России: краткий экскурс в недавнее прошлое и эскиз настоящего // Петербургский театральный журнал. — 2008.
21. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства. — М., 1991. — 338 с.
22. Скороход, Н.С. Анализ постдрамы. — 2015. — 83 с.
23. Стопард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы и другие пьесы. — СПб: Азбука-классика, 2007. — 313 с.
24. Журналы «Современная драматургия», «Театр», «Новое литературное обозрение», «Петербургский театральный журнал».

Дополнительная литература:

1. Заславский, Г. Театральный дневник. // Новый мир. — 2003.
2. Заславский, Г. Искусство как снятие кожи. // Петербургский театральный журнал. — 2003.
3. Анненский, И.Ф. Драма на дне Книга отражений. — М., 1976. — 487 с.
4. Руднев, П. Новый взгляд // Новый мир. — 2005.
5. Руднев, П. Ни Богу свечка... // Современная драматургия. — 1997.
6. Соколянский, А. Вторжение неизбежно // Время новостей. — 2003.
7. Шкловский, В. Искусство как прием. // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. — М., 1990.
8. Славкин, В. Рядом с пьесой // Современная драматургия. — 1989.
9. Петрушанская, Л.С. М. Угаров: «Нужно отражать жизнь такой, какая она есть» // Современная драматургия. — 2005.
10. Мамаладзе, М. Мыслящий вслух // Театр. — 2004.
11. Журчева, Т.В. «Тольяттинская драматургия»: конспект критического очерка // Новейшая драма XX-XXI вв.: проблема конфликта: материалы научно-практического семинара, 12-13 апреля, г. Тольятти. Самара, — 2009. — 108 с.

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

1. Электронная библиотека: пьесы. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.09.2016).
2. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.09.2016).
4. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2016).
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Проектирование пьесы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является добросовестная подготовка к практическим (семинарским) занятиям и активная работа на них, для чего все участники семинара должны быть знакомы и с текстом работ и с текстами пьес, которым посвящены работы.

Список пьес (в любых изданиях) для разбора на практических занятиях:

Русская драма:

1. Гришковец, Е. «Как я съел собаку», «Одновременно»;
2. Дурненков, В. «Экспонаты», «Север»;
3. Дурненков, М. «Хлам», «Самый легкий способ бросить курить», «Синий слесарь»;
4. Клавдиев Ю. «Я, пулеметчик», «Заполярная правда», «Развалины», «Победитель»;
5. Курочкин, М. «Титий безупречный», «Класс Бенито Бончева», «Травоядные»;
6. Пресняков, В., Пресняков О. «Изображая жертву», «Терроризм»;
7. Пряжко, П. «Жизнь удалась», «Запертая дверь», «Труссы», «Мы уже здесь»;
8. Пулинович, Я. «Наташина мечта», «Завтра будет новый день»;
9. Сигарев, В. «Пластилин», «Волчок», «Божьи коровки возвращаются на землю»;
10. Сорокин, В. «Hochzeitreise», «Дисморфомания», «Dostoevsky-trip»;

Западная драма:

1. Грегори Берк «Проезд Гагарина»;
2. Лаура Синтия Черняускайте «Скользящая Люче»;
3. Лагарс, Ж.-Л. Всего лишь конец света
4. Кортес, Б.-М. Роберто Зукко.
3. Мариус Ивашкявичус «Малыш»;
4. Мариус фон Майенбург «Урод»;
5. Мартин Макдонах «Королева красоты из Линейна», «Сиротливый Запад», «Человек-подушка», «Лейтенант с острова Инишмор», «Однорукий из Спокана»;
6. Марк Равенхилл «Продукт»;
7. Сара Кейн. «Психоз 4.48».

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

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

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

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Сценический образ и режиссёрская стратегия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Проектирование спектакля Драматурги.p1x
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2 зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	80	
самостоятельная работа	109	
часов на контроль	27	

Программу составил(и):

диск, Профессор, зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Сценический образ и режиссёрская стратегия

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:

2023 Проектирование спектакля Драматурги.plx

утвержденного учёным советом вуза от 10.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения, профессор Чепуров Александр Анатольевич

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

Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Проблемы театральной практики
2	Актуальные проблемы современного театра

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	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Формирование режиссерской стратегии		
1.1	Тема 1.1. Вводная лекция. /Лек/	1	2
1.2	Тема 1.2. Оценка социокультурной ситуации. /Лек/	1	2
1.3	Тема 1.2. Оценка социокультурной ситуации. /Пр/	1	2
1.4	Тема 1.3. Изучение природы драматизма. /Лек/	1	2
1.5	Тема 1.3. Изучение природы драматизма. /Пр/	1	2
1.6	Тема 1.4. Выбор материала. /Пр/	1	2
1.7	Тема 1.5. Оценка художественных ресурсов. /Лек/	1	2
1.8	Тема 1.5. Оценка художественных ресурсов. /Пр/	1	2
1.9	Тема 1.6. Формирование художественного проекта. /Лек/	1	2
1.10	Тема 1.6. Формирование художественного проекта. /Пр/	1	2
1.11	Тема 1.7. Создание творческого и технического задания. /Лек/	1	3
1.12	Тема 1.7. Создание творческого и технического задания. /Пр/	1	3
1.13	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, использование ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, подготовка самостоятельных учебных проектов. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов. /Ср/	1	37
1.14	Тема 1.8. Формирование творческого коллектива. /Лек/	2	2
1.15	Тема 1.8. Формирование творческого коллектива. /Пр/	2	2
1.16	Тема 1.9. Создание графика творческого процесса и логистика. /Лек/	2	2
1.17	Тема 1.9. Создание графика творческого процесса и логистика. /Пр/	2	2
1.18	Тема 1.10. Позиционирование проекта. /Лек/	2	2

1.19	Тема 1.10. Позиционирование проекта. /Пр/	2	2
1.20	Тема 1.11. Определение творческого метода. /Лек/	2	2
1.21	Тема 1.11. Определение творческого метода. /Пр/	2	2
1.22	Тема 1.12. Творческая стратегия и тактика. /Лек/	2	2
1.23	Тема 1.13. Стратегия PR поддержки. /Лек/	2	3
1.24	Тема 1.13. Стратегия PR поддержки. /Пр/	2	2
1.25	Тема 1.12. Творческая стратегия и тактика. /Пр/	2	3
1.26	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, использование ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, подготовка самостоятельных учебных проектов. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов. /Ср/	2	40
Раздел 2. Раздел 2. Реализация режиссерской стратегии			
2.1	Тема 2.1. Координация работы творческого коллектива. /Лек/	3	2
2.2	Тема 2.2. Взаимодействие технических и производственных цехов. /Пр/	3	2
2.3	Тема 2.3. Координация репетиционного процесса. /Лек/	3	2
2.4	Тема 2.4. Психологические установки творческой группы. /Пр/	3	2
2.5	Тема 2.5. Разделение творческих задач и этапы творческой работы. /Лек/	3	2
2.6	Тема 2.6. Проблемы фиксации режиссерского текста. /Пр/	3	2
2.7	Тема 2.7. Творческие и технические протоколы. /Лек/	3	2
2.8	Тема 2.8. Методика работы над спектаклем. /Пр/	3	2
2.9	Тема 2.9. Решение возникающих проблем. /Лек/	3	2
2.10	Тема 2.10. Процесс выпуска спектакля. /Пр/	3	4
2.11	Тема 2.11. Прокатная политика. /Лек/	3	2
2.12	Тема 2.12. Гастрольные корректировки. /Пр/	3	2
2.13	Тема 2.13. Возобновления и вводы новых исполнителей. /Лек/	3	2
2.14	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, использование ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, подготовка самостоятельных учебных проектов. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов. /Ср/	3	32

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Темы для докладов к зачету 1 семестра:

1. Постановка классического драматургического произведения в молодежном театре. Формирование постановочной стратегии.
2. Постановка нового драматургического произведения в академическом театре. Разработка постановочной стратегии проекта.
3. Постановка зарубежной пьесы в российском театре. Выработка стратегии проекта.
4. Инсценирование прозаического произведения. Проектирование и реализация постановки.
5. Реализация экспериментального театрального проекта.

Вопросы к зачету (2-й семестр):

1. Принципы оценки социокультурной ситуации.
2. Ресурсы и принципы репертуарного выбора
3. Принципы анализа типологических драматических ситуаций на материале репертуарного предложения.
4. Поиск соответствия творческой индивидуальности постановщика и природы предлагаемого материала.
5. Принципы формирования творческой бригады спектакля.
6. Принципы оценки творческих и технических возможностей театра.
7. Методика разработки творческого и технического задания.
8. Принципы формирования постановочного плана и графика.
9. Методика организации репетиционного процесса.
10. Процесс выпуска спектакля.
11. Принципы организации проката и гастрольных поездок спектакля.

Вопросы к зачету (3-й семестр):

1. Принципы взаимодействия и координации работы цехов в процессе подготовки спектакля.
2. Практические задачи и этапы репетиционного процесса.
3. Формирование психологических установок творческой группы.
4. Принципы фиксации режиссерского текста.
5. Ведение творческих и технических протоколов.
6. Методы разрешения возникающих проблемных ситуаций.
7. Организация PR поддержки.
8. Творческая жизнь спектакля. Права и обязанности постановочной бригады.
9. Адаптация спектакля к различным сценическим площадкам.
10. Организация вводов новых исполнителей.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценический образ и режиссерская стратегия спектакля» 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.

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

Правовые отношения в сфере культуры и образования

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Проектирование спектакля Драматурги.p1x
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 2 контрольная работа 2
в том числе:		
аудиторные занятия	26	
самостоятельная работа	40	
часов на контроль	6	

Программу составил(и):

, Доцент Пухалев Алексей Николаевич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Правовые отношения в сфере культуры и образования

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:

2023 Проектирование спектакля Драматурги.plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Сформировать у студентов систематические представления о таких комплексных отраслях российского законодательства как законодательство о культуре и законодательство об образовании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Педагогика высшей школы
2	Проблемы продюсирования театрально-исследовательских проектов

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	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Правовые отношения в сфере культуры.		
1.1	Тема 1.1. Теория права. Правоотношение: основания возникновения, элементы. Правонарушение. Юридическая ответственность. /Лек/	2	4
1.2	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. /Лек/	2	4
1.3	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 не охраняемые элементы произведений. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав. Использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя и выплата 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. /Лек/	2	6
1.4	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. /Ср/	2	20
	Раздел 2. Раздел 2. Правовые отношения в сфере образования.		
2.1	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. /Лек/	2	6
2.2	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. /Лек/	2	6

2.3	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. /Ср/	2	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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 проводится в форме тестирования.

Примерные вопросы теста

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

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: Необходимыми 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 органам».
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 принадлежит 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 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 эфире 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, выплата 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.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.).
2. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
5. Кашанина, Т.В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. – 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма:ИНФРА-М, 2011.
6. Конституция Российской Федерации.
7. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1.
8. Постановление Правительства РФ от 17.05.1996 № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)».
9. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».
10. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 239 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».
11. 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».
12. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.
13. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Дополнительная литература:

1. Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник. — М.: Проспект, 2011. — 416 с.
2. 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.
3. Мицкевич, С.С. Авторское право и смежные права в театре. — СПб: СПГАТИ, 2005. — 211 с.
4. 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. — 286 с.
5. Сергеев, А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т 1. — М.: ТК Велби, Проспект, 2004. — 776 с.

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

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.

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 драматургические структуры»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Таршис Надежда Александровна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современные драматургические структуры

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

Все содержащиеся в рабочем учебном плане дисциплины, так или иначе, связаны с основной дисциплиной магистерской программы – «Современные драматургические структуры».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	6	1 / 36	
	3 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 80 час.	6	22	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы построения действия

Тема 1.1. Установочная лекция.

Цель семестра - научить студентов выстраивать драматические перемену и противоречие в рамках сцены. Планирование хода работы. Творческое задание, которое дается на установочном семинаре, включает в себя написание трех различных драматических сцен (объемом 5-7 страниц), в каждой из которых действует не менее двух персонажей. В задачи этого семестра не входит обработка чужого сюжета, или написание сцен по мотивам других произведений, все эпизоды должны быть оригинальными. Сцены могут быть абсолютно самостоятельными или являться частью задуманной автором пьесы. Обязательным является лишь то, что все обстоятельства, необходимые для понимания каждого сочинения, должны быть разъяснены в рамках представленного отрывка.

Выполняя задание, участник семинара должен активно пробовать себя в как можно более широком тематическом и жанровом диапазоне, чтобы постепенно – в том числе и в диалоге с коллегами и преподавателями – осознавать, что является для него наиболее органичным.

Тема 1.2. Первый драматический эпизод.

Перемена связана с внешним фактором, влияющим на ситуацию в целом, когда под воздействием этого фактора изменяется первоначальная ситуация или обнажается истинная, которая ранее была скрыта. Это изменение, как правило, не затрагивает или почти не затрагивает характеров персонажей. Однако в сцене могут быть заложены предпосылки для дальнейшего изменения ситуации, ведущие, в том числе, и к изменению характеров.

Тема 1.3. Второй драматический эпизод.

Второй драматический эпизод предполагает перемену, связанную с узнаванием – открытием нового знания героя как о себе самом, так и ситуации, в которой он проявляет свою действенную активность. Внимание автора сфокусировано здесь на самопознании персонажа, открытии новых свойств души и характера и, что в будущем, конечно же, приведет к дальнейшей перемене ситуации. При этом студенты абсолютно свободны в выборе формы и самого характера узнавания, соотносясь лишь со своим ощущением природы жизненных противоречий и проявлений.

Тема 1.3. Третий драматический эпизод.

В третьей сцене автор погружает героев в противоречивую, нестабильную ситуацию, которая заставляет бы персонажей что-то активно предпринимать, чтобы ее изменить. Студент должен четко ощущать и уметь выявить природу жизненного противоречия, лежащего в основе драматического напряжения и определяющего характер активности героев. Важнейшим обстоятельством здесь является нарастание напряжения, создание предпосылок для перехода сложившейся ситуации в качественно новую, однако сам переход можно оставить за пределами сцены, лишь подведя к нему персонажей.

Тема 1.4. Обсуждение сцен.

В процессе обсуждения всем участникам семинара предлагается проанализировать сцены, представленные другими студентами, высказать свое суждение о соответствии эпизода задаче, стоящей перед автором. При этом участники обсуждения должны высказать и обосновать свое мнение о том, какая из трех предложенных сцен является наиболее перспективной в плане ее творческой доработки. По итогам обсуждения, учитывая высказанные мнения и рекомендации педагога, автор дорабатывает одну, наиболее перспективную, сцену.

Раздел 2. Одноактная пьеса

Тема 2.1. Установочная лекция. Структура одноактной пьесы.

Цель второго семестра заключается в том, чтобы студенты на материале одноактной пьесы творчески освоили понятие драматического содержания, иными словами, приобрели навыки выстраивания конфликтного противостояния.

На установочном занятии 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 того или иного жанра, сознательно формируя тот или иной угол зрения на героев и ситуации.

Структура одноактной пьесы может варьироваться от одной развернутой и протяженной сцены до истории, разворачивающейся в нескольких местах действия или даже в разных – реалистическом или условном образном – пространствах.

Тема 2.2. Работа над одноактной пьесой.

На данном этапе следует учитывать различие между внешним калейдоскопом событий пьесы и внутренним напряжением действия. Сейчас не рекомендуется вводить в действие множество персонажей, а уж тем более – массовку. Пусть действующих лиц будет немного, и пусть все они, так или иначе, окажутся втянутыми в драматическое действие. Важно понимать, для чего в действие вводится тот или иной персонаж, какую нагрузку он несет в разрешении конфликтного противоречия.

В ходе семинарской работы важно выработать ощущение объема действия, соответствующего природе и характеру конфликтного противоречия. 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.

Тема 2.3. Обсуждение работ.

Автору предоставляется возможность прочесть свое произведение или его часть, чтобы почувствовать реакцию «публики», сравнивая ее с собственными ожиданиями. Далее, в диалоге с коллегами, студент проясняет для себя отношение потенциальных зрителей к персонажам и самой истории. Именно в ходе читки проявляется и проверяется жанровая природа пьесы, и далее авторский замысел и соответствующая или несоответствующая ему реакция зрителей подробно обсуждается в ходе семинара.

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

Раздел 3. Инсценировка прозы

Тема 3.1. Установочная лекция. Полнометражная инсценировка.

Студентам предлагается создать полнометражную инсценировку по мотивам прозаического произведения, цель этого творческого задания состоит в постижении театральной образности, особенностей сценического языка, здесь на "чужом" сюжете предлагается освоить такие понятия как игра с пространством, временем, театральный комментарий, ритм, жанр, театральный монтаж.

Тема 3.2. Работа над инсценировкой.

Материал для инсценировки предлагается студентом и утверждается. Объем выбранной повести, романа или рассказа может варьироваться; принципиально, что из выбранной прозы должно получиться полнометражное драматическое произведение. Работа

над инсценировкой начинается с подробного анализа текста-первоисточника, в ходе которого ищется не только конфликтное противоречие, но и рождаются первоначальные представления о том сценическом ходе, с помощью которого можно передать на театре особенности повествования инсценируемого текста.

Тема 3.3. Обсуждение инсценировок.

Все участники семинара должны быть знакомы не только с обсуждаемой инсценировкой, но и с текстом-первоисточником. В ходе обсуждения первых вариантов работ внимание студентов должно быть сфокусировано и на вопросах театральной условности, позволяющей создавать в инсценировке особые пространственные и временные соотношения, на особенностях “монтажа” эпизодов, а также на то, насколько продуктивно использованы при этом возможности выбранного прозаического текста.

Доработка инсценировки после обсуждения в семинаре приводит автора к созданию ее второго варианта. Этот вариант предоставляется преподавателю и участникам семинара в конце сессии.

Раздел 4. Полнометражная оригинальная пьеса

Тема 4.1. Установочная лекция. Полнометражная пьеса.

Творческое задание в данном семестре – создание оригинальной пьесы в двух (или более) действиях. На этом, заключительном, этапе занятий по мастерству студенту предстоит создать драматическое произведение, пригодное для постановки в профессиональном драматическом театре. Работая над оригинальной полнометражной пьесой, будущий драматург использует навыки и знания, приобретенные во время обучения и практики.

Тема 4.2. Работа над полнометражной пьесой.

Одна из основных задач, стоящих перед учащимися – осознание собственной творческой индивидуальности. Практически все условия, так или иначе ограничивавшие фантазию студентов в предыдущих семестрах, – снимаются, автор сам определяет проблематику, жанровые особенности, принципы построения своего произведения. Требование оригинальности также не является обязательным для этого творческого задания, пьеса может родиться и в результате взаимодействия с историческими, публицистическим или художественными текстами.

Вторая важнейшая задача – создать пьесу именно для драматической сцены, которая могла бы стать основой спектакля в профессиональном театре. В каком бы жанре ни работал студент, сколь причудлив ни оказался бы созданный его фантазией мир, автор должен предоставить актерам глубокий и интересный ролевой материал.

Тема 4.3. Обсуждение пьес.

Учитывая многообразие драматургических форм, представленных для обсуждения, при разборе первого варианта целесообразно сконцентрироваться, во-первых, на вопросе о театральных возможностях пьесы. Обсуждается вопрос о том, насколько актуально противоречие, лежащее в основании пьесы, и каким образом оно “работает” в построенной автором композиции, а также насколько интересен и выразителен созданный здесь авторский мир, и продуктивно ли использованы при его построении возможности, которые предоставляет сценическая условность. Обсуждая первые варианты пьес, участники семинара обращают внимание и на то, насколько выгодно представленная работа выражает индивидуальность ее автора.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В объем самостоятельной работы студента включается, прежде всего, первичная работа над творческим заданием и доработка произведения после группового обсуждения на занятии.

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

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

Зачетное занятие в каждом семестре подводит итоги работы студентов на практических занятиях. На групповом занятии преподаватель обсуждает общие достоинства и недостатки окончательных вариантов работ, на индивидуальном собеседовании (консультации) – каждый из студентов получает итоговые замечания и пожелания преподавателя, обсуждаются индивидуальные планы работы студента по устранению творческих ошибок и недостатков в построении драматического сочинения.

Учитывая качество и динамику роста драматургического сочинения, продуктивность участия в обсуждении работ коллег, преподаватель выставляет недифференцированный (в I и II семестрах) или экзаменационную оценку в III семестре.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Собр. соч.: В 4 т. — М.: Мысль, 1984.
2. Бентли, Э. Жизнь драмы / Пер. с англ. В. Воронина. — М.: Искусство, 2004. — 368 с.
3. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб: СПбГАТИ, 2007. — 192 с.
4. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. — Л.: Сов. писатель, 1991. — 488 с.
5. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. — СПб: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.
6. Хализев, В. Е. Драма как явление искусства. — М.: Искусство, 1978. — 230 с.

Дополнительная литература:

1. Барт, Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994.
2. Лоусон, Дж.-Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М.: Искусство, 1960. — 562 с.
3. Товстоногов, Г.А. Театр, кино и проза // Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. Т. 1. — Л., 1980.
4. Эгри, Л. Искусство драматургии: На основе творческой интерпретации человеческого характера. — М.: Альпина нон-фикшн, 2005. — 98 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

В результате освоения курса студент должен обладать профессиональным мастерством создания оригинального драматургического произведения для театра, а также навыком инсценировать и создавать пьесы по мотивам иного произведения, включая обязательные умения:

- выстраивать драматическое действие как в пьесе в целом, так и в отдельных ее сценах,
- строить стилистически грамотный, выразительный драматический диалог,
- создавать ролевой материал для профессионального актерского исполнения.

Помимо этого студент должен знать, какими средствами создаются драматургические произведения того или иного жанра и формата, понимать современные и исторические формы взаимодействия театра и драмы, а также владеть соответствующей терминологией.

В каждом из четырех разделов курса студент представляет для обсуждения в семинаре самостоятельно подготовленное им сочинение. Установочное занятие по каждому разделу курса проводится в конце предшествующего семестра, на этом занятии студенты получают задание на написание контрольной или курсовой работы по определенным критериям. Текст работы оформляется в соответствии с правилами, принятыми в РГИСИ для письменных сочинений. В межсеместровый период каждый студент должен также ознакомиться с текстами работ своих сокурсников, входящих в его семинарскую группу.

Выбор ситуаций и персонажей студенты осуществляют самостоятельно, это является их творческой инициативой. Этот выбор не обсуждается заранее, а является предметом творческой дискуссии в ходе семинарского занятия в процессе анализа уже написанных текстов всеми участниками семинарской группы и педагогом. Автор обсуждаемого произведения, выступая со вступительным словом, обосновывает и комментирует свой выбор, а также характеризует свой творческий замысел и задачу. Подготовка к практическому занятию предусматривает обязательное предварительное знакомство всех участников с письменной работой.

В ходе занятия обсуждается представленная письменная работа и перспективы ее дальнейшего развития автором. Практика обсуждения каждой работы в рамках семинара помогает студенту соотнести собственное произведение с законами драмы и современными формами театра и усовершенствовать действие, характеры, индивидуальный творческий стиль, т.е. постепенно, в постоянном диалоге с коллегами и руководителем семинара, овладеть профессиональными навыками. Кроме того обсуждая работы друг друга, студенты вырабатывают критерии оценки и приобретают навыки обоснованного критического суждения о драме.

Важным этапом самостоятельной работы становится обдумывание вопросов, замечаний, творческих предложений коллег и педагога. Во втором письменном варианте драматургического произведения автору предстоит либо найти новые, более выразительные, средства для воплощения своего замысла, либо скорректировать или даже изменить первоначальный замысел, если он оказался художественно неубедительным.

При обсуждении второго (как правило, окончательного) варианта курсовой работы педагог обращает особое внимание на желание и умение автора сделать собственный замысел более выразительным и убедительным для читателя и зрителя.

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	педагогическая практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Успешному прохождению педагогической практики способствует освоение таких дисциплин как «Педагогика высшей школы», «Правовые отношения в сфере культуры и образования», а также прохождение учебной практики – программирование научно-учебного процесса.

Дисциплина «Производственная практика - педагогическая» готовит студентов к самостоятельной педагогической деятельности по получении степени магистра.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля

Очная	2 семестр, 8 недель	432	12 / 432	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практики - педагогическая проводится в конце II семестра на различных курсах факультетов РГИСИ в соответствии с программой и рабочими планами педагогов, читающих историко-театральные дисциплины, или на специальных занятиях группы студентов-магистрантов, в которой учится практикант.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, а также готовит *отзыв (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Цель практики — помочь студенту овладеть методикой лекционной работы, принципами построения и чтения лекций. Темы лекций обсуждаются с педагогом и утверждаются им. Возможно и даже желательно чтение лекции, связанной с темой диссертации, над которой трудится студент.

Тема должна иметь завершённый характер. При подготовке лекций студент должен использовать знания, полученные в профилирующих курсах, а также в курсе «Стилистика».

Данный вид практики предполагает два этапа работы. Первый этап связан с процессом подготовки лекций. Студент должен отобрать необходимую для изучения избранной темы исследовательскую и художественную литературу, иконографический материал, изучить их с позиций современной науки. Под непосредственным руководством педагога студент использует полученный материал для построения лекции. При подготовке лекций необходимо учитывать специфику читаемого курса, профиль аудитории, для которой читается лекция. Студент-практикант разрабатывает план лекции, ее композицию, последовательность изложения материала. Написание текста лекций нежелательно. На индивидуальном занятии педагог проверяет содержание подготовленной лекции, помогает разработать форму изложения материала.

Второй этап работы — непосредственное чтение подготовленных лекций в аудитории. Прочитанная лекция подвергается тщательному анализу, при котором необходимо учитывать, владеет ли студент устной речью, удалось ли ему донести материал до слушателей, был ли установлен контакт с аудиторией. На основании проделанной работы и обсуждения педагог-методист и выставляет зачет.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

На зачете оцениваются представленные студентом документы, а также ответы студента на вопросы в ходе зачета, учитывается оценка работы студента руководителем практики.

Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

1. Наличие и проработанность плана лекции.
2. Групповое обсуждение прочитанной лекции.
3. Положительный отзыв педагога, руководящего практикой

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу, необходимую для подготовки лекции, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

2. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

**«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»**

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент
Сундстрем Лев Геннадьевич, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее – практика) направлена на освоение определенных аспектов работы драматурга с режиссером и проводится в организациях исполнительских искусств. Она призвана помочь студенту в получении первичных профессиональных умений и навыков.

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

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

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

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

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 семестре. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении дисциплин «Современные драматургические структуры».

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	1 семестр, 6 недель 2 семестр, 2 недели	432	12 / 432	Зачет с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Студент приобретает навыки работы с режиссером для воплощения своего произведения (инсценировки) в рамках учебной работы. Результатом практики является совместное с режиссером представление замысла будущего спектакля и/или режиссерский эскиз работы драматурга. Будущий драматург учится работать в условиях репетиционного процесса, вносить изменения в свой текст, давая необходимые режиссеру, актерам и т.д. консультации.

Целью учебной практики является первое знакомство будущих драматургов с основными типами предстоящей им профессиональной деятельности и теми местами, где могут быть воплощены их драматические сочинения, начало профессиональной ориентации.

В ходе практики студент должен ознакомиться:

- с процессом постановки пьесы в театре,
- с особенностями репетиционного процесса,
- с методами режиссёрского анализа пьесы
- выполнять практические задания, помогающие в профессиональной ориентации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По результатам учебной практики представляется следующая документацию:

1. Общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы студентов, составленный на основе работ и устных отчетов.
2. Текст произведения, созданного студентом в рамках курса «Современные драматургические структуры».

На основании этой документации руководителем практики от института студенту выставляется зачет с оценкой (не позднее, чем через неделю после окончания практики).

1. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через неделю после окончания практики.

Зачет выставляется по результатам собеседования, где каждый из студентов должен обобщить опыт, полученный в результате практики и оценить результат показанных работ, как по собственному драматургическому произведению, так и по текстам других студентов группы.

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные

материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательные программы:
«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Форма проведения практики для заочной формы обучения	В два этапа: 5 недель в конце 4 семестра, 9 недель в начале 5 семестра
Трудоемкость дисциплины	21 зачетная единица / 14 недель / 756 часов

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы в форме участия в разработке и реализации перформативного проекта, либо форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации и является обязательной.

Преддипломная практика, а зависимости от тематики дипломной работы, может проводиться:

- в организации исполнительских искусств – профессиональном театре, концертной или цирковой организации,
- в организациях высшего образования, ведущих подготовку артистов, театральных режиссеров, сценографов, продюсеров исполнительских искусств;
- в библиотеках и архивах города.

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения студентом программы теоретического и практического обучения. В процессе преддипломной практики студент должен подготовить текст выпускной квалификационной работы.

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

К началу преддипломной практики студент должен освоить все компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом направления в рамках заявленных областей профессиональной деятельности. В ходе преддипломной практики студент в соответствии с темой выполняемой работы дополнительно развивает следующие приобретенные в ходе предыдущего обучения компетенции:

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

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

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

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

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

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

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

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

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

готовностью к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение преддипломной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	4 семестр, 14 недель	756	21 / 756	Зачет
Заочная	4 семестр, 5 недель	270	7,5 / 270	-
	5 семестр, 9 недель	324	13,5 / 486	Зачет
	Всего: 14 недель	756	21 / 756	

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика является по своей сути научно-исследовательской. Ее цель - сбор, обработка и систематизация материала по теме выпускной квалификационной работы.

В рамках преддипломной практики студент осуществляет поиск и изучение источников и историографии по теме своего исследования на базе научных библиотек, фондов архивов, в профильных учреждениях.

Важной частью работы является также формирование научного текста (либо текста проекта) в соответствии с целью и структурой диссертационного исследования.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором еженедельно фиксирует содержание выполняемой им работы, допущенные в ходе нее ошибки и этапные достижения.

Руководитель практики, регулярно знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит отзыв о прохождении практики студентом.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе преддипломной практики студент подготавливает текст выпускной квалификационной работы, тема которой утверждается выпускающей кафедрой по представлению руководителя магистерской образовательной программы.

Данную практику курирует руководитель программы в тесном сотрудничестве с научными руководителями магистрантов. Руководитель консультирует студента в ходе прохождения преддипломной практики, помогает в подборе необходимых материалов, контролирует ход подготовки текста магистерской диссертации, работу студента в библиотеках и (или) в театрах, деятельности которых посвящено диссертационное сочинение.

В целях обеспечения планомерной работы студента в период преддипломной практики календарный график его работы и подготовки текста выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом, утверждается руководителем и не позднее окончания первой недели практики сдается студентом с визой руководителя на кафедру. Выпускающая кафедра в соответствии с планом своей работы осуществляет мониторинг реализации этих планов.

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Зачет по преддипломной практике проводится в последний рабочий день практики. Зачет принимает комиссия, формируемая заведующим кафедрой из профессорско-преподавательского состава кафедры. К зачету допускаются студенты, подготовившие первый (черновой) вариант текста своей выпускной квалификационной работы и представившие отчет по практике, завизированный руководителем практики. Отчет по практике должен содержать краткую информацию о реализованном (реализуемом) студентом проекте, а также о структуре и содержании текста выпускной квалификационной работы (4-5 страниц).

Зачет проводится в форме «предзащиты», в ходе которой студент на основе отчета по практике делает сообщение (в пределах 10 минут) о своём проекте и содержании текста выпускной квалификационной работы, отвечает на вопросы членов комиссии. Членам комиссии в ходе зачета предоставляется также возможность ознакомиться с первым вариантом подготовленного студентом текста выпускной квалификационной работы.

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

а) подготовленный студентом первый вариант текста выпускной квалификационной работы не содержит неправомерных заимствований, а так же полностью соответствует установленным требованиям по оформлению и научному аппарату;

б) сообщение студента дает достаточное представление о его проекте, и ответы на вопросы членов комиссии были ясными и дополняли его сообщение;

в) руководитель дает удовлетворительную характеристику работе студента в ходе прохождения практики.

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

При подготовке отчета по практике и первого варианта текста выпускной квалификационной работы студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и

информацию в сети Интернет в соответствии с видом и содержанием своего проекта, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если тематика и характер работы студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальных консультаций руководителя со студентом в период проведения преддипломной практики Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

Магистерская программа «Сценические искусства:
управление проектами»

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент _ курса _____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[Имя Отчество Фамилия, уч.степень, должность]

Санкт-Петербург

2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

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

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Магистерские программы
«Проектирование спектакля»

Год приема – **2023**, формы обучения – **очная**

Авторы-составители:
Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:
Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры русского театра
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

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	«Проектирование спектакля»
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация Базовая часть
Наименование дисциплины	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности *52.04.03 Театральное искусство*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация магистр по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

Подготовка к защите магистерской диссертации осуществляется на базе предшествующей творческой работы студента – в первую очередь в семинарах: «Семинар по театральной критике», «Семинар по проблемам истории театра», а также на базе всех изученных дисциплин.

Выполненная научно-исследовательская работа магистранта должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), и представляется автором на соискание степени магистра.

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е./ часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная, заочная	4 семестр: - 216 часов	-	216	6 / 216	ГИА

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы, студенты подготавливают и защищают выпускную квалификационную работу в форме магистерской диссертации, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем диссертационных работ формируется по представлению научных руководителей и утверждается на заседании выпускающей кафедры не позднее чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР доводится до сведения студентов.

Для подготовки ВКР за каждым студентом приказом по Институту по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Зачет с оценкой по преддипломной практике проводится в форме «предзащиты» комиссией из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, назначаемой руководителем выпускающей кафедры. В качестве отчета по преддипломной практике студент представляет первый (черновой) вариант текста ВКР. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя с учетом замечаний и пожеланий, сделанных на «предзащите», и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру в срок, установленный расписанием государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР приводятся в Организационно-методических указаниях к проведению ГИА, которые доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками продюсерского факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основное содержание и выводы (результаты) ВКР. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст

его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему,
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) носить логически завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 4) продемонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;
- 5) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;
- 6) по структуре и оформлению, включая научный аппарат, отвечать установленным требованиям.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы

Основная литература:

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2008. – 460 с.

2. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: [практ. пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 347 с.

Дополнительная литература:

1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 240 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (5 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.

5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы в условиях современного информационного общества магистранту необходимо постоянно обновлять знания, обладать способностью быстро ориентироваться в потоке информации, уметь анализировать, выделять нужное, проводить самостоятельные исследования и доказывать их эффективность на практике. Следует особо уделить внимание широкой источниковедческой базе исследования, критическому анализу научной отечественной и зарубежной литературы.

Работа над выпускной квалификационной работой ведется по следующей схеме.

1. Заявка на тему диссертационного исследования

1.1. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.

1.2. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы.

1.3. Составление под руководством научного руководителя плана научно-исследовательской работы магистранта. Композиция работы: введение, количество глав, заключение, список использованной литературы, предполагаемые приложения.

2. Отбор источников и литературы по теме диссертационного исследования

2.1. Отбор основных групп источников по теме диссертации. Документы архивов, государственных учреждений и общественных организаций. Периодическая печать. Мемуарная литература. Делопроизводственная и личная документация. Изобразительные материалы. Кино и видеофильмы. Звукозаписи. Статистические источники.

2.2. Просмотр и анализ театральных постановок.

2.3. Работа с научной и справочной литературой.

2.4. Отбор информации в сети Интернет. Определение степени достоверности материалов.

3. Определение методологического подхода и искусствоведческой позиции автора

3.1. Теоретическая база исследования. Научная принадлежность диссертации к комплексу базовых установок и методик театроведческой школы (реконструкция спектакля, театрального явления, театрального процесса; воссоздание социокультурного и художественного контекста, комплексный анализ).

3.2. Использование смежных с театроведением методологических подходов.

4. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования

4.1. Анализ литературы по теме диссертации.

4.2. Теоретическая база исследований.

4.3. Формулирование научной новизны и практической значимости работы.

4.4. Научные результаты, выносимые на защиту.

5. Апробация и реализация результатов исследования

5.1. Подготовка докладов и выступлений на студенческих и иных научных конференциях.

5.2. Оформление научно-исследовательской работы в соответствии и предоставление её на кафедру.

5.3. Написание аннотации.

5.4. Процедура предзащиты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Актуальные проблемы современного искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Проектирование спектакля Драматургии.rlx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	29	
часов на контроль	15	

Программу составил(и):

киск, Доцент Джурова Татьяна Сергеевна

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы современного искусства

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:

2023 Проектирование спектакля Драматурги.plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	ФТД
1	Философия искусства и современные эстетические концепции
2	Современные драматургические структуры
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика - преддипломная
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- 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;
3.1.2	- задачи, цели и формы художественной критики;
3.1.3	- специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности, основы редакционного дела;
3.1.4	- специфику редактирования театральных материалов;
3.1.5	- принципы формирования театральных программ и проектов различного уровня и направленности;
3.1.6	
3.1.7	
3.2	Уметь:
3.2.1	- вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданий и ресурсах;
3.2.2	- вести разработку различного рода театральных программ и проектов;
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
3.3	Владеть:
3.3.1	- Владеть навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.2	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел I. Неовангард 1950 – 1970-х годов.		

1.1	Тема 1. Институционализация модернистского искусства. Послевоенный абстракционизм.«Нью-йоркская школа». Происхождение и развитие. Аршил Горки. Клиффорд Стилл. Роберт Мазеруэлл. Язык абстрактногоэкспрессионизма. Виллем Де Кунинг. Джексон Поллок и его action painting. Значениеживописи Поллока для следующего поколения американских художников. Живопись«цветового поля»: Марк Ротко, Барнетт Ньюман, Эд Рейнхардт. Идеологи и критикиабстракционизма: Гарольд Розенберг, Клемент Гринберг. Концепция «авангарда икича»: кич предлагает готовый к употреблению продукт, авангард – инициируетпроцесс рефлексии. Критическая функция авангардного искусства. ЭстетикаФранкфуртской школы (Адорно). Абстракционизм в Европе. Франция. Жан Фотрийе. Поэтика «бесформенного».«Постсюрреализм». Жан Дебюффе и «ар брют»: апелляция к «первичной», внеконвенциональнойкреативности. «Кобра». Авангард и контркультура. Ситуационистский Интернационал. Фрэнсис Бэкон. Поэтика «жестокости». Жиль Делез о живописи Бэкона. «Постживописная абстракция» в США. Картина как объект, а не как «окно». ЭллсвортКелли, Кеннет Ноланд, Фрэнк Стелла. Связь «постживописной абстракции» и поп-арта. Поздние работы Стелы: необарочная тенденция. «Оп-арт» – искусство оптических эффектов (Вазарели и др.). /Лек/	3	1
1.2	Тема 2. Поп-арт и новая фигуративность. Феномен массовой культуры и высокоеискусство. Рефлексия относительно поп-искусства в раннем модернизме: Жорж Сера, дадаизм.«Независимая группа» (Ричард Гамильтон, Питер Блейк, Эдуардо Паолоцци). Новое открытие дадаизма (Мазеруэлл). «Нео-дада» в американском неоавангарде 50-х годов. Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс. Джон Кейдж. «Эстетика соучастия» (АланКэпроу). Поп-арт 60-х годов. Контекстуализация знаков массовой культуры в высокоискусстве. Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Джеймс Розенквист, Пол Вессельман. «Капиталистический реализм»: Зигмар Польке, Герхард Рихтер. Апроприация практикислительской фотографии. Фотография и живопись: история взаимодействия. Гиперреализм. Ричард Эстетс.Постфигуративное искусство – искусство о медиа. Аналогии с идеями МаршаллаМаклюэна. Английская живопись 1940 – 60-х годов. Люсьен Фрейд. Дэвид Хокни. Реализм послепоп-арта. Параллели в «новом романе» (Роб-Грийе, Клод Симон, Мишель Бютор). Ассамбляж и инвайронмент. США: Джордж Сегал, Дьюэн Хэнсон, Эд Кингхольц.Зритель внутри произведения. Франция: «Новый реализм» (Арман, Сезар, Христо,Тэнгли). /Лек/	3	1
1.3	Тема 3. Послевоенная абстракция в Советском Союзе. Продолжение развития абстрактного метода в творчестве московских и ленинградскиххудожников. Ю. Злотников, Е. Михнов-Войтенко, М. Шварцман в 1950-1979-е годы:соотношение идей и концепций русского авангарда и современной американской ифранцузской живописи абстрактного экспрессионизма. Творчество Михнова-Войтенкокак оригинальный вариант живописи ташизма и абстрактного экспрессионизма.Понимание творческого акта в восточном, буддийском мистическом ключе. «Творчество– это своего рода религиозная игра, тайна особой благодати. Художника, которыйпосвящает себя этой игре, охватывает внезапное осознание безграничной автономии, ион пишет так, как поет птица, как веет ветер, как бьет ключом живая вода».Особенности духовного становления отечественных художников-абстракционистов,понимание природы абстракции, беспредметности. Философские и религиозныеподоплеку их творчества (от дзен-буддизма, православия и теософии кэкзистенциализму и феноменологии). Влияние школ русского авангарда на развитиеабстрактной живописи («Домашняя академия» В. Стерлигова). «Иературы Шварцмана:между иконой и абстракцией авангарда (связь с филоновской иконографиейбеспредметности). Продолжение традиций супрематизма Малевича в «христианской»интерпретации Э.Штейнберга Кинетическая абстракция и первые опыты советскогоприкладного дизайна в свете использования чистых геометрических форм,светопроекции, приемов оп-арта. Деятельность группы «Движение» (Л.Нусберг,Ф.Инфантэ, Н.Горюнова) и продолжение традиций русского конструктивизма.Абстракция в советском монументальном искусстве: памятник «Разорванное кольцо»Симуна, декоративные мотивы в скульптуре, дизайне и др. /Лек/	3	1

1.4	Тема 4. Минимализм. Концептуализм и процессуальное искусство. «Специфические объекты»: радикальная редукция, сведение произведения искусства к обьему простейшей конфигурации, исключение любых психологических и антропоморфных импликаций. Куб Тони Смита. Роберт Моррис, Дональд Джадд, Сол Левитт. Разные подходы к интерпретации минималистической скульптуры: Розалинд Краусс («Скульптура в расширенном поле»), Жорж Диди-Юберман. Лэнд-арт: Роберт Смитсон, Ричард Сера, Роберт Лонг. Постминимализм. Джозеф Кошут: искусство как язык самоописания искусства. Лингвистический концептуализм. Группа «Art & Language». Искусство как документация. Он Кавара, Хана Дарбовен. Фотография в концептуализме: проект «Типология промышленных сооружений» Бернда и Хилы Бехер, работы Дэна Грэма и др. Концептуализм и критика институций: Марсель Бродтерз, Даниэль Бюрен, Ханс Хааке. Арте повера. «Заметки о герилье» Джермано Челанты – идеологическое обеспечение «бедного искусства». Связь с левым радикализмом 70-х гг. Акционизм 1960 – 1970-х годов: Алан Кэпроу, Крис Берден, Вито Аккончи, Стенли Браун и др. /Лек/	3	1
1.5	Тема 5. Московский концептуализм и соц-арт. Неформальные художественные группы в московском искусстве 1960-70-х гг. Творчество И. Кабакова, В. Пивоварова. Соотношение текста и образа в московском концептуализме. «Альбомы» Кабакова и апроприация советской бытовой культуры в творчестве московских концептуалистов. Темы, мотивы в их творчестве (исчезновение, страх, диалоги, анонимность, мусор, коммунальность). Фольклорная струя в неофициальном искусстве 1970-80-х, анекдот, ирония, юмор и модель взаимоотношения государства и интеллигенции в позднебрежневскую эпоху. Ранний соц-арт в творчестве М. Рогинского. Концептуализм и соц-арт – приемы и методы работы с образами и клише коллективного бессознательного советского человека (В. Комар, А. Меламид, А. Косолапов, Л. Соков). Соц-арт и его соотношение с американским и английским поп-артом. Новое понимание картины в творчестве Э. Булатова, О. Васильева, И. Чуйкова. Группа «Коллективные действия» (А. Монастырский и др.) и ее роль в создании мифологии и словаря московского концептуального искусства. Круг московского концептуализма в 1980-е годы: новые имена, тенденции, стратегии, взаимосвязь изобразительного искусства, поэтического творчества и духовных, эзотерических практик. «Тотальные инсталляции» Кабакова в контексте искусства инсталляции 1970-80-х годов. /Лек/	3	1
1.6	Тема 6. Йозеф Бойс. Авторский миф. Ситуация в немецком искусстве и культуре после 1945 года. Бойс и Флуксус. Формирование теории «Социальной пластики» в 1960-70-е годы. Акции Бойса и связь его творчества с немецкой национальной традицией. Искусство «прямого действия»: художник и политика. Концепция «Индивидуальных мифологий» Харальда Зеемана как выражение возрождения интереса к искусству «интенсивных намерений» и обоснование идеи «Музея наваждений». Кассельская Документа 5 – этап в осмыслении искусства от модернизма к постмодерну. Искусствовед-куратор-художник: деятельность Зеемана в организации и проведении Документы. /Лек/	3	1
1.7	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	3	8
Раздел 2. Раздел II. Постмодернизм.			
2.1	Тема 1. Теория постмодерна в культуре. Архитектурная критика. Лиотар, Джеймсон, Липовецки. Постмодерн как критика модернизма. Теория интертекстуальности и критика понятия оригинальности. Постмодерн как современная форма декаданса или маньеризма. Постмодернизм как культура общества потребления. Репрезентация этнической принадлежности, сексуальной идентичности: антиуниверсализм. Феминизм и «постколониальный дискурс». Постмодерн как метамодерн. Угасание утопического импульса и проекты его реанимации. /Лек/	3	1
2.2	Тема 2. Инсталляция как новая форма художественного высказывания. Переход от анализа формальных и институциональных границ искусства, критики институций и освоения новых материалов к искусству как персональной исповеди, рассказу, зрелищу («постконцептуализм»). Кристиан Болтански. Ребекка Хорн. Луиз Буржуа. Лори Андерсон. /Лек/	3	1

2.3	Тема 3. Неоэкспрессионизм: триумфальное возвращение живописи на рубеже 70 – 80-х гг. Неоэкспрессионизм в Германии: Базелитц, Пенк, Кифер, Саломе и др. Возрождениеромантической мифологии, нарративность, эклектика, цитатность, герметизм. Неоэкспрессионизм в Италии: Энцо Кукки, Франческо Клементэ, Мимо Паладино. Концепция «трансавангарда» в текстах А. Бонито Олива. Неоэкспрессионизм в США: Джулиан Шнабель. Панк-движение и no-wave. Граффити и американская контркультура. Кейт Херинг, Жан-Мишель Баскья. Ревалоризация спонтанной креативности. /Лек/	3	1
2.4	Тема 4. Искусство конца 80 – 90-х гг.: от фотографии к видеoinсталляции. Фотография. Синди Шерман, Шерри Ливайн, Ричард Принс. Бернд и Хилла Бехер и их школа: репрезентация повседневности. Нан Голдин. Эстетика апроприации. «Симулиционизм». Хаим Стейнбах, Джефф Кунс, Питер Хелли. «Нео-поп». «Новаябританская скульптура»: Тони Крэгг (утилизация мусора цивилизации). Вторая волналэнд-арта: экологическое искусство (Энди Голдсворти и др.). Медиа-арт. Технология видео в современном искусстве. Первые опытыконтекстуализации движущегося изображения в художественном контексте: Уорхол, Нам Джун Пайк. Новые технологии в искусстве последних десятилетий. Жанр видеoinсталляции: Брюс Науман, Билл Виола, Даг Эйкен. Видеоработы и инсталляции Фишли и Вайса: «Ход вещей» и др. «Медиаживопись»: Джефф Уолл, Андреас Гурски, Хироши Сугимото. Репрезентация тела и витальности в искусстве 1990-х годов. Новоебританское искусство: Дэймиен Хёрст. /Лек/	3	1
2.5	Тема 5. Искусство 1980-90-х.: от неофициального искусства к революции 1990-х. «Перестройка» и ситуация в искусстве конца 1980-х. Новые художественные группы: «Митьки» (Д. Шагин, В. Шинкарев, А. и О. Флоренские, В. Яшке, В. Голубев, А. Филиппов и др.) «Новые художники» (Т. Новиков, О. Котельников, С. Бугаев (Африка), В. Овчинников, Е. Козлов, И. Савченков, Г. Гурьянов, В. Цой и др.), «Мухоморы» (Н. Алексеев, С. Гудлях), «Медгерменевтика» (С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн) и др. Появление галерей и изданий, занимающихся современным искусством. Вхождение современного российского искусства в широкий международный контекст. «Интерконтакты» молодых художников 1980-х. «Новые художники» и ленинградский рок. Совместные концерты и хэппенинги «Поп-механики», групп «Кино», «Аукцион», «Аквариум» и др. Связь деятельности из эстетики творчества «Новых» с творчеством М. Ларионова, В. Хлебникова, В. Маяковского. Неоэкспрессионистские традиции их творчества (живопись, графика, коллаж). Митек как персональный художник в ленинградском фольклоре. Традиция живописи арэфьевцев в творчестве митьков. Проза В. Шинкарева и создания митьковской «мифологии». «Митьки никого не хотят победить»: между «западниками» и «славянофилами». Квартирные галереи, сквоты, самиздат: от подполья к широкому признанию. «Пушкинская 10»: модель культурного сообщества конца 1980-х – начала 1990-х и околохудожественная среда эпохи перестройки. Проекты О. и А. Флоренских 1990-х годов. «Русский дизайн», «Движение в сторону ИБЕ», «Бестиарий», «Таксидермия». /Лек/	3	1
2.6	Тема 6. Новые технологии в искусстве 1990-х. Расцвет художественной фотографии в 1990-е гг. Основные объединения и тенденции. Московский Дом фотографии. Фотография и другие виды и жанры современного искусства: соотношение с кинематографом, телевидением, видео-артом и компьютерными технологиями. Традиция концептуальной фотографии в Москве. Роль фотоснимка в московских акциях группы «Коллективные действия», «Мухоморы», художников О. Кулика, А. Бренера и др. Использование акционистской фотографии как исходного материала для дальнейших манипуляций с исходным образом (постеры Кулика). Концептуализм представлено творчеством В. Купреянова, фотографа, мыслящего «серийно» и «проектно». В середине девяностых вместе с Дмитрием Александровичем Приговым он хоронил советскую эпоху в проекте «Исчезающие малые величины». Под микроскопом зритель мог разглядеть фотографии из советского анатомического атласа и строки из задорных советских песен эпохи расцвета социализма, выведенные красным на белом листе. /Лек/	3	1

2.7	Тема 7. «Неоакадемизм» и постмедийная живопись. Эстетическая программа «нового русского классицизма» Т. Новикова. Неоакадемический период творчества Новикова и основание Новой Академии изящных искусств. Неоакадемизм как специфически петербургское художественное явление (к проблеме неоклассики в искусстве и культуре XX века). Неоакадемизм в контексте искусства 1990-х: проблемы критического восприятия – от художественной «провокации» к художественному пророчеству. Творчество Г. Гурьянова, О. Тобрелутс, А. Салаховой, Е. Острова и др. Мотивы академического, салонного искусства XIX века в неоакадемической живописи и связь с искусством 1920-х годов (Самохвалов, Дейнека). Полемика с московским «актуализмом» в теории и критике Т. Новикова. Новая московская живопись: А. Виноградов, Е. Дубосарский, В. Кошляков. Деятельность группы «АЕС». Возвращение живописи и ее особенности в условиях современного рынка искусства. Современная живопись и новые компьютерные технологии в процессе создания, печати и тиражирования. Постмедийная реальность в образах компьютерной, «экранной» повседневности. Использование элементов живописи китча, пастиша, салона. Понятие «трэша», «трэшевой культуры» в современном искусстве. /Лек/	3	1
2.8	Тема 8. Акционизм и перформанс 1990-2000 гг. Художественный радикализм в искусстве первой пол. 1990-х гг. Акции О. Кулика, А. Бренера, А. Тер-Оганяна, А. Осмоловского. «Террористический натурализм» московских акционистов как своеобразный ответ на униженное и фрустрированное состояние российского общества начала 1990-х годов. Традиции европейского акционизма и русского юродства и скоморошества. Художник как провокатор общественного внимания. Кулик – человек-собака, человек-птица. Леворадикальное искусство Москвы – нонспектакулярный проект Осмоловского, акции группы «Радек», проекты Д. Гутова. Петербургская Группа «Новые тупые»: поэзия, живопись, действие. Хеппиненги А. Костромы и уличные акции Хармс-фестивалей. Акция «Огород Малевича» (1992) как претворение опыта российского авангарда и провозглашение «органического пути» Костромы в современном российском искусстве. Оперения середины 1990-х годов как реализация проекта по «тотальному оперению» объектов культуры и искусства. Экологический и гуманистический смысл акций художника. Перформансы и видео новосибирских художников Е. Мизина, А. Шабурова. Художники роль шута. Преодоление табу в искусстве конца 1990-х – начале 2000-х годов. «Шутовство» и «юродство» как ролевые амплуа художников-пересмешников в современной массмедийной трактовке – акция ради фотографии и видеоролика. /Лек/	3	1
2.9	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	3	5

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. Режиссура Товстоногова. — СПб, 2015 .
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. Гаршис, 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.