

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
И СОВРЕМЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор
Архипова Ольга Валерьевна, докт. филос. наук, доцент

Рецензент:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.11.2015, протокол № 8

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
01.12.2015, протокол № 9

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
02.12.2015, регистрационный номер 2016-13/41

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Философия искусства и современные эстетические концепции» опирается на материал дисциплины «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История искусства и методология его изучения», «Современный спектакль и концепции перформативной культуры», «Проблемы исторической поэтики театра», «Театральные системы», «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	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Экзамен
	Всего: 54 час.	4	14	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся по схеме: 1 час лекция + 1 час семинар. Работа на семинаре включает в себя обсуждение философско-эстетических текстов по теме лекции.

Раздел 1. Предмет и проблематика курса «Философия искусства»

Тема 1.1. Философия искусства – наука о формах художественного познания и эстетического переживания реальности, о выявлении духовно-творческого потенциала человеческой личности.

Многообразие эстетического; искусство как высший тип осуществления эстетического отношения. Выявление в искусстве «тайны бытия», глубинных закономерностей связи человека и мира. Предмет искусства – Универсум в его художественно-творческих потенциях. Философия искусства – теоретическое размышление об искусстве как универсальной форме постижения и познания реальности.

Философия искусства – наука об исторических типах эстетического познания и художественного освоения мира. Варианты художественного духа, связанные с глубинными закономерностями духовно-творческого постижения реальности.

Философия искусства – философско-теоретический анализ исторических форм художественного сознания – с одной стороны, и размышление об эстетико-методологических аспектах философских учений об искусстве – с другой.

Духовно-нравственный, воспитательный потенциал дисциплины «Философия искусства»: обогащение интеллектуального и эмоционального мира студента в процессе диалога с философско-художественным наследием человечества.

Тема 1.2. Эстетическое бытие, эстетическая деятельность, эстетическое сознание – базовая идеальная реальность, порождающая феномен художественного.

Место эстетического. Эстетическое как особая форма взаимодействия человека и мира. Эстетическое как выразительные формы бытия, направленные на способность и потребность человека увидеть, услышать, осязать их. Эстетическое как явленность реальности человеку. Созерцательно-неутилитарный, непрагматический характер эстетического. Эстетическое как переживание. Эстетическое как духовно-творческое. Специфическая «активность» эстетического сознания, связанная с наличием непрагматических ценностей. Эстетическое и религиозное сознание.

Структура эстетического: эстетическая реальность, эстетическое созерцание, эстетическое переживание, эстетический идеал.

Исторические формы эстетического. Выявление сути эстетического в процессе эволюции человеческого духа. Эстетическое и художественное. Концентрация, «сгущение» эстетических смыслов в художественной деятельности. Искусство как концентрированное и специализированное «производство» эстетических смыслов бытия.

Тема 1.3. Природа и специфика искусства.

Практическое вычленение природы художественного в истории духовной культуры. Теоретическое осмысление искусства в истории философско-эстетической мысли. Искусство как универсальная модель культуры, всеобщая форма освоения человеческого мира. Необходимость искусства. Происхождение искусства, вычленение его из живой целостности культуры, из мифологической слитности. Синкретизм первоначального искусства. Биологическое, игровое, религиозно-магическое, трудовое, гедонистическое в

происхождении искусства и в различных вариантах его истолкования. Непосредственно-жизненная потребность в искусстве, ее социальные, психологические и духовные корни.

Взаимоотношения искусства с другими формами культуры: искусство и мир, искусство и наука, искусство и нравственность, искусство и религия. Искусство как язык.

Виды и жанры искусства в связи с его природой и спецификой. Видовая и жанровая структура искусства как различные стороны эстетического отношения к действительности.

Тема 1.4. Художественный образ и художественно-творческий процесс.

Художественный образ - первоклеточка искусства, исходная характеристика художественности. Гносеологическая и онтологическая стороны художественного образа. Художественный образ - специфический «участник» человеческой реальности. Художественная реальность и художественная концепция. Художественный образ как форма художественного мышления, как специфическая способность личности. Живая мысль и «помысленное чувство» в художественном образе. «Самодвижение» художественного образа. Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность. Многозначность и недосказанность. Обобщение и типизация. Реалии мира и художественный образ.

Художественное творчество как специфический вид деятельности. Природа творческого процесса, его логика и алогичность. Творческая предрасположенность. Творчество как воплощение замысла. Непредсказуемость художественной реальности. Психологические механизмы художественного творчества: память, воображение, ассоциации. Сознание, подсознание и сверхсознание. Роль вдохновения.

Тема 1.5. Художник: личность и творчество.

Художник - субъект художественного творчества, посредник между миром объективного и миром субъективного, между культурой и личностью. Художник и художественно-творческое мышление в истории эстетики.

«Слои» художника. Социально-историческое в художнике. Психологическое в художнике. Экзистенциальное в художнике. Проблема типологии личности художника. Рациональное и иррациональное, сознательное и бессознательное в художнике.

«Житейское» и «творческое» в художнике. Биография и творческая судьба. Выявление в творческом процессе главного, основного, интимного. Возможности психоанализа в постижении личности художника.

Талант как специфическое единство художественных способностей и настоятельной потребности творить. Талант и мастерство, талант и профессионализм. Художественная способность как Божий дар. Проблема гения.

Тема 1.6. Произведение искусства.

Художественное произведение как объективный результат творческого процесса. Онтология художественного произведения - способ его бытия в человеческой реальности. Гносеология художественного произведения - его энергетика и информативность. Художественное произведение как эстетическая и социальная ценность.

«Слои» художественного произведения. Феноменологический анализ его структуры. «Форма» и «содержание». Строение содержания. «Тема», «идея», «концепция». Строение формы. Художественное произведение как семантические комплексы. Форма как архитектоника. Стиль и жанр художественного произведения.

Тема 1.7. Восприятие художественного произведения как проблема философии искусства.

Художественное восприятие и художественное воздействие как специфический эстетический акт. Способность и неспособность к художественному восприятию, ее обусловленность психологическими и социальными факторами. Структура художественного восприятия. Психологическое, социальное, духовное в художественном восприятии. Рациональное и эмоциональное, субъективное и объективное в восприятии. Художественное восприятие как переживание. Понятие «синестезии» («целостного со-чувствования»). Вопрос о формировании художественного восприятия. Проблема художественного вкуса. Восприятие как интерпретация.

Тема 1.8. Социально-исторические закономерности бытия искусства.

Искусство как социальное явление. Специфика существования искусства в обществе. Искусство как «общественное чувство», форма «общественного сознания». «Социальное» и «художественное» - их взаимосвязь и взаимоотношения. Социология искусства. Художник и публика. Национальное, сословное, межнациональное, общечеловеческое в искусстве.

Исторические закономерности развития искусства. Историческое бытие искусства как последовательное развертывание содержания и специфики художественного. Традиции и новаторство. Художественные традиции в различных типах культуры. Новаторство и перерыв постепенности. Трагедия новаторства. Доминирование какого-либо одного вида искусства в конкретную историческую эпоху.

Художественный метод, художественное направление, художественный стиль. Проблема стилизации. Уровни и типы стилей (эпохальный, этнический, национальный, индивидуальный). Исполнительский стиль. Стиль и жанр как проблема философии искусства. Взаимодействие и синтез искусств.

Раздел 2. Западноевропейская классическая философия искусства.

Тема 2.1. Античная эстетика и философия искусства. Платон. Аристотель.

Телесно-пластический характер античной эстетики. Чувственность и материальность античного эстетического космоса. Эстетическое как выразительность телесного.

Сократовский поворот в философии и эстетике. «Знаю, что ничего не знаю». Субъективизация эстетики. Человеческий характер эстетических законов и категорий. Эстетическое в человеческой душе. Неразличение Сократом эстетического и этического, утилитарного и неутилитарного.

Платоновская эстетика. Открытие Платоном «мира идей». Идеи как идеально-смысловые сущности бытия. Вечность и бесконечность идей в отличие от преходящего характера материального мира. Понимание эстетического как «свечения» идеального в материальном. Идеальное как путь. «Эрос» Платона, восхождение души по ступеням бытия от чувственно-телесных до духовно-смысловых.

Два пути к истине: философия и искусство. Философия как более предпочтительный путь под контролем разума. Претензии, предъявляемые Платоном искусству: а) искусство - «тень тени», подражание подражанию; б) художник одержим жаждой подражать, не способен отличить добро от зла и должен находиться под контролем общества; в) «поэты творят в состоянии безумия».

Глубокое понимание Платоном природы искусства, его воздействия на человеческую душу. Обеспокоенность возможностью негативного влияния. Необходимость строгого отбора поэтов, живописцев, драматургов в идеальном государстве с целью оптимального воздействия на сознание граждан.

Конкретно-исторический характер эстетики Платона, отражение в ней специфики античной культуры.

Эстетика Аристотеля, ее объективно-идеалистический характер. Аристотель - философ-логик в отличие от Платона, философа-художника. Постановка Аристотелем проблемы природы искусства и способов его воздействия на человека. Решение Аристотелем проблем предмета искусства, механизма его создания и цели существования. Предмет искусства - становление, переход небытия в бытие. Механизм искусства - мимесис, подражание. Универсальность подражания в мире людей и природы. Подражание как утверждение объективности и общезначимости человеческих поступков и средств выражения внутреннего мира человека. Удовольствие от самого подражания, его несводимость к удовольствию от предмета подражания. Катарсис - цель и задача искусства. Катарсис - «очищение подобных аффектов при помощи сострадания и страха». Страх, сострадание, узнавание – три ступени воздействия трагедии.

Жизненная важность театральных представлений для античной культуры. Рождение трагедии из мифа, выявление в трагическом зрелище узловых проблем человеческого бытия.

Возникновение проблематики художественно-эстетического воспитания и осмысление ее в философии и эстетике Платона и Аристотеля.

Тема 2.2. Эстетика и философия искусства западноевропейского средневековья и Возрождения.

Западноевропейское средневековье как принципиально новый шаг в развитии эстетики и обогащении ее проблематики. Мир как творение Бога. Искусство - отображение высшей Божественной красоты. Господство канона в официальной художественной культуре.

Эманация и творение - главные эстетические категории **Августина Блаженного**. Абсолютность совершенства Творца, относительность совершенства творений. Вечность, нетленность, светоносность Божественной красоты, неполнота, относительность, брэнность красоты земной. «Лестница красоты». Гармония и совершенство «града Божьего». Красота эмпирическая и красота умопостигаемая. Необходимость живого эстетического созерцания, способности «видеть невидимое» и «слышать неслышимое».

Относительность и греховный характер человеческого творчества. Угасание красоты в условиях нравственного и духовного падения общества, господство требования «хлеба и зрелищ». Духовное потребительство в культуре эпохи кризиса.

Эстетика **Фомы Аквинского** - завершающий и резюмирующий этап средневековой эстетики. Христианизация Аристотеля Фомой Аквинским. Эстетика универсума. Иерархический порядок реальности. Красота - то, что приносит удовольствие при чувственном созерцании, обладает блеском и числовой гармонией. Плавный переход красоты земной в красоту Божественную.

Особая функция Красоты в отличие от Истины и Добра – духовное наслаждение, в котором сливаются чувства и интеллект. Цель искусства - гармонизация души.

Двунаправленность эстетики и искусства христианского средневековья. Стремление религиозного искусства вести человека к Божественному, небесному, оторвать от земной суетности, приподнять над материальным миром (аскетические изображения святых, готика, стрельчатые арки соборов, литургические песнопения). Существование, с другой стороны, народной культуры, висящей языческий характер, праздничной, карнавальной. М. Бахтин о народной смеховой карнавальной культуре. Культ телесного начала и критика потустороннего мира в смеховой культуре.

Эстетические идеи западноевропейского Возрождения. Обращение к античному наследию, возвращение к красоте земного мира и земного человека. Представление о человеке как свободном творческом существе, носителе безграничных возможностей. Человек, поставивший себя на место Бога. Принцип артистически-творческой личности. Творческая деятельность как Божественная.

Неоэпикуреизм эстетики Возрождения. Лоренцо Балла. Наслаждение как главный принцип отношения человека к миру. Наслаждения телесные, душевные и духовные. Любовь к Богу как специфическое наслаждение.

Неоплатоническая эстетика. Духовность мира, его Божественность, пронизанность мистическими энергиями. «Ученое незнание» в концепции Николая Кузанского. Неисчерпаемость эстетической реальности.

Гуманизм и индивидуалистическая эстетика свободы человека. Атмосфера Ренессанса - почва, на которой осуществляется мощный взлет литературы, живописи, архитектуры, науки.

А.Ф. Лосев об «обратной стороне титанизма». Амбивалентность принципа творчества. Возможность направленности творчества на духовное созидание и на жизненную практику. Переход формулы «я на все творчески способен» в формулу «мне все дозволено». Эстетическое многоцветье Ренессанса и его безграничный аморализм и вседозволенность. Другая сторона человека, изображение страхов, тревог, ужасного, уродливого, а также разгулявшихся человеческих страстей (И. Босх, П. Брейгель - старший, Ф. Гойя, В. Шекспир).

Тема 2.3. Новое Время: философия искусства классицизма, Просвещения, Романтизма, Реализма.

Новые мировоззренческие ориентиры. Практически-утилитарное отношение к миру.

Разум и его способность познать окружающее. Рене Декарт, проблема сомнения и очистки разума. Подготовка философской почвы для **эстетики классицизма**.

Классицизм и его тяга к завершенным геометрическим формам, к монументальности и простоте. Рационализм и нормативность. Идеал ясности. Опора на античную поэтику. Необходимость воссоздания присущей миру красоты, симметрии и пропорции по античным образцам. Единство места, времени и действия в классицистической драме. Трактат Буало «Поэтическое искусство» - изложение принципов поэтики классицизма.

Эстетика Просвещения. Вера в человеческий разум и его способность разрешить теоретические и нравственные проблемы человека. Ограничение и отрицание религии, надежда на гармонизацию общества через просвещение и воспитание. Демократический характер эстетики Просвещения. Понимание человека как «естественного существа», наделенного чувственными и рациональными способностями. Объективные основания красоты, корнящиеся в самой действительности. Эстетическое суждение как субъективная форма осуществления эстетического отношения. Искусство - средство утверждения общественных и нравственных идеалов человека. Познавательная и воспитательная функции искусства. Д. Дидро, К.-А. Гельвеций, Г.-Э. Лессинг, И. Кант, М. Ломоносов, Н. Карамзин - основные представители эстетики Просвещения.

Эстетика и философия искусства Романтизма. Критика романтизмом творческих и эстетических принципов просветителей. Искусство как высшая форма раскрытия творческих способностей человека, сфера универсальной реализации человеческой духовности, более высокая, чем наука. Поэт - ученый высшего типа. Непосредственная связь искусства с тайной природного и человеческого бытия. Эстетический характер философии, филологии, естественных наук в контексте романтизма. Культура как духовно-творческая целостность. Свободная личность с мощными страстями и крупными жизненными Целями – субъект романтического миропереживания. Принципы романтической иронии. Тяготение романтического сознания к легенде, сказке, поверью Критика романтизмом прозаичности и пошлости буржуазной цивилизации.

А. И Ф. Шлегели, Ф. Шеллинг, Новалис, Д. Байрон, М. Лермонтов, В. Жуковский - основные представители эстетики романтизма.

Эстетика реализма. Прозаизация общественных отношений и общественного сознания в XIX веке, в эпоху повсеместного становления буржуазной цивилизации. Кризис романтического сознания и крушение романтических иллюзий. Многообразие возможных интерпретаций реализма: реализм как родовое свойство искусства отражать, воссоздавать, «миметировать»

действительность; реализм как особый исторический этап развития и эстетической проблематики; реализм как воссоздание материально-чувственной телесной стороны бытия человека и т.д.

Реализм – творческий принцип, в котором характеры и обстоятельства объясняются социально-исторически, а закономерная и причинная связь явлений раскрывается посредством типизации фактов действительности. Реализм – «правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс). Тяготение реализма к социологической проблематике, изображению жизни бедных и обездоленных, склонность к социальному критицизму («критический реализм»). Глубинная родственность реализма и натурализма.

Тема 2.4. Немецкая классическая философия искусства (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, К. Маркс).

И. Кант. Наука, нравственность, религия, искусство – сферы духовного обнаружения человека. Эстетическое - свободная игра рассудка и воображения, связанная со способностью «достраивать» часть до целого. Прекрасное и возвышенное - особые формы

человеческого опыта, возникающие в «незаинтересованном созерцании». Искусство - высшая целесообразность, лишенная практической цели. Художник - гений, диктующий человеку законы совершенного.

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.

Г. Гегель - вершина немецкой классической философии искусства. Прекрасное - обнаружение Абсолютного Духа в чувственных формах природы, человека, культуры. Художественное - «просвечивание» идеи в чувственном материале. Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая) - ступени развития идеала в его соотношении с реальностью. Идеал - духовный ориентир, по которому действительность оформляется сообразно своему понятию. Художник - посредник между формами Абсолютного Духа и сознанием зрителя, читателя, слушателя. Цель искусства - постижение истины художественными средствами.

К. Маркс - завершение немецкой классической эстетики. Эстетическое как реализация универсальных потенций человека, способного «строить по меркам любого вида», а значит и по законам красоты. Становление человеческого мира посредством эстетического сознания. Эстетическое в условиях отчуждения и в условиях будущего идеального общества. Эстетическое в форме целостного проявления в процессе созидания культуры и в форме искусства. Проблема «всеобщего труда» как непосредственного прообраза эстетического.

Определение искусства как «духовной формы» материальными формами бытия. Социально-исторические жизненные структуры как основа художественно-образного освоения реальности.

Несовпадение периодов расцвета культуры с общим развитием общества. Маркс о специфике искусства и его внутриэстетических закономерностях.

Исследование искусства и эстетического как социально-духовного явления в творчестве Г.В. Плеханова, Д. Лукача, М.А. Лифшица, Э.В. Ильенкова, М.С. Кагана.

Тема 2.5. Философия искусства А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.

Сосредоточение внимания на динамических, энергетических аспектах эстетического. **А. Шопенгауэр** об эстетическом созерцании как об одном из двух способов (наряду с нравственным сочувствием) уйти от демонической власти Воли, от бессмысленной, изнуряющей борьбы за существование. Эстетическое как «взгляд со стороны», постижение мира в его величественности и возвышенном характере. Художник (гений) и его способность воссоздать мир в художественных образах. Музыка как высшее искусство, имеющее дело не с объективациями воли, а непосредственно с самой ее психико-энергетической динамикой.

Эстетика **Ф. Ницше** - эстетика «аполлонического» и «дионисийского» начала в культуре. Дионисийское - вакхическое, безграничное, опьяняющее начало; аполлоническое - оформляющее, образное, гармонизирующее. Задача «аполлонического» - возродить веру в радость и красоту этого мира.

Реальность в ситуации «смерти Бога». Переход Ф. Ницше на позицию, при которой любая форма утверждения идеального в человеке - религиозная, моральная, философская - рассматривается как декаданс, как «пессимизм слабых». Мир в ожидании «сверхчеловека», сильного, закаленного, изобильного телесной и душевной мощью, носителя «воли и власти». Художественное как мужество перед жизнью, как «вкус к жизни» во всех ее проявлениях: прекрасных и безобразных, высоких и низких, возвышенных и низменных.

Тема 2.6. Психоанализ, феноменология, экзистенциализм в эстетике.

Подход к искусству с точки зрения глубинных подсознательных процессов в учении **З. Фрейда**. Художественное творчество - способ компенсационного удовлетворения

бессознательных влечений человека. Художник – человек, отвернувшийся от не удовлетворяющей его реальности и обратившийся к миру грез и фантазий. Творческий человек и невротик. Произведение искусства – социально-значимые объективации болей, проблем и желаний художника. «Обратный путь», проделываемый к своему подсознанию зрителем, читателем, слушателем. Искусство – продукт сублимации скрытых, душевных переживаний, преображенных в художественную форму. Истолкование Фрейдом творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело, Шекспира, Достоевского, Иенсена. Границы психоанализа.

Феноменология Э. Гуссерля и метод интроспективного взглядывания в собственное сознание. Феноменологическая редукция как способ «очистки» сознания от не свойственного ему материала. «Вынесение за скобки» внешнего, случайного, общепринятого. Явленность сознанию «чистых феноменов» в результате феноменологической редукции. Эстетический характер этой явленности. Специфическая реальность, открываемая в феноменологии Гуссерля и возможности исследования ее с помощью природы искусства.

Эстетика экзистенциализма – важная духовная ветвь эстетики XX века. Недоступность бытия человека одному рациональному познанию. Непосредственное переживание как метод взглядывания в человека. Человеческая личность, одинокая, заброшенная, человек в его отношении к бытию, Богу, другим людям. Человек один на один с миром свободы и абсурда (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Ничто – синоним сознания и свободы. Обреченность человека на свободу. Человеческое содержание мира, выступающее как «инобытие метафизического», отсылающее к потустороннему, к высшей истине, к Богу в религиозном экзистенциализме (К. Ясперс, Г. Марсель). Трагичность подлинного искусства. Выявление «потаенной истины бытия» и последних мистических глубин реальности в художественном слове в философии М. Хайдеггера.

Тема 2.7. Эстетика и философия искусства модернизма, авангардизма, постмодернизма.

Модернизм – специфический для первой половины XX в. Тип мировоззренческого и эстетического сознания. Авангардизм – совокупность новаторских, революционных, бунтарских направлений в художественной культуре XX века. Авангард – реакция художественно-эстетического сознания на коренные изменения в культуре, в человеке, в эстетическом и художественном сознании, вызванные, прежде всего, научно-техническим прогрессом. Поворот в науке и научном знании, философские теории неклассического типа, возникновение теософии и антропософии, возрастание интереса к восточным религиям, распространение и практическое применение социалистических, коммунистических и анархистских концепций – духовно-мировоззренческие условия возникновения авангарда. Экспериментальный характер творчества, революционно-разрушительный пафос в отношении «традиционного», «буржуазного», «академического» искусства. Демонстративное отталкивание от реалистически- натуралистического воссоздания действительности. В. Кандинский, М. Шагал, К. Малевич, П. Пикассо, С. Дали, М. Пруст, М. Джойс, А. Кафка, А. Шенберг, С. Беккет, Э. Ионеско, Д. Хармс – великие представители авангардизма.

Эстетика постмодернизма. Постмодернизм – широкое культурное течение, включившее философию, эстетику, искусство, другие гуманитарные науки. Усталость, «энтропийность» культуры, разочарование в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения. Отказ от авангардистского отрицания предшествующей культуры, стремление включить в процесс творческой переработки все предшествующее наследие. Игровое освоение хаоса культуры, ее свободное эстетическое постижение.

Философско-эстетическая основа постмодернизма – идеи французских постструктуралистов и постфрейдистов о деконструкции, языке бессознательного, связанные с художественным концептуализмом (Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Лакатт, У. Эко), Постмодернизм – частичное возвращение к традиции, неклассическая трактовка

классического наследия. Новая мировоззренческая парадигма, разрушение системы традиционных противоположностей: реальное - воображаемое, старое - новое, оригинальное - вторичное. «Рассеивание субъекта» как источника творчества, замена его языковыми структурами, анонимными потоками либидо и т.д. Искусство как бесконечный текст.

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства

Тема 3.1. Византийская и русская средневековая эстетика (V-XVII вв.)

Соединение в византийской эстетике христианской традиции и античного наследия. Соединение Прекрасного и Блага у Псевдо-Дионисия Ареопагита. Нисхождение абсолютной красоты Бога в материальный мир. Бог как высшая, неизреченная тайна, которую невозможно постигнуть позитивными определениями. Познание красоты Бога на путях исчерпания всех земных определений красоты. Борьба в эстетике по вопросу о возможности изображения Божественного («иконоборцы» и «иконопочитатели»). Понимание художественного образа либо как искажения, либо как выявления священного замысла. Божественное как светоносное, сила и откровение которого должны быть постигнуты человеческой душой.

Эстетика **исихазма**. Постигание Бога в благоговейном молчании, безмолвном предстоянии перед лицом высшей реальности.

Синтез языческих и христианских представлений в древнерусской эстетике. Эстетика живой реальности и живых стихий мира и христианского переживания противоположности мира земного и мира небесного. Постепенное понимание единства земного и Божественного, их «перетекание» друг в друга. Идеи исихазма в русской эстетике; откровение Божественного Абсолюта в напряженном молчании, напоенном энергиями веры, любви и добра. Излияние благодати в одинокой мудрости преображающейся души, в долготерпении духовного подвига (Нил Сорский).

Традиции древнерусской христианской эстетики в философских концепциях мыслителей русского духовного Ренессанса.

Тема 3.2. Русская эстетика и философия искусства XIX века.

А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь - три пути русского художественного духа. Универсальность художественного мира А. Пушкина, его напоенность духовными потенциями русской культуры. Гармония «аполлонического» и «дионисийского». Духовные и телесные стихии пушкинского мира. Отображение Вечной Женственности. Художник и мир. Художник вестник высшей реальности.

М. Лермонтов - трагический романтический титанизм. Между небом и землей, Богом и дьяволом. Тайна творчества и личности Лермонтова. Образ Демона. Мощь и одиночество, сила и бессилие, жажда любить. Трагизм свободы.

Н. Гоголь и трагедия творящего духа. «Обратная сторона титанизма». Особенности гоголевского гения. Человек - «двуликий Янус». Мир плотской изобильности, фантастики, гротеска, мир «рож и харь». Поворот Н. Гоголя к религии. Поиски высшей, всепримиряющей истины Христа, в которой слились бы этическое и эстетическое.

Эстетика и философия искусства славянофилов - важнейший этап становления русской философской эстетики.

Выявление в эстетических взглядах славянофилов (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков) философско-мировоззренческих структур романтического сознания. Мир не как совокупность готовых форм, а как процесс бесконечного становления и творческой духовной деятельности. Искусство - высшая ступень творящего сознания. Общая цель искусства - созерцание, посредством которого облагораживается душа человека, возрастает его нравственный потенциал. Искусство и любовь – универсальные формы отношения человека к миру, связанные с Божественным. Выражение в искусстве духовно-народного (соборного) начала. Органическая связь искусства с религией.

Эстетика «западников», «нигилистов», революционных демократов (А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский). А.И. Герцен об активной общественной роли

искусства, о высокой миссии художника-творца. Источник прекрасного - жизнь в моменты ее наивысшего напряжения. В.Г. Белинский об искусстве как способе «непосредственного созерцания истины», «мышлении в образах». Н.Г. Чернышевский: прекрасное есть жизнь, жизнь выше искусства. Эстетические категории - обобщение реальных жизненных отношений человека. Вульгарный материализм, реализм и идейная содержательность художественного творчества.

Эстетика Л. Толстого и Ф. Достоевского. Л. Толстой великий писатель - художник, претворивший многообразие жизни в объемных и величественных художественных образах. «Ранний Толстой»: все характеристики искусства реализуются через полноценную художественность, стержнем которой выступает идеал прекрасного. «Поздний Толстой»: переход на позиции «трудового народа». Отвержение науки, культуры, образа жизни «паразитических классов». Отрицание творчества Данте, Шекспира, Микеланджело, Бетховена как не нужного и не понятного народным массам. Замена их короткими притчами, сказками, рассказами, отвечающими критериям доступности и общепонятности. Противопоставление добра и красоты. Искусство как средство общения людей между собой. «Заражение» художником воспринимающих искусство чувствами, испытанными им самим.

Ф.М. Достоевский - великий русский мыслитель, писатель, пророк. Первоначальные взгляды - искусство есть «отражение действительности». Переход на позиции религиозно-философского мировоззрения под влиянием каторги и ссылки. Критика «утилитаристических» концепций искусства. Идеал прекрасного как способ духовно-религиозного преображения мира. Противоречивость и парадоксальность человека, которого влечет и «идеал Мадонны» и «идеал содомский». Идеи социального переустройства как способ выхода деструктивной энергии в человеке. Эстетика преступления. Человек «по ту сторону добра и зла».

Эстетика В.С. Соловьева. Синтез платонизма, неоплатонизма, немецкой классической философии, христианской патристики, воззрений славянофилов в эстетике Вл. Соловьева.

Учение о всеединстве - высшей гармонии Божественного, идеального бытия, наделенного полнотой смыслодержания. Стремление достичь высшего блага (нравственная философия), постичь абсолютную истину (теория познания), воплотить идеал в совершенную форму (эстетика и искусство). Органическая взаимосвязь в учении Вл. Соловьева Истины, Добра и Красоты. Универсальность, космичность красоты, слияние в ней идеального и материального, сознательного и бессознательного. Основная задача искусства - воплощение идеала, претворение мира в красоту.

Тема 3.3. Русская эстетика и философия искусства XX века.

Русская философская эстетика XX века, богатство и многообразие ее религиозных, философских художественных исканий.

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.

В.В. Розанов и эстетика пола. Мистичность пола. Человек между полом и Богом. Половое начало и его многообразное проявление в истории, искусстве, религии, семейной и общественной жизни. Язычество и христианство, «религия жизни» и «религия смерти». Преодоление соблазнов «мира сего». Анализ В.В. Розановым творчества А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского и других русских писателей.

Л. Шестов – глубокое понимание экзистенциальной природы человека, трагически-личностного характера его проблем. Невозможность решить проблемы человека на путях науки и разума. Жизнь как иррациональное, внеразумное начало. Границы разума и выход в пространство веры. Встреча с живым Богом.

Платоновское «двоемирие», свечение духовного в материальном – основная идея творчества **А. Блока**. Учение Вл. Соловьева о Божественной сущности мира, о Вечной

Женственности как единстве Красоты и добра. Искусство – особая преображающая сила, выявляющая свои возможности через Художника-творца. Мощное ощущение стихий жизни, ее музыкального начала. Гармония и хаос, дионисийство и аполлонство. Трагедия Блока: угасание в нем музыкальной стихии в процессе понимания революционной катастрофы.

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.

А. Лосев – «последний из могикан» русского Серебряного века. Эстетическое как выразительное. 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. Объемность видения Лосевым культурно-исторических форм. Проблемы «обратной стороны титанизма». Природа художественного. Художественная выразительность как специфическая закономерность человеческого бытия.

М. М. Бахтин о специфике гуманитарного сознания. Гуманитарное сознание как общение субъектов, как «погружение» в жизненный мир культуры. Герменевтический характер гуманитарного знания. Гуманитарное знание как основа художественного. Анализ М.М. Бахтиным творчества Ф. Достоевского. Диалогический характер поэтики Ф. Достоевского. Романы Ф. Достоевского - равноправный диалог авторского голоса и голосов героев.

М. Бахтин о «карнавальная» культуре средневековья и Ренессанса.

Д.С. Лихачев о специфике русской эстетики и русской культуры. Древнерусская литература, ее духовное богатство, особенность и выразительное многообразие. Культура как преемственность, эстетическое начало как художественное явление этой преемственности. Культура и память. Культура и интеллигенция. Поэтика Петербурга в творчестве Д.С. Лихачева.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	12	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	12	12	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	2	-		-	-	-					

Раздел 3	3	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	1	-		-	-	-					
Всего	27	27	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	4			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Первые эстетические категории античной эстетики: гармония и мера. Искусство как подражание в эстетике Платона и Аристотеля: общее и особенное.
2. Учение Аристотеля о катарсисе.
3. Теологическая трактовка искусства в западноевропейском Средневековье. Символизм и реализм в средневековой эстетике.
4. 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 зачету:

1. Предмет философии искусства.
2. Философия искусства и проблема эстетического.
3. Философия искусства и искусствознание.
4. Искусство как особая форма художественно-эстетического освоения реальности.
5. Философия искусства Платона.
6. Философско-эстетические взгляды Аристотеля.
7. Художественно-эстетический мир западноевропейского средневековья.
8. Эстетика и искусство Ренессанса.
9. Классицизм как художественно-эстетический феномен.
10. Философско-эстетические идеи западноевропейского Просвещения.
11. Художественный реализм как философская проблема.
12. Идеи и принципы западноевропейского Романтизма.

Вопросы к экзамену:

13. Философско-эстетические концепции немецкой классической философии (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель).
14. К. Маркс: искусство и общественный идеал.
15. Философско-эстетические идеи «философии жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон).
16. Философская эстетика и искусство экзистенциализма.
17. Искусство и психоанализ.
18. Художественно-философские принципы авангарда.
19. Философия и эстетика постмодернизма.
20. А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь – три пути русского художественного духа.
21. Славянофилы (А. Хомяков, И. Киреевский) и западники (В. Белинский, Н. Чернышевский, Д. Писарев) о миссии искусства и природе художественного творчества.
22. Философия искусства В. Соловьева.
23. Л. Толстой и Ф. Достоевский: основные принципы художественного творчества.
24. Русский символизм Серебряного века (А. Белый, А. Блок): философско-эстетические концепции.
25. Эстетика русской религиозно-философской мысли первой половины XX века (Н. Бердяев, И. Ильин).
26. Эстетика русской религиозно-философской мысли первой половины XX века (С. Франк, В. Розанов).
27. Эстетическое и художественное.
28. Природа искусства.
29. Искусство и миф.
30. Искусство и наука.
31. Искусство и философия.
32. Искусство и нравственность.
33. Искусство и религия.
34. Художественно-творческий процесс.
35. Художественный образ.
36. Художник. Природа личности художника.
37. Эстетическое созерцание и художественное переживание.
38. Искусство как социальный феномен. Проблема «массового искусства».
39. Искусство как психологический феномен. Психология искусства.
40. Искусство как духовный феномен. Проблема истины в искусстве.

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. Произведение 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.
19. Эстетика и философия искусства Романтизма.
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. Боров, Ю.Б. Эстетика. Т. 1-2. – Смоленск, 1997.
2. Бычков, В.В. Эстетика. - М., 2002.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
4. Гилберт, К., Кун, Г. История эстетики. – СПб., 2000.
5. Гуревич, П.С. Эстетика. – М., 2011.
6. Золтаи, Д. Этнос, И аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. – М., 1997.
7. Каган, М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997.
8. Кривцун, О.А. Эстетика. – М., 1998.
9. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества. – СПб., 1999.

10. Лосев, А.Ф. Строение художественного мироощущения//Лосев А.Ф. Форма-Стиль-Выражение. – М., 1996.
11. Лотман, Ю.М. Об искусстве. – СПб, 1998.
12. 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.
13. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли. – М., 1978.
14. 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.
15. Шестаков, В.П. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. – М., 1983.

Дополнительная литература:

1. Адорно, Т.- В. Эстетическая теория. – М., 2001.
2. Антология французского сюрреализма. 20-с годы. – М., 1994.
3. Аристотель. Поэтика. Риторика. – СПб, 2000.
4. Батай, Ж. Литература и Зло // Батай Ж. Теория религии. Литература и Зло. – Минск, 2000.
5. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1985.
6. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. О
7. Бычков, В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*. Т. 1-2. – СПб, 1999.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.
9. Бодрийяр, Ж. Система вещей. – М., 2001.
10. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
11. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
12. Гегель, Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 1-4. – М., 1968-1973.
13. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.
14. Зельдмайр, Х. Искусство и истина. – М., 1999.
15. Идеи христианского воспитания. В 2 т. – М., 1973.
16. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. – М., 1961.
17. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. – М., 1962-1968.
18. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. Т. 1-5. – М., 1985-1990.
19. Лекции по истории эстетики. Под ред. М.С. Кагана. Кн. 1-4. – Л., 1973-1980.
20. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. – М., 2001.
21. Кант, И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч. В 6 т. Т. 5. – М., 1968.
22. Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. – М., 2000.
23. Лессинг, Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М., 1957.
24. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – М., 1980.
25. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
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. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. – М., 1999.
31. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. – М., 1996.
32. Фрейд, З. Художник и фантазирование. – М., 1995.

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.Б. Искусство как прием. О теории прозы. – М., 1983.
36. Эстетика Ренессанса. Т. 1-2. – М., 1981.

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

1. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и инноваций в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.informika.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.library.intra.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. 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.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
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: 01.09.2015).
6. Информационный портал «Российская государственная библиотека (РГБ)». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsi.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Информационный портал «Электронная библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historic.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
8. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author/ (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия искусства и современные эстетические концепции» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, западноевропейских и отечественных философских учений и концепций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянный анализ и интерпретация основных проблемных направлений курса «Философия искусства и современные эстетические концепции».

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ
И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Шор Юрий Матвеевич, докт. филос. наук, профессор
Архипова Ольга Валерьевна, докт. филос. наук, доцент

Рецензент:

Праздников Георгий Александрович, канд. филос. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
23.11.2015, протокол № 8

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
01.12.2015, протокол № 9

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
02.12.2015, регистрационный номер 2016-13/40

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

готовностью к 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Философия искусства и современные эстетические концепции», «История искусства и методология его изучения», «Проблемы исторической поэтики театра».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Экзамен
	Всего: 54 час.	4	14	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся по схеме: 1 час лекция + 1 час семинар. Работа на семинаре включает в себя обсуждение философско-эстетических текстов по теме лекции.

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Философия гуманитарной науки и специфика гуманитарного знания.

Тема 1.1. Гуманитарность и гуманитарное знание как проблема современной культуры.

Предмет курса «Философия гуманитарной науки». Гуманитарное знание как особый феномен культуры, особая духовно-мировоззренческая парадигма. Гуманитарное знание как полнота постижения и переживания реальности, полнота осуществления человеческого в человеке, максимальность накопленного социально-культурного опыта. Гуманитарная составляющая в истории культуры. Реанимация проблемы Сократа. Внутреннее зрение против внешнего. Знание - вопрос вместо знания - ответа. Знание - процесс вместо знания - результата. Истина - диалог. Экзистенциальный характер истины. Небоязнь смерти.

Кризис человека в современном мире. «Антропологическая катастрофа» как постепенная потеря полноты человеческого начала (М. Мамардашвили).

Технократизм, позитивизм и буржуазность современной цивилизации. Технократический перекосяк и превалирование прагматически-инструментального в современной культуре. Буржуазность как особый тип отношения к миру по модели использования. Мир - не лик Божий, а «склад сырья, орудий и материалов, с которыми можно работать» (С. Аверинцев). Капитал и принцип прибыли. Научно-техническое как основа «прогресса». Дурная бесконечность прогресса. Гуманитарность и технократизм. Гуманитарность и буржуазность. К. Маркс о необходимости преодоления «буржуазной формы».

Гуманитарность как цельность истины. Гегелевская «триада Абсолютного Духа» - Искусство, Религия, Философия – ядро гуманитарного сознания.

Тема 1.2. Гуманитарное знание как феномен культуры.

Гуманитарность культуры: культура как универсальное обнаружение человеческого бытия-в-мире, духовно-смысловой космос человека.

Гуманитарное знание как синтез интеллектуального, нравственного, эстетического постижения реальности. Гуманитарное знание и художественный образ. Гуманитарное знание и религиозное переживание. Гуманитарное знание и образование. Роль и место гуманитарных наук в системе просвещения. Гуманитарное знание как диалог. Гуманитарность культуры: культура как творчество. Гуманитарность культуры: культура как наследие и духовная среда.

Раздел 2. Формы гуманитарного знания в истории философской мысли.

Тема 2.1. Просвещение и Романтизм – дилемма технократического и гуманитарного сознания.

Просвещение – проект буржуазного мировоззрения. Человек – хозяин природы. «Естественная природа» человека. Частная собственность. Человек как деятельность и субъект наслаждений. Либеральные свободы. Опора прежде всего на научно-техническое и социальное (правовое) развитие. Вера в прогресс. История как прогресс разума. Разум выше чувств, наука выше искусства. Религия, религиозная вера: либо Бог, создав мир, не имеет отношения к делам человеческим, либо религия - вообще иллюзорная форма сознания. Технократизм и утилитаризм Просвещения. Однолинейный характер исторического развития в зеркале Просвещения.

Романтизм – вариант радикальной критики буржуазно-технократической цивилизации. Романтизм – реконструкция религиозно-христианского мировоззрения в контексте секуляризованной культуры. Искусство как религия романтиков. Художественно-эстетическое сознание и его первенство над научно-техническим. Критика сциентизма. Художественное начало и отображение в нем глубинных интенций культуры и творчества. Критика буржуазного «прогресса». Внимание к специфике и особенностям культурно-исторических эпох. Понимание духовной составляющей европейского средневековья.

Реальность как таинственные, мистические, непостижимые миры. Преодоление утилитарно-прагматического отношения к реальности. Многомерность мировоззрения, его художественно-эстетические основы. Романтизм как антибуржуазное течение. Мировоззренческая ущербность утилитаризма, прагматизма, принципа пользы. Деньги и их двойственная роль как стимула социального развития и одновременно как мощного разрушителя человеческой души.

Тема 2.2. Выход К. Маркса за пределы буржуазного мировоззрения.

Творческая, деятельная сущность человека как основа человеческой истории в концепции Маркса. Природа и человек, опредмечивание и распрямечивание. Социальные характеристики человека как формы проявления его деятельностной сущности. Просветительское и романтическое в концепции Маркса. Вера в человеческую историю как в процесс становления человека и вырастания его свободы (просветительская парадигма). Представление о человеке как бесконечно творческом существе. Бытие человека в мирах творческого сознания и творческое человеческое сознание (деятельность) в бытии (романтическая парадигма).

Критика Марксом капитализма как особой исторической формы. Противоречие между потребительной и меновой стоимостью, между абстрактным и конкретным трудом – главное противоречие капитализма. Проблема отчуждения – порабощение человека им же самим созданными производительными силами и социальными феноменами. Капитализм как бесконечное развитие общества, его производительных сил и капитализм как разрушитель человеческой личности. Враждебность капитализма «извечным отраслям духовного производства, например, искусству и поэзии». Необходимость выхода за пределы буржуазности к свободной реализации сущностных сил человека и общества. Проблема коммунизма.

Тема 2.3. Гуманитарная философия Ф. Ницше. Индивидуалистический бунт против буржуазности, технократизма, «массового общества».

Жизнь как основа бытия, цветение и полнота существования. Жизнь против не-жизни «сереньких, гаденьких, кругленьких, одинаковых». Дионисиевское и Аполлоновское.

Критика культуры, морали, истории. Мораль как внешняя подпорка для «массового человека». Субъективность истины. Истина – то, что я для себя открыл, понял, несу за это ответственность. Мир во мне.

Человек как возможность – не ответ, а вопрос. Продолжение линии Сократа (несмотря на критику Сократа со стороны Ницше). Человек как проблема. Неудача истории, в которой господствует не прогресс, а регресс.

Ухудшение человеческой породы, победа «демократического» над «аристократическим». «Мораль» и «разум» против жизни.

Жизнь как эксперимент. Возможность для человека рвануть вверх, стать сверхчеловеком. «Сверхчеловек» и проблема «смерти Бога». Нигилизм Ницше. Сознание между традиционными, ниспровергнутыми ценностями и новыми, новыми, неизвестными, нарождающимися. Демон Лермонтова и Раскольников Достоевского – глубинные источники идей «сверхчеловека». «Сверхчеловек» как человек состоявшийся. Ницше и христианство – тоска по Богу, неприятие фальшивой религиозности. Судьбы идей Ницше.

Тема 2.4. «Философия существования» - радикальный вариант гуманитарного знания.

Экзистенциализм – теоретический и художественный ответ на сциентизм, технократизм и массово-потребительский характер современного западного общества. Духовно-художественный характер феномена человека; экзистенция как коренное условие его существования, глубинные характеристики бытия. Уникальность и всеобщность экзистенции.

Серен Киркегор – «тот, Единственный». Субъективное как объективное». События уникально-индивидуальные в качестве всемирно-исторических феноменов. Регина Ольсен. Три стадии (три варианта) человеческого существования: эстетическая, этическая, религиозно-экзистенциальная. Наслаждение и долг. Страх и трепет, страдание и мука – прыжок к высшему. Ситуация

Авраама перед Богом. Авраам – рыцарь веры. Жертва самым важным перед лицом еще более важного. «У каждого свой Исаак» (Серен Киркегор).

Основные темы экзистенциализма. Экзистенциальная ситуация. Экзистенциальный мыслитель и его укорененность в наличном. Проблема выбора. Страх как антропологический феномен. Антипросветительский смысл открытия заботы и страха. Пограничные ситуации и их сущностная роль для индивидуального и исторического бытия. Феномен смерти. Протест экзистенциализма против мертвой социальности, сциентизма и технократизма, обезличенности и бездуховности. Одиночество человека в мире. Трагизм человеческого существования.

Тема 2.5. Экзистенциально-художественный анализ современного мира в творчестве Ф. Достоевского и Ф. Кафки.

Ф. Достоевский о безднах человеческой души. Столкновение утопических упований на возможность создания «идеального общества» с человеческой свободой. Критика социализма с позиций «подпольного человека»: «Миру провалиться, или мне чаю не пить?». Недостаточность социальных решений. Экзистенция человека. Влечение к «идеалу Мадонны и «идеалу содомскому». Уродливость и несовершенство земного бытия людей. Неизбежность Бога, без которого «все дозволено». «Братья Карамазовы» - идеальная машина будущего» (Ю. Лотман). Федор Павлович – фрейдовское либидо. Алеша – непосредственный путь к Богу. Митя – между духом и сладострастием. Иван и тяжба с чертом. Князь Мышкин («Идиот») – кенозис Христа. Сумасшествие этого мира. Родион Раскольников – преступление и наказание. Л. Шестов о Достоевском и Ницше. Теоретический анализ Н. Бердяева.

Ф. Кафка и мир абсурдного бытия. Алогичность, бессмысленность существования и одновременно присутствие в нем скрытого смысла. Мир несвободы «лучше» мира свободы («В исправительной колонии»). Искажение образа человека, переживание себя насекомым («Превращение»). Невинность человека и его виновность, подсудность высшим силам («Процесс»). Недостижимость блаженства. «Кто ищет – тот не найдет, кто не ищет – сам будет найден» (С. Джимбинов). Роман «Замок» - апофеоз бесперспективности Пути. Творчество Ф. Кафки и парадоксальные коллизии нашего времени.

Тема 2.6. Мартин Хайдеггер: возвращение к бытию.

Бытие – полнота осуществления потенций реальности в контексте полноты связи человека с этой реальностью. Бытие как самораскрытие реальности. В основе реальности – бытие-сознание, сознание, «пропитанное» бытием и бытие, напоенное сознанием. Полнота бытия в досократовской Греции. Раскрытие бытия через Время. Модусы прошлого, настоящего, будущего; им соответствуют «Бытие-в-мире» (прошое), «Бытие-при» (настоящее), «забегание вперед» (будущее) или «фактичность» (заброшенность), «обреченность сущему», «проект».

«Неподлинное бытие» современного человека. Научно-технический перекокс и существование в безличном Man (массовизация) – факторы этой неподлинности. Забвение

бытия современным человеком. Dasein – полнота связи с бытием, «высветленное бытие», «здесь-бытие».

Язык – хранилище, Дом бытия. Сохранение подлинности бытия в поэзии, в поэтическом слове. Поэзия – «гуманитарность существования», оберегание его художественно-эстетических смыслов. Искусство как полагание истины в творение. Истинный путь техники – грядущее слияние с искусством.

Тема 2.7. Культура и психоанализ.

Социальное, экзистенциальное и психическое в человеке и культуре. Своеобразие психического: Психическое как состояния, эмоции; подавление, защитные механизмы психики и т.д. Структура личности по Фрейду: «Оно», «Я», «Сверх-Я». Механизмы взаимодействия. «Энергетическое» понимание личности. Либи́до – центр человеческой энергетики. Неприязнь Фрейда к философии, открытие им трех бездн человеческого существования («принцип удовольствия», «принцип реальности», «принцип сверхреальности»), истолкованных им сциентистски и позитивистски как три четко очерченных структуры. Перекос в понимании либи́до в сторону чистой сексуальности.

Механизмы культуры – механизмы фрустрации и сублимации. Новое понимание психических болезней как результата нерешенных проблем, вытесненных в бессознательное. Защитные механизмы психики. Алкоголь, наркотики. «Психопатология обыденной жизни». Юмор и остроумие. Оговорки, описки. Сон, фантазия, искусство (художественное творчество) – три высших формы сублимации. Эрос и Танатос - влечение к Жизни и влечение к Смерти. Присутствие психической динамики в социально-исторической жизни человечества. Религия и миф.

Тема 2.8. Экзистенциальная психиатрия и экзистенциальная психотерапия.

Проблема болезни и здоровья в контексте культуры XX-XXI веков. Психическое заболевание как симптом нерешенных проблем. Психическое заболевание как отчетливая выраженность и искаженность проблем «нормальной психики» (Л. Бинсвангер). Dasein – «тут-бытие», «здесь-бытие») и его искажение в заболевании. Dasein как открытость миру. Dasein и синтез прошлого, настоящего и будущего. Психопатология и сужение горизонта Dasein. Отсутствие резкой грани между болезнью и нормальностью. «Помрачение мира» в болезненном сознании. Индивидуальные и социальные болезни. Проблема «больного общества» (Э. Фромм). Безумие отдельного человека как отражение безумия цивилизации.

Связь болезней с экзистенциальными структурами человеческого бытия. Проблема жизни и смерти. Жизнь, смерть, тревога. Смерть как пограничная ситуация. Психопатология смерти. Смерть и степень удовлетворенности жизнью. Связь здоровья и свободы. Свобода как экзистенциальная проблема. Свобода и ответственность. Свобода и воля. И. Ялом об экзистенциальной изоляции и несвободе. Смысл и бессмысленность. Вопрос о смысле жизни. Бессмысленность как болезнь и трагедия. Логотерапия В. Франкла.

Тема 2.9. Феноменология Э. Гуссерля – технология философско-гуманитарного постижения реальности.

Сознание как реальность и специфика гуманитарного знания. Мир в сознании как подлинное осуществление его смыслового содержания. Снятие «естественнонаучной установки» и поворот сознания на самое себя, на структуры декартова Cogito и кантовское трансцендентальное априори. Феноменологическая редукция – процесс освобождения сознания от внешних впечатлений, ходячих стереотипов, мертвой фактичности, некритически воспринятых научных теорий и т.д. Выход к чистому сознанию, к «феноменам – сущностям». Феноменологический метод как переживание феноменов-сущностей, понятых в виде содержания сознания. «Чистое сознание» как априорный экран любого опыта. Слежение за «потоком сознания» - феноменологическая процедура и выражение специфики гуманитарного знания.

Гуманитарное как весь объем человеческого сознания и человеческого опыта, пропущенный через живую, деятельную (и действующую) субъективность.

Феноменология как теоретическая основа гуманитарных направлений мысли XX века.

Тема 2.10. Гуманитарность постмодернизма.

Постмодернизм – пересмотр европейской культурной традиции, критика категорий прогресса, разума, либеральных ценностей. Открытость, отсутствие жестких иерархий, недоверие к общим нарративам. Ликвидация оппозиций «высокое - низкое», «целое - часть», «реальное - воображаемое», «субъект - объект». «Смерть субъекта», замена его безличными структурами, потоками желаний. Крушение просвещенческой картины мира, его «множественная онтологичность». «Деконструкция» Ж. Дерриды. Мир как текст. Ускользание целостной реальности, реальность как множественность описаний. Ризома и складка – категории, описывающие постмодернистскую реальность. Ризомный характер истины.

Невозможность остановиться на постмодернистском видении. Техногенная цивилизация, создавшая постмодернистский ландшафт, ее невечный, преходящий характер. Уродующее воздействие буржуазности, технократизма, СМИ на сознание современного человека, необходимость и неизбежность его преодоления. Проблема возвращения к метанарративам на новой основе («постнеклассика»). «История культуры – это история обуздания новых стихий» (Г.С. Померанц).

Раздел 3. Основные идеи российской гуманитарной традиции

Тема 3.1. Русское мировоззрение как возможный гуманитарный синтез.

Русское мировоззрение – особый тип мировоззрения, выходящего за рамки буржуазного технократического «западнизма». Российская духовность как возможный вариант преодоления современной западной парадигмы развития. Исчерпание западнистско-просветительского пути в современной цивилизации.

Основные черты русского мировоззрения как особого типа духовности:

а) принцип всеединства. Необходимость понимания мира и реальности в «полной развертке», в единстве природного, человеческого и духовного существования. Необходимость идеи Бога;

б) принцип цельности истины, ее постижение совокупными усилиями различных наук, философии, искусства, религии. Полнота истины как полнота способов ее постижения, ликов ее существования;

в) гуманитарный характер русской мысли; русская мысль как оппозиция технократизму, узкому сциентизму, утилитаризму и буржуазности. Романтический характер русской мысли, художественное выше научного, универсальность переживания, рождение мысли из эмоциональных состояний; интеллектуальное, художественно-эстетическое, экзистенциальное, религиозное переживание;

г) космизм русской мысли, понимание человека как космического фактора бытия, субъекта вселенского переживания. Макрокосм (мир реальности) и микрокосм (мир личности, индивидуальности) – две основных реальности человека. Бесконечность мира и бесконечность личности;

д) экзистенциальность русской мысли, ее трепетная причастность к самым глубинным структурам человеческой души, ее болям и радостям, бедам и страданиям; живое чувство уникальности и индивидуальности личности;

е) проблема идеала, невозможность жить только приземленным, повседневным, сиюминутным; поиски высшего смысла. Проблема веры. Вера и знание. Вера как фундаментальный позыв к истине, удержание и переживание высшей истины. Проблема Бога. Неизбежность идеи Бога.

Тема 3.2. Основные идеи и сюжеты российской гуманитарной мысли.

П.Я. Чаадаев и А.С. Пушкин: замысел о России, ее уникальности, особенностях ее исторического пути. Романтическое мировоззрение В.Ф. Одоевского, примат в нем философско-художественного начала. И.В. Киреевский и А.С. Хомяков о религиозно-православном начале русской культуры. Русская общественно-демократическая мысль «западников» (А. Герцен, В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев), ее продолжатели – народники (Н. Михайловский, П. Лавров) и марксисты (Г. Плеханов, В. Ленин).

В. Соловьев – синтез русской философской мысли. Н. Бердяев о свободе и несвободе человека, об экзистенциальных основах личности, о социально-исторических судьбах России. С.Франк: мир как тайна и непостижимое. Синтез науки, религии, философии у П. Флоренского. «Два града» С. Булгакова. Язычество и христианство, пол и культура в творчестве В. Розанова. Духовно-религиозные основы культуры в философии И. Ильина.

Философско-культурологический синтез А.Лосева. Духовность русской культуры в творчестве Д. Лихачева. М. Бахтин: специфика гуманитарности, культурный диалог и смеховое начало. Диалог культур у В. Библиера. Объективные духовные формы и проблема идеального в трудах Э. Ильенкова. Диалектика творчества Г. Батищева. М. Мамардашвили: необходимость себя. «Онтогносеология» Мих. Лифшица.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	3	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	20	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.8	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.9	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.10	2	2	-		-	-	-					
Раздел 3	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	2	-		-	-	-					
Всего	27	27	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	4			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Гуманитарное знание как особый феномен культуры, особая духовно-мировоззренческая парадигма.
2. Гуманитарная составляющая в истории культуры.
3. Кризис человека в современном мире.
4. Технократизм, позитивизм и буржуазность современной цивилизации.
5. Гуманитарное знание как синтез интеллектуального, нравственного, эстетического постижения реальности.
6. Гуманитарное знание как диалог.
7. Культура как творчество.
8. Культура как наследие и духовная среда.
9. Дилемма технократического и гуманитарного сознания.
10. Гуманитарное знание и экзистенциальные измерения человеческого бытия.

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

Зачет выставляется по представленным докладам.

Вопросы к экзамену:

1. Предмет курса «Философия гуманитарной науки».
2. Гуманитарное знание как проблема современной цивилизации.
3. Гуманитарное и технократическое, их место и значение в культуре XX-XXI вв.
4. Гуманитарное знание как синтез интеллектуального, нравственного, эстетического постижения реальности.
5. Гуманитарное знание и художественный образ.
6. Гуманитарное знание и религиозное переживание.
7. Гуманитарное знание и образование. Роль и место гуманитарных наук в системе просвещения.
8. Гуманитарное знание как диалог.
9. В. Дильтей: «науки о природе» и «науки о духе».
10. М.М. Бахтин о предмете и методе гуманитарных наук.
11. Гуманитарное знание как феномен культуры.
12. Гуманитарность культуры: культура как универсальное обнаружение человеческого бытия-в-мире, духовно-смысловой космос человека.
13. Гуманитарность культуры: культура как творчество.
14. Гуманитарность культуры: культура как наследие и духовная среда.
15. Гуманитарное знание и история. История как объект и история как субъект.

16. Просвещение и Романтизм – дилемма технократического и гуманитарного сознания.
17. Искусство, религия, философия – три формы Абсолютного Духа в системе Гегеля.
18. Капитализм и культура. Выход К. Маркса за пределы буржуазного мировоззрения.
19. «Философия жизни» Ф. Ницше – гуманитарный бунт против буржуазности, технократизма, «массового общества».
20. Философия экзистенциализма как форма гуманитарного знания.
21. Гуманитарное знание и экзистенциальные измерения человеческого бытия.
22. Проблема человеческой личности в экзистенциализме.
23. Феноменология Э. Гуссерля - технология философско-гуманитарного постижения реальности.
24. М. Хайдеггер: необходимость возвращения к бытию.
25. Сохранение подлинности бытия в поэтическом слове.
26. Культура и психоанализ. Социальное, экзистенциальное и психическое в человеке.
27. Экзистенциальная психиатрия и гуманитарное знание.
28. Постмодернизм – переосмысление европейской культурной традиции.
29. Русское мировоззрение как возможный гуманитарный синтез.
30. Принцип «всеединства» и цельности мысли.
31. Космизм русской мысли, ее экзистенциально-жизненный характер.
32. Поиски смысла жизни и проблема идеала.
33. «Славянофилы» и «западники» в прошлом и настоящем.
34. Н.А. Бердяев об экзистенциальных основах личности. С.Л. Франк: мир как тайна и непостижимое.
35. Язычество и христианство, пол и культура в творчестве В.В. Розанова.
36. Религиозные основы культуры в философии И.А. Ильина.
37. Философско-культурологический синтез А.Ф. Лосева.
38. Д.С. Лихачев: культура как духовно-гуманитарная среда человека.
39. «Диалог культур» в творчестве В.С. Библиера.
40. Проблема идеального в концепции Э.В. Ильенкова.
41. «Технократическая цивилизация» и необходимость возрождения универсально-гуманистического взгляда на мир.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Гуманитарность и гуманитарное знание как проблема современной культуры.
2. Гуманитарное знание как феномен культуры.
3. Просвещение и Романтизм – дилемма технократического и гуманитарного сознания.
4. Выход К. Маркса за пределы буржуазного мировоззрения.
5. Гуманитарная философия Ф. Ницше. Индивидуалистический бунт против буржуазности, технократизма, «массового общества».
6. «Философия существования» - радикальный вариант гуманитарного знания.
7. Экзистенциально-художественный анализ современного мира в творчестве Ф. Достоевского и Ф. Кафки.
8. Мартин Хайдеггер: возвращение к бытию.
9. Культура и психоанализ.
10. Экзистенциальная психиатрия и экзистенциальная психотерапия.
11. Феноменология Э. Гуссерля – технология философско-гуманитарного постижения реальности.
12. Гуманитарность постмодернизма.
13. Русское мировоззрение как возможный гуманитарный синтез.
14. Основные идеи и сюжеты российской гуманитарной мысли.

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

Основная литература:

1. Бахтин, М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
2. Ильенков, Э.В. Философия и культура. — М., 1991.
3. Ильин, И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. — СПб, 1994.
4. Кожин, В.В. Победы и беды России. — М., 2002.
5. Культурология XX в. Энциклопедия. Отв. ред. С.Я. Левит. Т. 1-2. — СПб, 1998.
6. Кутырев, В.А. Бытие или Ничто. — СПб, 2010.
7. Лифшиц, М.А. Что такое классика? — М., 2004.
8. Лихачев, Д.С. Экология культуры. Культура как целостная среда // Лихачев Д.С. Избр. труды по русской и мировой культуре. — СПб, 2006.
9. Лосев, А.Ф. Дерзание духа. — М., 1988.
10. Мамардашвили, М.К. Очерк современной западной философии. — М., 2011.
11. Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. — М., 1974.
12. Межуев, В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. — М., 2006.
13. Лекторский, В.А. Наука глазами гуманитария. — М., 2005.
14. Нейсбит, Дж. Высокая технология, глубокая гуманность. Технологии и наши поиски смысла. — М., 2005.
15. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего Ницше Ф. Полн. собр. соч. в 13 тт. Т. 5. — М., 2012.
16. Панарин, А.С. Реванш истории. Российская стратегическая инициатива в XXI веке. — М., 2005.
17. Пэттисон, Д. Размышление о Боге в век технологии. — М., 2011.

Дополнительная литература:

1. Адо, П. Плотин или Простота взгляда. — М., 1991.
2. Бердяев, Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // Бердяев Н.А. Судьбы России. — М., 2007.
3. Бинсвангер, Л. Бытие – в – мире. — М.—СПб, 1999.
4. Гуссерль, Э. Идея феноменологии. — СПб, 2006.
5. Кьеркегор, С. Или – или. — СПб, 2011.
6. Лифшиц, М.А. Почему я не модернист? — М., 2009.
7. Лихачев, Д.С. Раздумья о России. — СПб, 2001.
8. Лукач, Д. К онтологии общественного бытия. Прологомены. — М., 1991.
9. Мамардашвили, М.К. Психологическая топология пути. М. Пруст «В поисках утраченного времени». — СПб, 1997.
10. Микешина, Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. — М., 1990.
11. Леви, Т.С., Зинченко, В.П. Психология телесности между душой и телом. — М., 2005.
12. Васильев, Е.А. Русская идея. Сб. произведений русских мыслителей. — М., 2004.
13. Степин, В.С. Теоретическое знание. — М., 2000.
14. Франк, С.Л. Реальность и человек. — СПб, 1997.
15. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. — СПб, 1997.
16. Хайдеггер, М. Бытие и время. — М., 1997.
17. Ялом, И. Экзистенциальная психотерапия. — М., 2000.

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

1. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и инноваций в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.informika.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.library.intra.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. 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: 01.09.2015).
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: 01.09.2015).
6. Информационный портал «Российская государственная библиотека (РГБ)». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsi.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Информационный портал «Электронная библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historic.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, западноевропейских и отечественных философских учений и концепций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянный анализ и интерпретация основных проблемных направлений курса «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры».

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

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
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Букина Анастасия Геннадьевна, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры:

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/128

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	История искусства и методология его изучения
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «История искусства и методология его изучения» тесно взаимосвязано с такими дисциплинами как «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры», «Философия искусства и современные эстетические концепции».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Современная литература», «Психология творчества и восприятия искусства», «Современное изобразительное искусство», «Проблемы исторической поэтики театра».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Экзамен
	Всего: 54 час.	4	14	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История искусства

Тема 1.1. Периодизация истории искусств. Первобытное искусство. Мегалитическая архитектура, живопись Ласко, антропоморфная пластика Европы.

Тема 1.2. Искусство древнего Востока. Архитектура Шумера и Аккада, живопись Мари, прикладное искусство 3 династии Ура. Скульптура и рельефы Ассирии. Скульптура и градостроительство хеттов и персов.

Тема 1.3. Искусство древнего Египта. Додинастический период: керамика, монументальная живопись и палетка Нармера. Древнее царство: пирамиды, скульптура. Среднее царство: живопись. Новое царство: архитектура эпохи Хатшепсут, Карнак, Луксор, амарнская скульптура, гробница Тутанхамона. Поздний период: прикладное искусство.

Тема 1.4. Искусство античного мира: искусство Греции. Критское (минойское) искусство: архитектура дворцовых комплексов, живопись и вазопись. Микенское (ахейское) искусство: крепости, гробницы-толосы, ювелирное искусство. Геометрическое искусство: керамика. Ориентализирующее искусство Греции и Кипра: скульптура и керамика. Греческий храм, ордер. Архитектурное убранство храма на острове Корфу. Скульптура архаики: курсы, коры. Черно- и краснофигурные вазы. Скульптура классики: строгий стиль (Поликлет), высокая классика (Фидий). Ансамбль Парфенона. Скульптура поздней классики и эллинизма (Пракситель, Лаокоон). Театральное и музыкальное искусство античной Греции, проблемы реконструкции сценографии греческого театра.

Тема 1.5. Искусство античного мира: искусство Рима. Царский период, этруское искусство. Росписи этруских гробниц, портретная пластика этрусков. Римский скульптурный портрет, эволюция стиля и основные иконографические типы. Архитектурные и градостроительные формы Римской империи. Глиптика и ювелирное искусство эллинистического и римского времени. Живопись Помпей и Геркуланума. Театральные здания Римской империи, проблемы реконструкции декораций и костюмов античного театра. Отражение форм античного искусства в сценографии русского театра начала 20 века.

Тема 1.6. Искусство европейского Средневековья. Искусство Каролингов, Аахенская капелла, ювелирное искусство. Романская архитектура во Франции. Готика (зрелая, пламенеющая); эволюция основных форм готического собора (Сен-Дени, собор в Шартре, собор Милане). Готическая живопись в Германии и Италии. Скульптура Германии. Готика католических королей в Испании и мануэлино в Португалии. Книжные миниатюры; богатейший часослов герцога Беррийского как образцовый памятник истории художественной культуры своей эпохи.

Тема 1.7. Искусство Византии. Основные периоды развития искусства Византии, античное влияние и дальнейшее развитие основных архитектурных и живописных форм. Архитектура и монументальная живопись эпохи Юстиниана. Иконоборчество и иконопочитание. Книжные миниатюры. Мозаики в Равенне и Палермо. София Киевская. Русские крестово-купольные храмы. Богоматерь Владимирская и другие образцы византийской иконописи на Руси. Феофан Грек.

Тема 1.8. Древнерусское искусство. Эволюция конструкции храма в 12-17 веках. Живопись и иконопись Новгорода 14-15 веков. Московская архитектура 14 - первой трети 15 в. Андрей Рублев и его школа. Дионисий. Строительство Московского Кремля.

Строгановское письмо. Нарышкинское барокко. Симон Ушаков, парсуны и нарастание западноевропейского влияния в русском искусстве. Основные проблемы становления театрального искусства в конце русского Средневековья.

Тема 1.9. Искусство Возрождения. Джотто. Раннее: купол Брунеллески, живопись Мазаччо и Сандро Боттичелли. Высокое: Рафаэль, Леонардо, Микеланджело, Джорджоне. Северное: ван Эйки, Брейгель, Босх. Немецкое: Дюрер. Французское: школа Фонтенбло. Основные проблемы театрального и музыкального искусства европейских стран эпохи Средневековья и Возрождения; мистерии; маски комедии дель арте.

Тема 1.10. Искусство европейского маньеризма и барокко. Архитектура итальянского барокко: принципы взаимодействия искусств. Бернини. Караваджо. Эль Греко и Веласкес. Рубенс. Натюрморт, Снейдерс. Малые голландцы и Рембрандт. Барочный классицизм во Франции и становление французского классицизма (Пуссен, Лоррен). Сценография французского театра 17 века.

Тема 1.11. Искусство Европы и России 18 - начала 19 веков. Большой стиль в архитектуре Франции, Лево. Версаль. Архитектура Англии, Рен, Джонс. Архитектура русского барокко. Рококо, Ватто, Фрагонар, Буше. Портрет, Рейнолдс, Гейнсборо, Рокотов и Левицкий. Пейзаж, Каналетто. Неоклассицизм, Давид. Русская академическая система.

Тема 1.12. Русское искусство 19 века. Русские архитектурные ансамбли высокого классицизма. Товарищество передвижных художественных выставок. Репин. Основные проблемы театрального и музыкального искусства России в 19 веке.

Тема 1.13. Импрессионизм и постимпрессионизм. Моне, Манэ, Дега, Писсаро, Сезанн, Гоген, Ван-Гог, дивизионизм. Новые проблемы европейского искусства (изобразительного искусства, музыки и театра) в последней трети 19 века.

Тема 1.14. Символизм, прерафаэлиты и модерн. Формирование концепции «нового искусства». Сближение искусства и ремесла, Моррис. Климт.

Тема 1.15. Европейский авангард. Художественная критика, тексты художников и главные концепции в искусстве и архитектуре XX века. Фовизм во Франции. Матисс. Экспрессионизм в Германии. Группы «Мост» и «Синий всадник». Кубизм во Франции, Пикассо. Футуризм в Италии. Мондриан и живописная абстракция. Майоль, Бурдель, Роден. Сценография мастеров европейского авангарда.

Тема 1.16. Русское искусство 20 века. «Мир искусства». Врубель. «Бубновый валет». Русский кубо-футуризм. Кандинский. Малевич. Сценография мастеров русского авангарда. Конструктивизм Идеология и стиль официального искусства «социалистического реализма». Мухина. Основные направления в развитии театрального искусства 20 века (интеллектуальная драма, экзистенциальная драматургия, театр абсурда и др.)

Тема 1.17. Зарубежное искусство 20 века. Метафизическая живопись, Де Кирико. Баухас. Политика и искусство – формирование ангажированного искусства. Монументальное искусство Мексики, Сикейрос, Ривера, Ороско. Искусство тоталитарных режимов. Художественный рынок и его влияние на искусство. Дадаизм в США, Швейцарии и Германии, Дюшан. Сюрреализм, Миро, Дали. Армори шоу и авангард в Америке. Ташизм, Поллок. Минимализм, Ротко. Поп-арт, Уорхолл.

Раздел 2. Методология изучения искусства

Тема 2.1. Искусствоведение как наука об искусстве и его видах. Понятие искусства. Искусствоведение в широком понимании как наука об искусстве и художественной культуре в целом. Искусствоведение как наука о пластических искусствах. Искусствоведение как языковое «сопровождение» художественной практики. Общая структура искусствоведения: теория искусства, художественная критика, история искусства.

Тема 2.2. Классификация видов искусств. Пространственные, пространственно-временные и временные виды искусства. Специфика их произведений.

Тема 2.3. Архитектура как вид искусства. Роль материала и техники. Понятие архитектуроники. Масштаб и пропорции, проблема антропометризма. Цвет. Понятие ансамбля и синтеза. Категория стиля в архитектуре.

Тема 2.4. Декоративно-прикладное искусство как вид искусства. Пространственная и функциональная связь с архитектурой. Основные виды и техники.

Тема 2.5. Изобразительное искусство и его виды: живопись (иконопись, станковая), графика, скульптура. Роль материала и техники. Понятия композиции и колорита. Категория монументальности. Категория пространства в изобразительных искусствах. Эволюция понятия перспективы. Категория времени в изобразительных искусствах. Жанры. Аниконические произведения. Проблемы авторского, тиражного и копии.

Тема 2.6. Теория искусства. Искусство как специфический способ освоения мира. Художественный образ как форма художественного мышления (метафоричность, ассоциативность, парадоксальность художественного мышления). Взаимоотношение категорий прекрасного и художественного. Место искусства в структуре материальной и духовной культуры человечества. Происхождение и социальные функции искусства. Творческая деятельность. Понятие канона. Личность художника. Произведение искусства как форма бытия искусства. Содержание и форма в структуре произведения искусства.

Тема 2.7. Методы изучения искусства. Жанры искусствоведческого исследования: статья, монография, комментарии. Наблюдения, фиксация материала актуального художественного опыта. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования. Социологический и психологический дискурс. Зависимость методологии искусствознания от теории искусства, эстетики и философии искусства. Проблема построения универсальной теории искусства.

Тема 2.8. История изучения искусства в античный период и в период Средневековья. Античный экфрасис (описание произведений) и «Естественная история» Плиния Старшего (собрание наиболее полных сведений по истории искусства). Трактат Витрувия: систематическое изложение классической архитектурной теории. Экфрасис и идея первообраза в Средние века; современные религиозные теории искусства.

Тема 2.9. История изучения искусства в Новое время. От истории художников к истории искусств в Новое время (от Вазари к Винкельману). Влияние античной эстетики мимесиса на формирование европейской теории стилей. Роль художественных академий в развитии стилистических критериев анализа произведений. Археология, музееведение и формально-стилистические методы. Тэн: личность и творчество как продукт влияния среды, расы и стадии развития общества. Буркхардт: заказчики, стилистические традиции и технические условия как движущие силы истории искусства. Теория гезамкунстверка.

Тема 2.10. История изучения искусства в Новейшее время. Вёльфлин: история искусства как история художественных установок и «образных форм» - метод формально-стилистического анализа. Морелли: метод сравнительного стилистического анализа, знаточество. Гегель: искусство как отдельная реальность. Беренсон: метод значимых словесных категорий-характеристик, стимулирующих чувственный и эмоциональный опыт читателя. Янтцен: феноменологический и экзистенциальный дискурс. Арнхейм: гештальт-структурализм. Венская школа: иконография; семантика в современном искусствознании. Фрейд и Ранк: психоаналитическая интерпретация. Юнг: теория архетипа и архаические корни художественного творчества и образа.

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	17	17	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.13	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.14	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.15	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.16	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.17	1	1	-	-	-	-						
Раздел 2	10	10	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.10	1	1	-		-	-	-					
Всего	27	27	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт	4				-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, 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 эссе, посвященного анализу произведения изобразительного искусства из предложенного списка.

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

Зачет выставляется по результатам написания аналитического эссе по одному из художественных произведений на выбор студента.

Список произведений для подготовки аналитического эссе:

1. Неизвестный художник. Яков Федорович Тургенев, конец 17 в.
2. К. Брюллов, Последний день Помпеи, 1830-е гг.
3. Н. Ватолина. Не болтай, 1941.
4. В. Верещагин, Апофеоз войны, 1871.
5. А. Дерен, Девушка в черном, 1913.
6. К. Ван Донген, Антония Ла Кокинера, 1906.
7. Ж. Л. Жером, Дуэль после маскарада, 1857.
8. Д. Жилинский, Под старой яблоней, 1969.
9. Ф. Журавлев, Перед венцом, 1874.
10. А. Иванов, Явление воскресшего Христа Марии Магдалине, 1834-1836.
11. Л. Кранах Старший, Венера и Амур, 1509.
12. П. Корин, Композитор Игумнов, 1941-1943.
13. А. Матисс, Танец, 1910.
14. Г. Метсю, Больная и врач, 1660-е гг.
15. К. Моне, Дама в саду Сент-Адресс, 1867.
16. А. Остроумова-Лебедева, Невская перспектива, 1907.
17. К. Петров-Водкин, Купание красного коня, 1912.
18. В. Перов, Приезд гувернантки в купеческий дом, 1866.
19. П. Пикассо, Свидание, 1900.
20. В. Попков, Строители Братска, 1960-1961.
21. И. Е. Репин, Бурлаки на Волге, 1873.
22. Т. Ромбоутс, Игра в карты, 1620-е гг.
23. Рафаэль Санти, Мадонна с младенцем, 1502-1504.
24. З. Серебрякова, Корзина с сардинами, 1930.
25. М. Шагал, Над городом, 1918.
26. И. Шишкин, К. Савицкий, Утро в сосновом лесу, 1889.

Вопросы к экзамену:

1. Театральные здания Римской империи.
2. Парсуны и западноевропейское влияние в русском искусстве 17 века.
3. Архитектура итальянского барокко: принципы взаимодействия искусств.
4. Русские крестово-купольные храмы.
5. Эволюция основных форм готического собора.
6. Товарищество передвижных художественных выставок.
7. Сценография мастеров европейского авангарда.
8. Сценография мастеров русского авангарда.
9. Понятие искусства.
10. Категория пространства в изобразительных искусствах.
11. Проблема построения универсальной теории искусства.
12. Жанры искусствоведческого исследования.
13. Взаимоотношение категорий прекрасного и художественного.
14. Морелли и метод сравнительного стилистического анализа произведения.

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

Основная литература:

1. Кантор, А.М. Малая история искусств в 10 томах. — М.: Искусство, 1972-1991. — 3603 с.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974. — 180 с.
3. Бернштейн, Б.М. Об искусстве и искусствознании. — СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова, 2012. — 526 с.
4. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. — М.: Изд-во В. Шевчук, 2009. — 330 с.
5. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М.: Изд-во В. Шевчук, 2010. — 368 с.
6. Жуковский, В.И. Теория изобразительного искусства — СПб.: Алетейя, 2011. — 496 с.

Дополнительная литература:

1. Арган, Дж.К. История итальянского искусства. В 2-х томах. — М.: Радуга, 1990. — 319 с.
2. Кауфман, Р.С. Очерки истории русской художественной критики 19 века. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа. — М.: Искусство, 1990. — 367 с.
3. Лиманская, Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта: Исследования по теории и методологии искусствознания. — М.: РГГУ, 2004. — 224 с.
4. Очерки по истории европейского театра: античность, средние века и возрождение. — СПб: Academia, 1923. — 312 с.
5. Панофский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. — СПб, 1999. — 455 с.
6. Турчин, В.С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII-XIX веков. Франция, Англия, Германия. — М.: МГУ, 1987. — 367 с.
7. Фридлендер, М. Об искусстве и знаточестве. — СПб: Андрей Наследников, 2001. — 205 с.

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

1. Virtual theatres in Second Life for teaching and research. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatron3.cch.kcl.ac.uk/> (дата обращения: 28.03.2016)
2. The Web Gallery of Art. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wga.hu/> (дата обращения: 28.03.2016).
3. Портал истории искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://art-history.ru/> (дата обращения: 28.03.2016).
4. Всеобщая история искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://artyx.ru> (дата обращения: 28.03.2016).
5. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org> (дата обращения: 28.03.2016).
6. Государственный Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: www.rusmuseum.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).
7. Музеи России. [Электронный ресурс]. URL: www.museum.ru (дата обращения: 28.03.2016).
8. Российский институт истории искусств МК РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://artcenter.ru/> (дата обращения: 28.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «История искусства и методология его изучения» 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 постоянное соотнесение изучаемых теоретических положений, произведений искусства изучаемых прошлых эпох с конкретными художественными задачами, встающими перед студентами в собственной творческой практике.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/97

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Проблемы исторической поэтики театра
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков (ОК-3);

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Проблемы исторической поэтики театра» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Театральные системы», «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	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	80	3 / 108	Зачет
	Всего: 26 час.	2	80	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Тенденции творческих поисков современного театра

Тема 1.1. 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.

Тема 1.2. Театральный конструктивизм и сценическая техника. Идеи тотального театра и Баухаус. Пространственные идеи В. Гропиуса. Опыты Мейерхольда и «биомеханика».

Тема 1.3. Режиссерские системы и строение сценической структуры. Взаимодействие элементов театральной системы: игровое пространство, принцип актерского существования, позиционирование зрителя, стиль и структура постановки.

Тема 1.4. Система Станиславского и процесс рождения театральной структуры. Взаимосвязь «правды» сценического существования с «образом целого». Сквозное действие как художественная доминанта.

Тема 1.5. Метод Мейерхольда и композиция спектакля. Художественная «самоценность» образа и процесс компоновки смыслов. Композиция сценического действия как структурообразующий компонент спектакля.

Тема 1.6. 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.

Тема 1.7. 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.

Тема 1.8. «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).

Тема 1.9. «Бедный театр» и поиски новой театральной выразительности. Идеи и спектакли П. Брука. Театр-лаборатория Е. Гротовского. «Антропология театра» Э. Барбы. Театральные эксперименты А. Васильева.

Тема 1.10. Перформативные стратегии второй половины 20 века. 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.

Тема 1.11. 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. Дальбоно.

Тема 1.12. Мультимедийное пространство и театрально-культурные стратегии. (Ф. Касторф, П. Селларс, Х. Геббельс). Интернет-театр. Игровые модели социальных сетей.

Тема 1.13. Современный спектакль: векторы творческих исканий.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	13	13	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.13	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2				-				-			
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Принципы определения координат театральной системы.
2. Отличие театральных систем древнегреческого и древнеримского театра и их отражение в современных перформативных стратегиях.
3. Историческая эволюция игрового пространства и ее отражение в современных перформативных стратегиях.
4. Художественные принципы отображения человека на сцене. Типология и эволюция актерского искусства.
5. Организация сценической структуры действия и режиссерское искусство. Этапы становления и развития.
6. Роль зрителя в системе театрального представления. История и современные реалии.
7. Использование мультимедиа технологий в современном спектакле.
8. Зрелищность и драматизм в театральном искусстве.

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

Вопросы к зачету:

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 Нового времени.
8. В чем сценический смысл правила «трех единств» в театре классицизма?
9. Каковы культурно-исторические предпосылки формирования зрелищной природы 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.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Бартошевич, А.В. Театр XX века. Закономерности развития. — М.: Индрик, 2003. — 623 с.
2. Зноско-Боровский, Е. Русский театр начала XX века. — М.: Навона, 2014. — 315 с.
3. Батракова, С. Театр-Мир и Мир-Театр: творческий метод художника XX века. Драма о драме. — 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. — 310 с.
6. Годер, Д. Художники. Визионеры. Циркачи. — М.: ОГИ, 2012. — 276 с.
7. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М.: Золотая маска; ОГИ, 2005. — 384 с.
8. Дмитриевская, М. Разговоры. — СПб: ПТЖ, 2011. — 634 с.

9. Егошина, О. Театральная утопия Льва Додина. — М.: ОГИ, 2014. — 230 с.
10. Зайонц, М. «Сегодня» и всегда. Живая история театра. 1992 – 2009. — М.: 2011. — 372 с.
11. Токарева, М. Сцена между землей и небом. Театральные дневники XXI века. — М.: АСТ, 2014. — 314 с.
12. Казьмина, Н. Здравствуй и прощай! — М.: Навона, 2013. — 424 с.
13. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: Фонд развития искусства драматического театра Анатолия Васильева, 2013. — 308 с.
14. Фокин, В. Беседы о национальном театре. — СПб: Балтийские сезоны, 2016. — 450 с.
15. Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства». — СПб: Европейский ун-т, 2011. — 230 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.04.2015).
2. Информационный некоммерческий проект об отечественной художественной жизни. Сведения о фестивале «Театральная паутина», расписание трансляций спектаклей, театр российских регионов, форум. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultu.ru> (дата обращения: 01.04.2015).
3. Информационный ресурс Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2015).
4. Информационный ресурс Российской библиотеки искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/> (дата обращения: 01.04.2015).
5. Информационный ресурс Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2015).
6. Информационный ресурс: «Электронная театральная библиотека». [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.04.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Проблемы исторической поэтики театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, постановочных материалов российских и зарубежных театров, архивных и опубликованных, а также собраний иконографических материалов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является изучение сценических текстов современных спектаклей по видеозаписям из коллекции видеотеки РГИСИ.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Максимов Вадим Игоревич, профессор, докт. искусствоведения

Рецензент:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/110

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование и документирование спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Театральные системы
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-2);

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

ведение 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);

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Содержание дисциплины «Театральные системы» взаимосвязано с материалом дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Современные драматургические структуры», «Современный спектакль и концепции перформативной культуры».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Зачет
	Всего: 28 час.	2	78	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История зарубежной режиссуры

Тема 1.1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века.

Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершенность развития отдельных видов и жанров искусства. Тенденция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссерского замысла для художественной постановки.

Тема 1.2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.

Хенрик Ибсен (1828-1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно-аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э.Золя, Г.Гауптмана, М.Метерлинка, А.Чехова. Б.Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).

Тема 1.3. Мейнингенский театр.

Чарльз Кин (1811-1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850-1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актерский ансамбль. Генрих Лаубе (1888-1864) во главе венского Бургтеатра (1850-1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского театра (1874-1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссерская деятельность Людвиг Кронека (1837-1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

Тема 1.4. Натурализм в театре. А.Антуан. О.Брам.

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссерская деятельность Андре Антуана (1858-1943). Создание Театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссерских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л.Толстого, «Сельская честь» Д.Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х.Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвертой стены». Создание Отто Брамом (1856-1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г.Гауптмана. Деятельность О.Брама в Дойчтеатре (1894-1904).

Тема 1.5. Символизм в театре. П.Фор. Люнье-По. Драматургия М.Метерлинка.

Пьесы Мориса Метерлинка (1862-1949) «Непрошенная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра д'Ар (1890-1892) во главе с Полем Фором. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М.Люнье По театр Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х.Ибсена, А.Стриндберга, О.Уайльда, А.Жарри.

Тема 1.6. Режиссерское искусство Гордона Крэга.

Гордон Крэг (1872-1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г.Перселла в 1890 году. Первый режиссерский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

Тема 1.7. Модерн в театре. Футуризм в театре.

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910-1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э.Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913). Театральные манифесты Ф.Т.Маринетти. Сценические опыты Д.Балла, Ф. Деперо, Э.Прамполини. Спектакль «Фейерверк» И.Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов Театр (1913) в Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 1.8. Режиссерское искусство Жака Копо.

Создание Жаком Копо (1879-1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920-1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актерское искусство Ш.Дюллена, Л. Жуве, Ж.Копо. Спектакль «Царь Эдип» И.Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936-1940).

Тема 1.9. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.

Создание режиссерского объединения Картель Четырех в 1927 г. Режиссерская деятельность Шарля Дюллена (1885-1949). Театр Ателье (1922-1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А.Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П.Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссерская деятельность Луи Жуве (1887-1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922-1934), Атений (с 1934). Постановки пьес А.Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945), Мольера «Школа жен» (1936), «Дон Жуан» (1945).

Тема 1.10. Сюрреализм в театре.

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928-1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

Тема 1.11. Экспрессионизм в театре. Л. Йесснер. Э. Пискатор.

Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йесснера (1878-1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Тель» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актерское искусство Фрица Кортнера. Режиссерская деятельность Эрвина Пискатора (1893-1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамена», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924-1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живем!» по пьесе Э.Толлера (1927).

Тема 1.12. Режиссерское искусство Бертольта Брехта.

Бертольт Брехт (1898-1956) – драматург, режиссер, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штатстеатр, 1931), «Мать» М.Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актерское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

Тема 1.13. Экзистенциализм в драматургии и театре.

Драматургия Ж.П.Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж.Вилара («Дон Жуан») и Ж.Л.Барро («Гамлет»).

Тема 1.14. Абсурдизм в драматургии и театре.

Драматургия Э.Ионеско, С.Беккета, Ж.Жене. Спектакли Роже Блена (1907-1984) «В ожидании Годо» (1953), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль Ж.Л.Барро «Носороги» (1960).

Тема 1.15. Режиссерское искусство Жана Вилара.

Жан Вилар (1917-1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т.С.Элиота (1945), «Сид» П.Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Поппюлер (1951-1963).

Тема 1.16. Режиссерское искусство Питера Брука.

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли «Марат-Сад» (1964), «US» (1966). Влияние «театра жестокости» А.Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

Тема 1.17. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.

Ежи Гротовский (1933-1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-Лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965), «Апокалипсис» (1968). Актерское искусство Рышарда Чесляка.

Раздел 2. История русской режиссуры

Тема 2.1. Создание Московского Художественного Театра. Творчество К.С.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко.

Режиссерская деятельность К.С. Станиславского (1863-1938) и В.И.Немировича-Данченко (1858-1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актерского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоанович» А.К.Толстого. МХТ в 1899-1905 гг. Драматургия А.П.Чехова

Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишневый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане» и «На дне» (1902).

Тема 2.2. Студия на Поварской. Творчество В.И.Мейерхольда.

Создание В.Э. Мейерхольдом (1874-1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М.Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г.Гауптмана. Режиссерская деятельность В.Э.Мейерхольда в театре В.Ф.Комиссаржевской (1906-1907): «Гедда Габлер» Х.Ибсена, «Сестра Беатриса» М.Метерлинка, «Балаганчик» А.Блока, «Жизнь человека» Л.Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре. Спектакль «Мистерия-буфф» В.Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э.Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актерское искусство З.Райх, И.Ильинского, Э.Гарина, М.Бабановой.

Тема 2.3. Творчество Е.Б.Вахтангова.

Режиссерская деятельность Е.Б.Вахтангова (1883-1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо святого Антония» М.Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К.Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А.Стриндберга с М.Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С.Ан-ского в студии Габима (1922).

Тема 2.4. Творчество М.А.Чехова.

Актерское искусство Михаила Чехова (1891-1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924-1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актера» (1928), «О технике актера» (1946). Концепция «психологического жеста».

Тема 2.5. Творчество Н.Н.Евреинова

Н.Н.Евреинов (1879-1953) – драматург, режиссер, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907-1908, 1911-1912). Постановки в пародийном театре А.Р.Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912-1917). Теория театрализации жизни.

Тема 2.6. Творчество А.Я.Таирова.

Режиссерская деятельность А.Я.Таирова (1885-1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актерское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О'Нила (1926-1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

Тема 2.7. Творчество А.Эфроса, Г.Товстоногова, О.Ефремова, Ю.Любимова.

Режиссерская деятельность А.В.Эфроса (1925-1987): «В добрый час» В.Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г.А.Товстоногова (1913-1989): «Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), Три сестры» (1965), «Мещане»

(1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О.Н.Ефремова (1927-2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю.П.Любимова (р.1917): создание театра Театра на Таганке (1964).

Тема 2.8. Современные спектакли режиссерского театра.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	9	9	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.2	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.7	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.10	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.11	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.13	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.14	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.15	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.16	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.17	0,5	0,5	-		-	-	-					
Раздел 2	5	5	-		-	-	-					
Тема 2.1	0,5	0,5	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Всего	14	14	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2				-				-			
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, 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 том числе подготовка докладов.

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

Зачет выставляется по результатам сданных докладов.

Темы для докладов:

1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века.
2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.
3. Мейнингенский театр.
4. Натурализм в театре. А.Антуан. О.Брам.
5. Символизм в театре. П.Фор. Люнье-По. Драматургия М.Метерлинка.
6. Режиссерское искусство Гордона Крэга.
7. Режиссерское искусство Жака Копо.
8. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.
9. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев.
10. Сюрреализм в театре.
11. Абсурдизм в драматургии и театре.
12. Режиссерское искусство Жана Вилара.
13. Режиссерское искусство Жан-Луи Барро.
14. Режиссерское искусство Питера Брука.
15. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера.
16. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.
17. Современные спектакли режиссерского театра.
18. Специфика модернистского спектакля.
19. Специфика постмодернистского спектакля.

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

Основная литература:

1. История западноевропейского театра в 8-т. Тт. 5, 6 (1871-1917), Тт. 7,8 (1917-1945). — М., 1970-1988.
2. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Любое издание.
3. Ибсен, Х. Кукольный дом, Привидения, Строитель Сольнес. Любое издание.
4. Гительман, Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. — Л.: ЛГИТМиК, 1988.
5. Метерлинк, М. Слепые, Непрошенная. Любое издание.
6. Стриндберг, А. Фрекен Жюли, Соната призраков. Любое издание.
7. Гауптман, Г. Потонувший колокол. Любое издание.
8. Крэг, Г. Воспоминания. Статьи. Письма. — М., 1988.
9. Бачелис, Т.И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
10. Брехт, Б. Мамаша Кураж и ее дети, Жизнь Галилея. Любое издание.
11. Брехт, Б. Собр. соч. Т.5. Кн.2. — М., 1965.
12. Ануй, Ж. Жаворонок. Любое издание.
13. Сартр, Ж.-П. Мухи. Любое издание.
14. Камю, А. Калигула. Любое издание.
15. Ионеско, Э. Лысая певица. Любое издание.
16. Беккет С. В ожидании Годо. Любое издание.
17. Жене, Ж. Служанки. Любое издание.

18. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего. — М., 1979.
19. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
20. Стрелер, Дж. Театр для людей. — М., 1984.
21. Гротовский, Е. Театр и ритуал // Театр. — 1988.
22. Гротовский, Е. От бедного театра к искусству-проводнику. — М.: АРТ, 2003.

Дополнительная литература:

1. Андреев, Л. Жизнь Человека. Любое издание.
2. Горький, М. На дне. Любое издание.
3. Евреинов, Н.Н. Демон театральности. — М.—СПб, 2002.
4. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1969.
5. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство. Т.1 (1898-1907). — М., 1989. Т.2 (1908-1917). — М., 1990.
6. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. Любое издание.
7. Чехов, А.П. Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад. Любое издание.
8. Чехов, М.А. Литературное наследие. Т.2. — М., 1986.

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

1. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
2. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. URL: <http://filosof.historic.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
3. Образовательный ресурс для студентов театральных вузов. [Электронный ресурс]. URL: <http://musstudent.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими ситуациями, в которые попадали студенты во время практической работы над спектаклями.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма 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
29.10.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 7

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-14/28

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

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 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	80	3 / 108	Зачет
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Зачет

3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
Всего: 80 час.	6	202	8 / 288	

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	-	12	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.6.	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	42	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	4	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.12	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.14	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.18	-	2	-		-	-	-					
Раздел 4	-	20	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	4	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	80	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	6			-	-			-	-			-
ВСЕГО	288				-				-			

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

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

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 зачетах 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, проводится в конце третьего семестра и 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. Алексеева, Т.К. Деловой английский. English for Business. Ч.1-2. — М., 2000.
14. Памухина, Л.Г. Деловой английский. English for Business. — 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: 20.09.2015).
2. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 20.09.2015).

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. Автоматизированное тестирование магистрантов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. 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»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Беляева Ирина Георгиевна, доцент

Рецензент:

Громова Надежда Васильевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.10.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 7

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-14/29

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

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

Немецкий 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 немецким 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 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	80	3 / 108	Зачет
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Зачет

3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
Всего: 80 час.	6	202	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Имя существительное. Классификация категории числа, рода, падежа, множественное число, общие притяжательные падежи. Артикль.

Тема 1.2. Прилагательные, наречия. Краткая и склоняемая формы. Степени сравнения прилагательных.

Тема 1.3. Предлоги и глагольное управление.

Тема 1.4. Глагол: временные формы Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum.

Тема 1.5. Страдательный залог Способы перевода пассивных конструкций на русский язык.

Тема 1.6. Инфинитивные формы и функции инфинитива Сложное дополнение, сложное подлежащее. Инфинитивные обороты.

Раздел 2. Синтаксис

Тема 2.1. Повествование: простое и сложное предложение. Распространенное определение.

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	-	12	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.6.	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	42	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.12	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.14	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.18	-	2	-		-	-	-					
Раздел 4	-	20	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	80	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	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 немецком 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

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

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 зачетах магистрант должен по-немецки 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 немецкого языка, проводится в конце третьего семестра и включает в себя:

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

Пересказ по-немецки 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. Драйер, Х., Шмит, Р. Грамматика немецкого языка (с упражнениями). — СПб: Специальная литература, 1996. Скачать бесплатно на: <http://www.sferaznaniy.ru/>

2. Hall, Schneider . Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch. Скачать на: <http://www.studygernab.ru/>, <http://www.sferaznaniy.ru/>

3. Rug, Tomaszewski. Grammatik mit Sinn und Verstand. — Klett, München.

4. Helbig, Buscha, Deutsche Grammatik. — Langenscheidt, Berlin.

5. Foldeak, Sag es besser, Verlag für Deutsch.

6. Roland Schäpers, Reate Luscher, Gerd Brosch und Manfred Glück: Deutsch 2000, Bd.1, Практический курс немецкого языка, Max Hueber Verlag, Ismaning/Muenchen.

7. Monika Reimann, Grundstufen-Grammatik fuer DaF, Hueber Verlag, Ismaning/Muenchen, 2004.

8. Попов, А.А. Немецкая грамматика от А до Z. — М., 1999.

Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>

9. Нарустранг, Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. — СПб: СОЮЗ, 1999.
Скачать: <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
10. Городникова, М.Д., Добровольский, Д.О. Немецко-русский словарь речевого общения. — М., 1998. Содержит клише речевого этикета, описание специфической национальной мимики и жестов. Проиллюстрировано речевым контекстом.
Скачать: <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
11. Маккензен, Л. Немецкий язык. Универсальный справочник.
Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/>
12. Келлер, Э. Немецкий за 3 недели, Иллюстрированный разговорник. — М.: АФОН Паблишинг, 2000.
Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/nemeckij-yazyk/> 80
тематических разделов + аудио, этикет общения в различных ситуациях.
13. Франк, И. Немецкая грамматика с человеческим лицом.
Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>, <http://www.sferaznaniy.ru/>
14. Чоботарь, А. Грамматика современного немецкого языка с упражнениями, 2005.
Скачать: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
15. Лейн, К и др. Большой немецко-русский словарь. — М.: Русский язык, 2001.

Дополнительная литература:

1. Беляева, И.Г. Пособие по развитию разговорных навыков и навыков перевода художественных текстов на материале пьесы Kaschnitz M.L. «Ferngespräche». — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Перельман, А. Жизнь по-немецки. Модели бесед и практическая грамматика.
Скачать на: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
3. Ярцев, В.В. Немецкая грамматика? Не бойся! Учебное пособие с упражнениями и ключами.
Скачать на: <http://www.alleng.ru/d/germ/>
4. Эйвадис, Р.С. Место встречи; Берлин, Шиллерштрассе, Практический курс немецкого языка. — СПб: КАРО, 2008.
5. Christoph Werr, Literatur zum Anfassen, Max Hueber Verlag, Ismaning bei Muenchen, 1991.

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

1. Сайт образовательных программ на немецком языке. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dw.de/> (дата обращения: 20.09.2015).
2. Изучение немецкого языка – Deutsch online! Немецкий язык онлайн: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.de-online.ru/> (дата обращения: 20.09.2015).
3. Немецкий язык. Курсы и изучение немецкого языка на StudyGerman.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studygerman.ru/> (дата обращения: 20.09.2015).
4. Web German: Learn Foreign Languages Online. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.webgerman.com/> (дата обращения: 20.09.2015).
5. Новости театра и культурные события. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruhrnachrichten.de/> (дата обращения: 20.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Немецкий язык» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной профессиональной литературы на немецком языке, научных и газетных статей, выполнению

грамматических упражнений, подготовке профессиональных разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на немецком языке), аудированию (восприятию немецкой речи на слух).

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование магистрантов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. 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»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Патанина Виктория Владимировна, доцент

Рецензент:

Громова Надежда Васильевна, канд. искусствоведения, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.10.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.11.2015, протокол № 7

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

06.11.2015, регистрационный номер 2016-14/30

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

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 французского языка в культурной, профессиональной сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – развитие культуры устной и письменной речи на французском 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

Французский 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 французским 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 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	80	3 / 108	Зачет
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	78	3 / 108	Зачет

3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
Всего: 80 час.	6	202	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги и союзы: образование, значение и употребление, особенности.

Тема 1.2. Глагол: спряжение, образование, наклонения (употребление времен Indicatif, Conditionnel, Subjonctif)

Тема 1.3. Наречие и наречные выражения: образование, степени сравнения, значение и употребление, место в предложении.

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

Тема 1.5. Неличные формы глагола: причастие (образование, значение и употребление) и деепричастие

Тема 1.6. Инфинитивные формы и функции инфинитива.

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	-	12	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5.	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.6.	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	42	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.12	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.13	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.14	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.15	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.16	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.17	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.18	-	2	-		-	-	-					
Раздел 4	-	20	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	80	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	6			-	-			-	-			-
ВСЕГО	288				-				-			

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

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы (перевод текста, проверочный тест по пройденной грамматике, разговорные темы).

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 зачетах магистрант должен по-французски 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, проводится в конце третьего семестра и включает в себя:

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

Пересказ по-французски 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. Попова, И.Н. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Нестор, 2002.
2. Попова, И.Н., Казакова, Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. — М.: Нестор, 2001.
3. Александровская, Е.Б. и др. Le français.ru. УМК A1-B2. — М.: Нестор, 2007.
4. Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях. — СПб: КАРО. 2005.
5. Иванченко, А.И. Французский язык. Повседневное общение. Лексико-тематический словарь. — СПб: КАРО, 2008.
6. Иванченко, А.И. Практика французского языка. — М.: Союз, 2006.
7. Асланова, Е.Д. и др. Французский язык. Учебник. — М.: Феникс, 2009.
8. Taxi! Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette. 2006.
9. Girardet J. Nouveau sans frontières. Methode de français. Niveau 1, 2. — Paris, Hachette. 1998.

10. Delatour Y. Nouvelle Grammaire du Français: Cours de civilisation de la Sorbonne. — Paris, Hachette, 2004.
11. Grammaire progressive du français. Niveau 1, 2. — Paris, Clé International, 2002.
12. Les 500 exercices de grammaire. Niveau A1 – B1. — Paris, Hachette, 2005, 2009.
13. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau A1, A2. — Paris, Clé International, 2004, 2006.
14. Corsain M. Activité pour le Cadre commun. Niveau B1. — Paris, Clé International, 2008.
15. Miquel C. Vocabulaire Progressif du français. Niveau A1 – B1. — Paris, Clé International, 1999.
16. Коржавин, А.В. Французский язык. Контрольные задания и методические рекомендации: учебно-методич. пособ. — М.: Высш.шк., 2000.
17. Суслова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 1 курса гуманитар. фак-тов — М.: Высш.шк., 2001.
18. Суслова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 2 курса гуманитар. фак-тов — М.: Высш.шк., 2002.

Дополнительная литература:

1. Sempé-Gosciny. Le petit Nicolas. — СПб: КАРО, 2005.
2. BIENVENUE EN FRANCE – видеокурс.
3. Ульянова, Т.Б., Плещова, Н.К. Французский язык: Изучаем 2-й иностр. язык: 3 год обучения. — М: Высш. школа, 1991. — 318 с.
4. Формановская, Н.И., Соколова, Г.Г. Речевой этикет. Русско-французские соответствия. Справочник.
5. Може, Г., Брюезьер, М. Интенсивный курс французского языка.
6. Робертсон, А.Л. Французский язык. Таблицы глагольных форм.
7. Патанина, В.В. Грамматика французского языка. Методическое пособие по французскому языку для студентов уровня A1 (часть 1). — СПб: СПбГАТИ, 2009.
8. Ульянова, А.Б. Современные писатели Франции. Методическое пособие по французскому языку для студентов 2-х и 3-х курсов. — СПб: СПбГАТИ, 2010.
9. Ульянова, А.Б. La phonétique française. Методическое пособие по французскому языку для студентов начального уровня. — СПб: СПбГАТИ, 2010.

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

1. Французский институт в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.institutfrancais.ru/> (дата обращения: 20.09.2015).
2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.TV5MONDE/> (дата обращения: 20.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Автоматизированное тестирование студентов с применением специального компьютерного программного обеспечения.
3. 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

«СТИЛИСТИКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Миненко Елена Владимировна, ст. преподаватель

Рецензент:

Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/108

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Стилистика
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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 (ОПУ-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 «Стилистика» представляет собой комплекс лекций и практических занятий относится к вариативной части рабочего учебного плана. Дисциплина опирается на уже имеющиеся знания в области правописания, орфоэпии и орфографии, а также синтаксиса. Дисциплина является важнейшей профессиональной составляющей подготовки для специальности драматург.

Освоение дисциплины «Стилистика» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Завлитское дело» «Мастерство драматурга».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение

Предмет и задачи стилистики. Стилистическая норма. Стилистические средства языка, их общая характеристика. Проблема выбора языковых средств и способов выражения, соответствующих условиям и целям общения, как главная проблема в стилистике. Различные аспекты стилистических исследований; стилистика языка, стилистика речи и стилистика художественной литературы.

Раздел 2. Лексическая стилистика

Тема 2.1. Стилистические ресурсы лексики. Понятие стилистической (речевой) ошибки. Классификация стилистических ошибок. Ошибки, связанные со значением слова (неверное/неточное словоупотребление, неучет многозначности (полисемия), смешение паронимов). Лексическая избыточность (повтор, тавтология, плеоназм). Лексическая несочетаемость. Стилистическая несочетаемость. Стилистическое богатство русской фразеологии. Классификация фразеологизмов. Речевые ошибки, связанные с использованием фразеологизмов.

Тема 2.2. Основные функциональные стили русского языка.

Научный стиль как особая языковая подсистема. Однородность стилистического пространства в научном тексте, «картина мира» в научном тексте. Типология научных жанров. Официально-деловой стиль. Особенности лексики, морфологии, словообразования и синтаксиса. Типология жанров официально-делового стиля.

Публицистический стиль. Языковые характеристики. Стилистическая доминанта. Жанры публицистики. Языковые особенности разговорной речи. Понятие художественного языка. Разговорная речь как подсистема литературного языка. Языковые особенности разговорной речи.

Тема 2.3. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Стилистическая оценка диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов. Стилистическая оценка архаизмов, историзмов, неологизмов. Стилистическая оценка заимствованной лексики. Стилистическая окраска слов. Использование в речи стилистически окрашенной лексики. Виды словарей. Навыки работы со словарями.

Тема 2.4. Изобразительно-выразительные средства языка (тропы). Эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола, литота, олицетворение, аллегория. Автологическая речь. Металогическая речь. Стилистическое использование тропов.

Раздел 3. Грамматическая стилистика

Тема 3.1. Выразительные возможности морфемики и словообразования. Стилистически окрашенные морфемы. Грамматические ошибки, связанные со словообразованием, и их исправление.

Тема 3.2. Морфологические нормы. Особенности употребления существительных. Особенности употребления прилагательных. Особенности употребления числительных. Особенности употребления местоимений. Особенности употребления глаголов, причастий и деепричастий. Особенности употребления наречий. Особенности употребления служебных частей речи. Синонимия форм частей речи.

Выразительные возможности употребления частей речи. Грамматические (морфологические) ошибки и их исправление.

Раздел 4. Синтаксическая стилистика

Тема 4.1. Стилистика словосочетания. Нормы управления. Нормы согласования. Синонимия словосочетаний.

Стилистика простого предложения. Стилистика сложного предложения. Синонимия синтаксических конструкций.

Выразительные возможности синтаксиса.

Тема 4.2. Стилистические фигуры. Стилистическое использование фигур речи (градация, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, симплока, зевгма, риторический вопрос, умолчание, эллипсис, инфинитивное письмо).

Синтагматическая и актуализирующая проза.

Синтаксические ошибки и их исправление.

Тема 4.3. Стилистический анализ текста.

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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	3	4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	0,5	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5	1	-		-	-	-					
Раздел 3	4	6	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	2	3	-		-	-	-					
Тема 3.2	2	3	-		-	-	-					
Раздел 4	4	3	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	2	1	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к экзамену:

1. Предмет и задачи стилистики.
2. Стилистические средства языка, их общая характеристика.
3. Стилистические ресурсы лексики.
4. Понятие стилистической (речевой) ошибки. Классификация стилистических ошибок.
5. Научный стиль русского языка.
6. Публицистический стиль.
7. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.
8. Выразительные возможности морфемики и словообразования.
9. Морфологические нормы.
10. Выразительные возможности употребления частей речи.
11. Стилистика словосочетания.
12. Стилистика простого предложения.
13. Стилистика сложного предложения.
14. Выразительные возможности синтаксиса.
15. Стилистические фигуры.
16. Синтагматическая и актуализирующая проза.

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

Основная литература:

1. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1978.
2. Солганик, Г.Я., Дроняева, Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. — М., 2007.
3. Солганик, Г.Я. Практическая стилистика русского языка. — М., 2006.
4. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. — М., 2005.
5. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М., 2006.
6. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка. Любое издание.
7. Горшков, А.И. русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. — М., 2006.
8. Розенталь, Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке. Любое издание.
9. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание.
10. Сковородников, А.П. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Иванова, Т.Ф., Черкасова, Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М., 2005.
2. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М., 1998.
3. Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва. — М., 2008.
4. Новиков, Вл. Новый словарь модных слов. — М., 2007.
5. Левонтина, И. Русский со словарем. — М., 2010.
6. Галь, Н. Слово живое и мертвое. — М., 2007.
7. Чуковская, Л.К. В лаборатории редактора. — М., 2011.

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

1. Информагентство Культура. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gif.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Всё о культуре и духе времени. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.colta.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Лингвистические новости, ответы на вопросы, почтовые рассылки, тесты. [Электронный ресурс]. URL: <http://grammar.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Методические материалы. Работы студентов, интерактивные тесты. Учебники и пособия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hi-edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Грамотная речь, или учимся говорить по-русски. Словари, справочники. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultrechi.narod.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Орфография и пунктуация: Справочник. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook142/01/index.html> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Справочник по правописанию и стилистике. [Электронный ресурс]. URL: <http://booferece.pochta.ru/contents.html> (дата обращения: 01.09.2016).
8. Бесплатная справочная служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru> (дата обращения: 01.09.2016).
9. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru> (дата обращения: 01.09.2016).
10. Словари русского языка для скачивания. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.speakrus.ru/dict/index.htm> (дата обращения: 01.09.2016).
11. Словарь сокращений. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sokr.ru> (дата обращения: 01.09.2016).
12. Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slova.ru> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

Требования к уровню освоения содержания курса.

Студенты должны:

иметь представление

— о стилистике как учебной дисциплине, её структуре, её связи с другими лингвистическими науками;

знать

— содержание понятий «языковая норма», «стилистическая окраска», «стилистические средства», «стиль речи» и т.д.;

— стилистические средства языка (фонетические, лексические, грамматические);

— стилистическую синонимию различных языковых средств;

— особенности функциональных стилей речи;

— природу типичных орфоэпических, речевых и грамматических ошибок, их классификацию;

уметь

- определять и по возможности создавать в своих будущих работах определенный стиль речи;
- находить в тексте стилистические средства разных уровней языка;
- различать стилистическую окраску языковых средств разных уровней языка;
- оценивать целесообразность использования в речи различных языковых средств;
- владеть нормами литературного языка, правильно употреблять языковые средства в зависимости от коммуникативной целесообразности;
- пользоваться справочной литературой с целью получения информации о различных языковых нормах, стилистически окрашенных средствах языка;
- исправлять речевые и грамматические ошибки в предложении и тексте.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма 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:

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/126

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
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 разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Педагогика высшей школы» опирается на материал дисциплины «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	44	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	44	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 54 час.	2	88	4 / 144	

ІІ. 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							
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	5	5	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	5	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	6	6	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	5	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	6	6	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	27	27	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу 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.

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

Контрольная работа:

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

Зачет на последнем занятии:

Каждый обучающийся готовит краткое сообщение по одной из тем дисциплины.

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. — 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: 01.04.2016).

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: 01.04.2016).

2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

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 и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная аудитория для тестирования студентов, оборудованная современной компьютерной техникой.
3. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
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

«ЗАВЛИТСКОЕ ДЕЛО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/92

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Завлитское дело
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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 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);

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 организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-5);

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Завлитское дело» читается во втором семестре, непосредственно перед тем, как студенты-драматурги должны проходить производственную практику в театрах. Курс опирается на уже полученные в процессе обучения знания по истории театра, на навыки создания и анализа драматургических произведений и сценических текстов, приобретенные в ходе семинаров по мастерству драматурга, проектированию пьесы, а также предполагает знакомство с проблемами современной драматургии и театра.

Освоение дисциплины «Завлитское дело» взаимосвязано с дисциплиной «Стилистика».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История становления и развития литературной части театра

Тема 1.1. Роль драматурга в формировании репертуара, в определении организационной и художественной политики театра XVIII - нач. XIX вв.

Литература и развитие театра. Литературоцентристская модель. А.П. Сумароков. Литературная деятельность актеров. Ф.Г. Фолков и И.А. Дмитриевский. Формирование репертуара как основа развития театра. И.П. Елагин и Екатерина Вторая. В.В. Капнист.

Тема 1.2. Начальники репертуара и литературные комитеты в императорских театрах XIX в.

А.А. Шаховской, Р.М. Зотов, Л.А. Невахович, П.С. Федоров. Образование и деятельность Театрально-литературного комитета. А.П. Потехин. Д.М. Григорович. Деятельность П.П. Гнедича. Н.М. Котляревский.

Тема 1.3. Формирование литературных частей в эпоху режиссерского театра.

Вл. И. Немирович-Данченко и его «литературное вето». Литературная часть МХТ. П.А. Марков и его деятельность. Литературная часть ГостИМа. А.А. Гладков. Литературная часть Госдрамы. Научно-литературная деятельность К. Н. Державина. «Стационарирование» театров в 1930-х годах и закрепление литературных частей в структуре театров СССР. Репертуарные комитеты различных уровней в системе управления театральной отраслью. Идеологическая ответственность. Литературная часть БДТ им. Г.А. Товстоногова. Деятельность Д.М. Шварц. Роль драматурга в современном западном театре.

Раздел 2. Структура и функции литературной части театра

Тема 2.1. Задачи литературной части и становление ее структуры.

Разнообразие организационной структуры литературных частей. Ее место и роль в системе художественного руководства театров. Взаимосвязь с административным (директором) и художественным (главный режиссер) руководителем. Распределение обязанностей внутри литературной части.

Тема 2.2. Формирование репертуара.

Выбор репертуара и художественная политика театра. Формирование «репертуарного портфеля театра». Информационные источники о новых пьесах в России и за рубежом. Взаимосвязь с творческими объединениями, лабораториями и мастерскими драматургов. Участие в «читках» и фестивалях новых пьес. Заказ новых пьес. Инсценирование прозаических произведений. Создание драматических композиций на основе литературных и документальных материалов.

Тема 2.3. Работа с драматургом.

Заказ и приемка драматургического текста, созданного по заданию театра. Литературная редакция драматургического текста. Работа с автором над переделкой и доработкой пьесы по предложениям постановщика, согласование сокращений и изменений.

Тема 2.4. Работа с режиссером.

Создание совместно с режиссером сценической версии пьесы или инсценировки.

Корректурa сценического текста пьесы в ходе репетиций. Работа с переводчиком, редактурa или компиляция различных переводов иноязычной пьесы. Заказ или подбор литературных, исторических, а также иконографических материалов, необходимых режиссеру для работы над спектаклем.

Тема 2.5. Имиджевая политика. Реклама. Издательская деятельность.

Разработка концепции имиджевой политики театра (стратегия и тактика). Разработка концепции, обсуждение и заказ имиджевой рекламы. Фирменный стиль театра (логотип, макет афиши, программки, рекламные модули для размещения на различных носителях). Создание и обеспечения работы веб. сайта театра. Создание и размещение аудио и видеорекламы (различные виды звуковой рекламы, рекламные видеоролики театра, спектакля, фестиваля, гастролей). Создание сценариев аудио и видеорекламы. Создание различных видов буклетов (о театре, о спектакле, об актере, режиссере, художнике; к премьерe, к гастролям, к юбилейной дате). Выпуск книг и альбомов о театре.

Тема 2.6. Работа с прессой и СМИ.

Размещение анонсов и иных информативных материалов в СМИ. Создание базы данных СМИ, размещающих материалы о театре. Взаимодействие с информационными агентствами, редакциями газет, радио и телевидения. Анализ и оценка ситуации в СМИ (города, региона). Работа с центральными СМИ.

Тема 2.7. Работа со зрителями. Культурно-просветительская работа.

Анализ и оценка зрительской аудитории театра. Художественная политика и состояние театра, его место в театральном процессе (города, региона, страны). Ориентированность спектаклей театра на определенные категории зрителей. Прогнозирование возможного расширения зрительской аудитории. Формирование перспективной политики театра в отношении зрительской аудитории. Разработка системы мероприятий по формированию зрительской аудитории (обсуждение спектаклей, создание зрительских клубов и обществ, проведение лекций, концертов, встреч с деятелями театра, проведение выездных мероприятий). Использование Интернет-ресурса. Проведение выставок и создание постоянных и временных экспозиций, посвященных деятельности театра. Разработка абонементов для разных категорий зрителей.

Тема 2.8. Научно-творческая и музейно-архивная работа. Формирование фонда театральной документации.

Сбор и систематизация архивно-документальных материалов, отражающих творческий процесс подготовки спектаклей (стенограммы репетиций, творческих обсуждений, худсоветов), организация фото- и видеофиксации репетиций и спектаклей, систематизация материалов прессы, создание электронной базы данных о спектаклях, а также персоналиях создателей спектаклей и артистов. Составление репертуарных сводок, сбор материалов о прокате спектаклей, составе труппы (персональные досье и порт-фолио артистов), гастролях, фестивальной деятельности. Формирование и ведение архива литературной части (рабочие экземпляры пьес, рукописи различных литературных материалов, творческая переписка).

Раздел 3. Практические направления работы литературной части

Тема 3.1. Работа над сценическим вариантом драматургического текста. Составление либретто и редактурa титров спектакля.

Методика записи корректив текста, происходящих на репетиции. Взаимодействие с режиссером-постановщиком и помощником режиссера в процессе формирования окончательного варианта сценического ходового экземпляра (экземпляра помрежа, по которому будет идти спектакль). Принципы составления либретто спектакля, необходимого для гастролей театра за рубежом (при отсутствии синхронного перевода). Составление, согласование с режиссером-постановщиком и редактурa титров спектакля для перевода на иностранный язык.

Тема 3.2. Запись репетиции. Методики записи сценического текста.

Принципы записи сценического текста (цифровые, графические, словесные, словесно-графические). Расшифровка фонограммы или видеозаписи репетиции или спектакля. Принципы редактуры литературной записи репетиций.

Тема 3.3. Составление афиши и программки.

Виды и структура театральных афиш и программки. Принципы расположения информации на театральной афише и в программке. Утверждение и система согласований макетов афиши и программки. Корректуры афиш и программки. Театральная афиша и театральный плакат.

Тема 3.4. Составление, редакция и работа с типографией по подготовке рекламных материалов.

Составительская работа по подготовке рекламных материалов. Заказ текстов и переводов на иностранный язык. Работа с фотографом, дизайнером, техническим редактором. Создание оригинал-макета. Утверждение в печать. Работа с типографией. Приемка готовой продукции.

Тема 3.5. Составление анонсов, аннотаций спектакля и пресс-релизов. Проведение пресс-конференций

Создание текстов, анонсирующих готовящийся спектакль. Формирование художественно-эстетической «настройки» на восприятие нового спектакля. Необходимый информационный материал для создания пресс-релизов. Формы проведения пресс-конференций, посвященных театральным событиям. Выбор места и времени для проведения пресс-конференции. Создание сценария пресс-конференции, связанной с постановкой нового спектакля или проведением иного театрального события. Система оповещения и приглашения на пресс-конференцию.

Тема 3.6. Проведение гастролей и фестивалей.

Выбор места и времени проведения гастролей. Формирование гастрольной афиши. Изучение зрительской аудитории, театральных вкусов и традиций в месте проведения гастролей, а также ситуации в региональных СМИ. Планирование рекламной компании в месте проведения гастролей. Подготовка рекламных и информационных материалов для планируемых гастролей. Взаимодействие с местными СМИ (обеспечение просмотра спектаклей, организация интервью с создателями спектаклей и артистами). Проведение обсуждений спектаклей в месте проведения гастролей с театральной и зрительской общественностью.

Разработка концепции проводимого на базе театра фестиваля. Составление фестивальной афиши и планирование сопутствующих мероприятий (обсуждений, семинаров, конференций, творческих встреч). Разработка фирменного стиля фестиваля и рекламной продукции. Проведение пресс-конференций участников фестиваля. Формирование круга экспертов, жюри, зрительской и профессиональной аудитории фестиваля. Выпуск материалов, отражающих творческий опыт фестиваля.

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	2	4	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	2	-		-	-	-					
Раздел 2	6	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.2	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	0,5	-		-	-	-					
Раздел 3	6	6	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.6	1	1	-		-	-	-					
Всего	14	14	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

На зачете студентам предлагается задание, состоящее из двух частей. В рамках первой части студент описывает воображаемый театр, его характеристики (не/репертуарный, гос/част. финансирование, расположение и т.п.) и делает практическую работу по одной из выбранных тем.

Перечень тем для второй части задания:

1. Репертуарная афиша театра - разработка с обоснованием.
2. Гастрольная афиша театра – разработка с обоснованием.
3. Разработка рекламной стратегии к премьере спектакля.

4. Работа над инсценировкой.
5. Разработка концепции проводимого на базе театра фестиваля.
6. Составление либретто спектакля.
7. Разработка концепции празднования юбилея театра/ведущего актера/режиссера/художника.

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

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
2. Гнедич, П.П. Книга жизни. — Л., 1929 год (или любое другое изд.).
3. Гладков, А. Театр. — М., 1980.
4. Марков, П.А. В Художественном театре. Книга завлита. — М., 1976.
5. Мейерхольд, Вс. Э. Письма. Статьи. Заметки. Речи. В 2-х т. — М., 1968.
6. Немирович-Данченко, Вл.И. Из прошлого (любое изд.).
7. Немирович-Данченко, Вл.И. Избранные письма. — М., 1979.
8. Рудницкий, К.Л. Проза и сцена. — М., 1981.
9. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу? Проза на русской сцене. — СПб, 2010.
10. Смелянский, А.М. Избранные работы. В 2-х т. — М., 2003.
11. Тарабукин, Н.М. О Вс. Мейерхольде. — М., 1998.
12. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. В 2-х т. — Л., 1980.

Дополнительная литература:

1. Захаров, М.А. Суперпрофессия. — М., 2000.
2. Шварц, Д.М. Дневники и заметки. — СПб, 2001.
3. Эфрос, А.В. Репетиция – любовь моя. — М., 1993.

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

1. Сайт БДТ им. Г.А. Товстоногова. [Электронный ресурс]. URL: <https://bdt.spb.ru> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Сайт Александринского театра. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.alexandrinsky.ru> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Сайт театра-студии «Карлсон-хаус». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.karlssonhaus.ru> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Мир профессий. Завлит. [Электронный ресурс]. URL: <http://porof.ru/tvorcheskie-professii/zavlit/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Человек. Культура. Город. Завлит в XXI веке. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.chkg.ru/arhiv/2006/2006_7-8\(35-36\)_8.htm](http://www.chkg.ru/arhiv/2006/2006_7-8(35-36)_8.htm) (дата обращения: 01.09.2016).
6. Агентство «Завлит». [Электронный ресурс]. URL: <http://завлит.рф> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Международные фестивали-конкурсы «Мир на ладони». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mir-na-ladoni.org/?yclid=896140607332553023> (дата обращения: 01.09.2016).
8. МХТ им. А.П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mxat.ru> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Завлитское дело» 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 постоянное соотнесение изучаемых теоретических положений с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами в собственной практике.

Студенты, прослушавшие курс, а также выполнившие практические задания, предусмотренные в программе, должны ориентироваться в основных проблемах практической работы в современном театре, обладать начальными умениями в подготовке литературных материалов, связанных с подготовкой, документированием и рекламой готовящихся спектаклей.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Кошечкина Елена Анатольевна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/99

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Психология творчества и восприятия искусства
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-3);

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);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология творчества и восприятия искусства» опирается на материал, ранее изученный студентами в рамках дисциплин «История искусства и методология его изучения», Философия искусства и современные эстетические концепции».

Освоение курса «Психология творчества и восприятия искусства» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки будущих деятелей театра. В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания о психофизических основах творческого процесса и особенностях восприятия различных областей искусства.

В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания, необходимые им в практической деятельности. Знания о мотивации творческого процесса поможет будущим режиссерам более эффективно взаимодействовать со всеми участниками создаваемого спектакля (с актерами, художниками, композитором, остальными сотрудниками творческого коллектива). Понимание механизмов зрительского восприятия позволит будущим режиссерам и театральным художникам более полно воплотить их творческий замысел.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Психология творчества

Тема 1.1. Психология художественного творчества. Какую деятельность следует считать творческой. Теории творчества (зачем и откуда появилось творчество). Виды художественного творчества. Мотивация творческой деятельности. Творчество и компетентность. Коллективное творчество и творчество в коллективе. Что препятствует творчеству. Творческая продуктивность и возраст.

Тема 1.2. Творческий процесс. Этапы творческого процесса. Инсайт как центральное звено решения творческой проблемы. Факторы, затрудняющие творческий процесс. Типы творцов и стили творческой деятельности. Методы изучения творческого процесса.

Тема 1.3. Сознательное и бессознательное в творчестве. Различные проявления бессознательного в творчестве. Интуиция. Интуиция и инсайт. Виды интуиции. Соотношение интуитивного и аналитического.

Тема 1.4. Воображение как творческий процесс. Воображение и творческая деятельность. Сущность воображения. Воображение – психическая деятельность по созданию новых образов действительности. Виды воображения. Является ли мечта видом воображения? Возрастные особенности воображения.

Тема 1.5. Роль эмоций в творчестве. Интеллектуальные «эмоции» или аффективно-когнитивные комплексы. Удивление. Вдохновение. Удовлетворение, радость, воодушевление. Сомнение, тревога. Фрустрационные эмоции: разочарование, досада, отчаяние.

Тема 1.6. Творческая одаренность. Что такое способности? Что такое талант? Что такое гениальность? Общие и специальные способности и одаренность. Связь одаренности со склонностью к определенному виду творческой деятельности. О многогранности одаренности (таланта). Одаренные личности и социум. Одаренность и патология. Расхождения во взглядах на генезис способностей и таланта. Психогенетика о врожденности и наследуемости способностей и таланта.

Тема 1.7. Креативность как интегральная творческая способность. Различные подходы к пониманию креативности. Дивергентное мышление как креативная способность. Виды (типы) креативности. Креативность и интеллект. Креативность и генетические задатки. Возрастные особенности креативности. Женская креативность, мужская креативность.

Раздел 2. Психология восприятия искусства

Тема 2.1. Психофизиологическая основа восприятия. Общая характеристика восприятия. Субъективные и объективные факторы восприятия. Художественное восприятие. Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Целостное восприятие.

Тема 2.2. Восприятие цвета, звука, формы, движения, жанра. История цветовой символики. Иллюзии восприятия.

Тема 2.3. Катарсис. Психофизиологические основы катарсиса (психосоматика Вильгельма Райха, теория поля Курта Левина). Медицинская теория катарсиса Якова Бернайса. «Теория воронки» Шеррингтона. Эффект «обратной воронки».

Тема 2.4. Коллективное бессознательное и архетип. Карл Густав Юнг. Коллективное бессознательное. Архетип. Архетипический герой. Архетипический сюжет. «Героический миф». Восприятие архетипического сюжета (Дж. Кэмпбелл «Тысячеликий герой», Кристофер Воглер «Путь писателя: мифологическая структура для авторов»).

Тема 2.5. Психофизиологические основы зрительской идентификации. З.Фрейд. Психологическая защита вытеснение. Психофизиологические основы идентификации зрителя с героем произведения (специализация нейронов, зеркальные нейроны). Подражание. Эмпатия. Понимание чужого сознания

Тема 2.6. Зрительские потребности. Театр, как поле удовлетворения различных потребностей (познавательных (узнавание нового); экзистенциальных (размышления о смыслах бытия); эстетических (прикосновение к прекрасному); социальных (сопричастность к особой социальной группе и т.п.); психофизиологических (сброс эмоционального напряжения через разрядку)).

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	7	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	6	6	-	4	-	-	-	-				
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается написать небольшую творческую работу на одну из предложенных тем - «Зрительское восприятие в драматическом театре», «Зрительское восприятие в постдраматическом театре».

2. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Понятие творческой деятельности. Теории происхождения творчества.
2. Мотивация творческой деятельности.
3. Этапы творческого процесса.
4. Инсайт и решение творческой проблемы.
5. Интуиция. Интуиция и инсайт. Виды интуиции.
6. Воображение.
7. Роль эмоций в творчестве.
8. Творческая одаренность.
9. Психофизиологические основы восприятия.
10. Субъективные и объективные факторы восприятия.
11. Восприятие цвета.
12. Восприятие формы.
13. Восприятие звука.
14. Восприятие движения.
15. Восприятие жанра.
16. Психофизиологические основы катарсиса (психосоматика Вильгельма Райха, теория поля Курта Левина).
17. Медицинская теория катарсиса Якова Бернайса.
18. «Теория воронки» Шеррингтона. Эффект «обратной воронки».
19. Сенсорная депривация.
20. Психофизиология скуки. Теория оптимальной неопределенности.
21. Психофизиологические основы идентификации зрителя с героем произведения (специализация нейронов, зеркальные нейроны).
22. «Героический миф». Восприятие архетипического сюжета (Дж. Кэмпбелл «Тысячеликий герой» или Кристофер Воглер «Путь писателя: мифологическая структура для авторов»).
23. Драматургическая структура истории и теории конфликта (межличностный конфликт, внутриличностный конфликт).
24. Зрительские потребности.
25. Постдраматический театр и потребности зрителя.

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

Основная литература:

1. Выготский, Л.С. Психология искусства. — М., 1986.
2. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. — СПб, 2009.
3. Савостьянов, А.И. Общая и театральная психология. — СПб, 2007.
4. Пономарев, Я.А. Психология творения. — М., 1999.
5. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995.
6. Мэй, Р. Мужество творить. Очерк психологии творчества. — М., 2001.
7. Фрейджер, Р., Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. — СПб, 2003.
8. Юнг, К.Г. Психология бессознательного. — М., 1994.
9. Юнг, К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. — М., 1987.

Дополнительная литература:

1. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности. — М., 2001.

2. Зейгарник, Б.В. Теория личности Курта Левина. — М., 2012.
3. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб, 2000.
4. Маслоу, А. Мотивация и личность. — СПб, 2004.
5. Макки, Р. История на миллион долларов. — М., 2013.
6. Рождественская, Н.В., Толшин, А.В. Креативность: пути развития и тренинги. — СПб, 2006.

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

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychology.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
3. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 04.03.2016).
4. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elibrary.ru/> (дата обращения: 15.03.2016).
5. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 15.03.2016).
6. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 19.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология творчества и восприятия искусства» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание темам, объясняющим психофизиологические основы восприятия. Компетентность в этой области психологии позволит будущим режиссерам и художникам при создании художественных произведений учитывать восприятие потенциального зрителя.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по актерскому мастерству и в период прохождения производственной практики по выпуску спектакля.

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное при необходимости 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
«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ И КОНЦЕПЦИИ ПЕРФОРМАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»

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

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Чепурова Ольга Александровна, преподаватель

Рецензент:
Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/107

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современный спектакль и концепции перформативной культуры
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современный спектакль и концепции перформативной культуры» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «История искусства и методология его изучения», а также соотносится с курсом «Театральные системы».

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	10	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	3 семестр 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 80 час.	2	26	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Современный спектакль

Тема 1.1. Вводное занятие.

Тема 1.2. Структура театрального текста.

Тема 1.3. Композиция спектакля. Общие принципы.

Тема 1.4. Типы современного театра, жанры спектаклей.

Тема 1.5. Виды режиссуры в эстетике и технологии.

Тема 1.6. Пьеса и спектакль. Принципы литературной и сценической драматургии.

Тема 1.7. Спектакль психологического и метафорического типа.

Тема 1.8. Анализ спектакля «игрового» театра.

Тема 1.9. Режиссура «действенного анализа».

Тема 1.10. Постмодернистский спектакль.

Тема 1.11. Театральные формы авангарда.

Раздел 2. Перформативное искусство. История развития

Тема 2.1. Театральный процесс и понятие современности («современный», «современность», «модернизм»).

Тема 2.2. Понятия «перформанс» и «спектакль» в российском театроведческом контексте. Предыстория возникновения перформанса. Что такое – перформанс? Диалектика понятия.

Тема 2.3. Основные этапы становления и развития перформативного искусства в России и за рубежом. Авангардистская концепция перформанса: Альфред Жарри и Василий Кандинский. Перформативное искусство дадаистов.

Тема 2.4. Манифесты мирового авангарда. Западноевропейские манифесты футуризма и дадаизма. Флюксус манифест. Манифесты русского авангарда.

Тема 2.5. Советский авангард и первые перформансы.

Тема 2.6. Конструктивизм в сценическом искусстве в России и зарубежом.

Тема 2.7. Развитие перформативного искусства в западной Европе: основные имена.

Тема 2.8. Рождение хепенинга: 5:25 минуты тишины.

Раздел 3. Концепции современного театра и перформативного искусства.

Тема 3.1. Роль пространства и времени в перформансе.

Тема 3.2. Сайт-специфический перформанс.

Тема 3.3. Теория перформанса. Идеи Ричарда Шехнера.

Тема 3.4. Постдраматический театр. Теория Ханса-Тиса Лемана.

Тема 3.5. Эрика Фишер-Лихте о перформативном повороте.

Тема 3.6. Мультимедиа технологии и перформативное искусство. Введение.

Тема 3.7. Цифровой перформанс. Мультимедиа театр 1911-1959 Перформанс и технология после 1960-х гг. Теория Liveness Актер и цифровой персонаж. Пространство перформанса – физическое и цифровое. Видео арт.

Тема 3.8. Социальный и адаптационный театр.

Тема 3.9. Психодрама.

Тема 3.10. Политика перформанса

Тема 3.11. Документация перформанса

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек. ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	11	11	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	17	17	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	4	4	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	6	6	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Раздел 3	12	12	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.7	2	2	-		-	-	-					
Тема 3.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.11	1	1	-		-	-	-					
Всего	40	40	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение рекомендуемой к прочтению литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

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

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

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к зачету:

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

3. Перечень учебной литературы, рекомендованной для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи. Очерки визуального театра. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2012.

2. Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. — М.: Ad Marginem Press, 2014.
3. Гройс, Б. Политика поэтики. — М.: Ad Marginem Press, 2012.
4. Леманн, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.
5. Павленко, А. Теория и театр. — СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006.
6. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М.: Канон-плюс, 2015.
7. Хайдеггер, М. Время картины мира //В кн.: Время и бытие. — М.: Республика, 1993.

Дополнительная литература (на иностранных языках):

1. Auslander, Ph. Theory for Performance Studies. — London, New York: Routledge, 2008.
2. Berghaus, G. Theatre, Performance and the Historical avant-garde. Palgrave Macmillan, 2009.
3. Carlson, M. Places of Performance. The semiotics of theatre architecture. — Ithaca, London: Cornell University Press, 1989.
4. Carlson, M. Performance. A critical introduction. — L.-N.-Y.: Routledge, 2004.
5. Dixon, St. Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation. — The MIT Press, 2007.
6. Heidegger, M. The Age of the World Picture //The Question concerning Technology and Other Essays. Ed. William Lovitt. Harper Torchbooks, 1977.
7. Kaye, N. Site Specific Art. — New York: Routledge, 2000.
8. Kirby, M. Happenings. — N.-Y.: E.P. Dutton&Co, 1966.
9. Lehmann, H.-T. Postdramatic Theatre //Trans. Jurs-Munby, Karen. — London, New York: Routledge, 2008.
10. McAuley, G. Space in Performance: Making Meaning In The Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.
11. Schechner, R. Environmental Theatre. — N.-Y.: Hawthorn books. 1973
12. Schechner, R. Performance Theory. — L.-N.-Y.: Routledge, 2003.

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

1. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. [Электронный ресурс] URL: https://monoskop.org/images/d/d6/Беньямин_Вальтер_Произведение_искусства_в_эпоху_ег_о_технической_воспроизводимости_Избранные_эссе.pdf (дата обращения: 28.09.2016).
2. Электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2016).
4. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.09.2016).
5. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2016).
6. 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 «Современный спектакль и концепции перформативной культуры» в самостоятельной работе студенту следует

уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы и интернет-ресурсов.

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПАРАТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ XX – XXI ВВ.»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

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

Чепурова Ольга Александровна, аспирантка

Рецензент:

Сергеев Антон Владимирович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры:

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/128

© РГИСИ, 2015

Санкт-Петербург, 2015

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Паратеатральные формы культуры XX – XXI вв.
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Паратеатральные формы культуры XX–XXI вв.» частично опирается на материал дисциплин «Западноевропейские театральные концепции XX века», «Современный театр».

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.	-	10	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	8	1 / 36	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 80 часов.	2	26	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Зарождение и оформление паратеатральных форм культуры

Тема 1.1. Понятие паратеатральная форма культуры. Трактовки, значения, альтернативная терминология.

Тема 1.2. Место паратеатральных форм в российской культуре.

Тема 1.3. Истоки зарождения паратеатральных форм, взаимоотношения с искусством театра.

Тема 1.4. Манифесты и авангардные формы искусства.

Тема 1.5. Рождение хэппенинга.

Тема 1.6. Флюксус-манифест.

Раздел 2. Паратеатральные формы искусства в контексте западно-европейской театральной теории

Тема 2.1. Понятие современности, концепции, возникновение искусства перформанса.

Тема 2.2. Перформанс. Панорама развития перформативного искусства

Тема 2.3. Перформанс и спектакль

Тема 2.4. Понятие сайт-специфического перформанса.

Тема 2.5. Цифровой театр

Тема 2.6. Роль пространства и времени в перформансе.

Тема 2.7. Социальный театр. Адаптационные паратеатральные формы.

Тема 2.8. Постдраматический театр. Теория Ханса-Тиса Лемана.

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	20	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	4	4	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	4	4	-		-	-	-					
Тема 1.5	4	4	-		-	-	-					
Тема 1.6	4	4	-		-	-	-					
Раздел 2	20	20	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	4	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.7	4	4	-		-	-	-					
Тема 2.8	2	2	-		-	-	-					
Всего	40	40	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	108				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение 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.

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

В 1-м и 2-м семестрах зачет на последнем занятии выставляется по результатам работы студентов на практических занятиях.

Вопросы к зачету:

1. Как вы понимаете определение «паратеатральные формы культуры»?
2. Перечислите известные вам паратеатральные формы и дайте им краткую характеристику.
3. Дайте определение понятию перформанс, приведите известные вам примеры перформансов
4. Охарактеризуйте место перформативного искусства в современной российской культуре.
5. Театральный перформанс и спектакль. Сопоставьте эти два понятия.
6. Дайте определение понятию хэппенинг. Приведите примеры известных вам хэппенингов и опишите механизм их взаимодействия на зрителя.
7. Дайте определение цифровому театру. Приведите примеры представлений в жанре цифрового театра.
8. Манифесты футуризма и дадаизма. Основные положения. Влияние на развитие паратеатральной культуры.
9. Флюксус манифест. Основные положения. Влияние на развитие паратеатральной культуры.
10. Влияние манифестов на развитие паратеатральных форм культуры
11. Сайт-специфический перформанс: особенности, виды (уровни).
12. Категории пространства и времени в перформативном искусстве
13. Социальный театр: формы, назначение, место в культуре.
14. Опишите известные вам паратеатральные формы, выполняющие адаптационную функцию.
15. Теория постдраматического театра. Перечислите основные положения.

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

Основная литература:

1. Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. — М.: Ad Marginem Press, 2014. 320 с.
2. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр/Ханс-Тис Леман; пер. с нем. Н. Исаевой. — М.: Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. — 312 с.

3. Хайдеггер, М. Время картины мира //В кн.: Время и бытие. — М.: Республика, 1993. 447 с.
4. Auslander Ph. Theory for Performance Studies. — London, New York: Routledge, 2008.
5. Certeau M. de. Spatial Stories. //The Practice of Everyday Life. Trans. Steven Rendal. — Berkeley: University of California, 1984.

Дополнительная литература:

1. Dixon St. Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation. — The MIT Press, 2007.
2. Kaye N. Site Specific Art. — New York: Routledge, 2000.
3. McAuley G. Space in Performance: Making Meaning In The Theatre. — Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.
4. Schechner R. Environmental Theatre. — N.—Y.: Hawthorn books, 1973.
5. Kaye N. Site Specific Art. — New York: Routledge, 2000.

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

1. Инфрагентство Культура. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gif.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Всё о культуре и духе времени. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.colta.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Журнал «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oteatre.info/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Энциклопедия футуризма. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.futurism.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Новая Европа. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.n-europe.eu/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Русский журнал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russ.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Паратеатральные формы культуры XX-XXI вв.» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, западноевропейских и отечественных философских учений и концепций.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянный анализ и интерпретация феноменов культуры в перспективе основных проблемных направлений курса «Паратеатральные формы культуры XX-XXI вв.».

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

1. Мультимедийные презентации по всем 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 лекционных и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

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

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ ДРАМЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/111

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование и документирование спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Теория драмы
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-2);

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Содержание дисциплины «Теория драмы» взаимосвязано с материалом дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Современные драматургические структуры», «Современный спектакль и концепции перформативной культуры».

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	Экзамен
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Экзамен
	Всего: 54 час.	4	50	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Драматическое в системе категорий эстетики

Тема 1.1. Драматическое в жизни и в искусстве. Драматическое в искусстве как образное воплощение противоречий действительности, связанных с общественным и личным бытием человека; как форма эмоционально-духовного постижения и трактовки этих противоречий в свете исторически развивающегося эстетического идеала.

Тема 1.2. Драма как эстетическая категория. Категория «драматическое» и ее соотношение с категориями «идеал», «прекрасное», «безобразное», «возвышенное», «низменное», «трагическое», «комическое», «драматическое» в узком смысле слова и т. д. Специфическое преломление в искусстве социальных, идейно-политических, нравственно-этических, духовных противоречий жизни, предстающих в драматургии как процесс развития конфликтных отношений между определенным кругом конкретных лиц, стоящих перед необходимостью активных, действенных поисков выхода из своих сложных ситуаций и коллизий.

Тема 1.3. Драма как род поэзии и явление искусства. Предмет искусства - человек в разных его проявлениях, связях и возможностях. Проблема разделения «поэзии» на роды. Специфика драмы. Взаимодействие эпоса, лирики и драмы. Обогащение в процессе развития искусства драматизмом эпических и лирических жанров, а драматургии - элементами лирики и эпоса.

Раздел 2. Становление драмы как социально-эстетического феномена, формирование ее специфической проблематики и зрелищно-театральной поэтики

Тема 2.1. Возникновение драмы. Исторические, социальные, идейные предпосылки возникновения драматургии в Греции V в. до н. э. Противоборство различных тенденций в социальной, идейной, моральной жизни античной эпохи. Мировоззрение гражданина полиса, его интерес к вопросу о соотношении человеческой активности с действиями надличных, божественных, космических сил в ходе жизни. Отражение противоречий бытия и сознания человека античной эпохи в греческой философии. Соотношение античной драматургии с философией.

Тема 2.2. Драма и театральная образность. Элементы театральной образности, основанной на подражательном воспроизведении жизненных ситуаций. Возникновение диалога как решающего условия формирования драматургии. Система условности в драматургии и специфика ее образного строя. Перевоплощение - эстетический принцип театрального действия. Актеры-лицедеи в ролях воображаемых персонажей и процесс их непрерывного действенно-диалогического общения в течение определенного цикла взаимосвязанных ситуаций. Пространственные параметры сценической площадки, продолжительность представления и объем драматического действия. Драматическое пространство и время.

Тема 2.3. Драма и зритель. Драматическое действие и проблема соучастия в нем зрителя. Превращение активного творца дотеатрального действия в зрителя, в лицо, лишенное права и возможностей непосредственного вмешательства в совершающиеся на его глазах события, но побуждаемое к активному переживанию их хода и исхода, к восприятию

представления одновременно в его условности и безусловности, т. е. к постижению через драматургическую образность закономерности своего собственного, безусловного, реального существования в мире межчеловеческих отношений.

Раздел 3. Морфология драмы

Тема 3.1. Метафизика драмы. Многовековой опыт драматургии и его закрепление в образной системе, «открытой» для нового содержания, т. е. способной в специфической художественной форме осваивать новые проблемы и противоречия, новые межчеловеческие отношения, коллизии и характеры, порождаемые ходом общественной жизни. Сущностные и родовые законы драмы. Устойчивость драматургических законов и их конкретно-исторические формы.

Тема 3.2. Драматическое действие как основополагающая категория драмы. Действие как система изменяющихся и развивающихся ситуаций, возникающих в результате активности героев. Действие в драме как соподчинение и срастание подготовительных и узловых, проходных и вершинных, катастрофических и «разрешающих» сценических и вне сценических событий в единую целостную драматическую систему, воплощающую общий замысел произведения.

Тема 3.3. Фабула и сюжет драмы. Фабула как простая последовательность событий. Образование сюжета как структурообразующий процесс формирования действия, имеющего свою композицию и объем. Сюжет в драме и его структура. Человеческие отношения как строго ограниченный цикл событий, образующих сюжет драмы.

Отличия эпических и лирических сюжетов от драматических. Действенно-диалогическое проявление активности героя драмы и особенности ее сюжета. Значение исходной внутренне противоречивой ситуации, дающей импульс всему дальнейшему развитию сюжета. Перерастание этой ситуации в завязку, в кульминационно-катастрофические коллизии, связанные с качественными изменениями в межчеловеческих отношениях. Заключительные ситуации и развязывание отношений между героями, исчерпавшими свои силы и возможности в процессе преобразования исходной ситуации и разрешения лежащих в её основе противоречий.

Тема 3.4. Перипетия и «узнавание» в драме. Перипетия как выражение сдвигов во взаимоотношениях действующих лиц, перемен в ситуациях и событиях, переломов в судьбах героев. Сюжет драмы и ключевая, структурообразующая функция эмоционально-нравственных, душевных и духовных перипетий как «испытаний», через которые проходит герой со своими стремлениями, целями, убеждениями, ценностными ориентациями.

«Узнавание» как связанное с перипетией переживание и осмысление героем результатов своих акций и ответных реакций, эмоционально-духовное постижение героем общего хода действия всей драмы в целом через драматическое «узнавание». Разнообразие форм драматических перипетий - «узнаваний» - страданий героя, вызванных его действиями и ожиданиями, ведущих его к потрясающим переживаниям.

Тема 3.5. Герой драмы. Природа его активности и характер. Структура характера героя и ее связь со структурой отношений и событий, образующих драматический сюжет. Стремление драмы показывать характер, ориентированный на доминирующие в нем побуждения и намерения, непосредственно связанные с сюжетом пьесы, ее коллизиями и конфликтом.

Природа и формы проявления активности героя. Противоречивая природа целей и поступков героя, их закономерно неожиданный драматический ход и исход. Действующее лицо драмы как персонаж, тип, характер, личность. Типическое и индивидуальное в герое драмы. Историческое своеобразие характера героя в сменяющих друг друга типах драмы.

Тема 3.6. Коллизии и конфликт в драме. Возникновение коллизии в противоречивой ситуации, требующей от героя решений и поступков, выбора линии поведения. Развитие конфликта как обобщающего противоречия в системе индивидуальных

коллизий, порождаемых как активностью взаимодействующих лиц, так и определенным кругом обстоятельств.

Идейно-художественная позиция драматурга, ее определяющая роль в процессе постижения им актуальных коллизий и образного воплощения волнующих его конфликтов.

Тема 3.7. Драматургические жанры. Закрепление различных сторон и аспектов драматических отношений в определенных художественных структурах, специфических для драматургии способов видения и художественного претворения жизненных коллизий и конфликтов.

Жанр и его связь со специфическим жизненным «материалом», с идейно-эстетической позицией драматурга. Рождение жанра конкретного произведения в процессе «подключения» художником своего творческого воображения к традиции и использования накопленных ею возможностей. Историческое развитие жанровых систем драматургии.

Трагедия. Преломление и развитие в трагедии важных жизненных противоречий, выявляющих непримиримое столкновение героя с системой возникающих жизненных обстоятельств. Герой трагедии и его трагическая ошибка. Эволюция и исторические формы жанра трагедии. Проблема трагического в драматургии.

Комедия. Комическое как проявление критического отношения к жизненным порокам. Природа комической ошибки, когда явно ничтожное принимается за очень важное. Типические черты в обрисовке комического героя.

Драма. Возникновение драмы

Исторически детерминированные жанровые формы.

Смешенные жанры. Соединение трагических и комических черт в драматических структурах. Жанровые «ансамбли».

Постижение и творческая интерпретация идейно-жанрового своеобразия пьесы - одно из важнейших условий ее полноценного сценического воплощения.

Тема 3.8. Композиция драмы. Принципы композиции произведения драматургии, основанные на стремлении выявить динамику межчеловеческих отношений, претерпевающих содержательные сдвиги, повороты и перевороты. Решающие особенности строения драмы, связанные с ее ориентацией на изображение действия как процесса не однолинейного и эволюционного, но основанного на резких переходах персонажей из одного состояния в другое и столь же резких переходах одних ситуаций в новые. Виды и типы композиций.

Тема 3.9. Словесные средства драмы. Вербальные и невербальные способы выражения диалогических отношений в драме и на сцене. Монолог. Его структура, объем и исторические формы. Диалог. Его виды, ритм и композиция. Ремарка. Её характер и роль в драме. Возможности и значение комментария хода событий в драме и присутствие авторского голоса в действии.

Раздел 4. Историческое развитие драматургических форм

Тема 4.1. Античная драма. Становление и развитие её структуры, жанров, конфликта.

Миф и сюжеты античной драмы. Активность героя и власть рока. Герои и Хор. Природа античной трагедии. Эсхил. Софокл. Еврипид. Сенека. Античная комедия. Характеры и сюжет. Аристофан. Менандр. Плавт.

Тема 4.2. Средневековая драма. Характер сюжетов, система образности, жанры. Литургическая драма. Мистерия. Миракль. Моралите. Фарс. **Драма эпохи Возрождения.** Своеобразие конфликта и поэтические средства. Пастораль. Ученая комедия.

Тема 4.3. Классицистская драма. Её конфликт и система «единств». **Драма эпохи Просвещения.** Характеры героев и особенности строения действия. Жанровая специфика.

Тема 4.4. Романтическая драма. Природа активности героя, его конфликт с системой обстоятельств.

Тема 4.5. Реалистическая драма.

Тема 4.6. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг, А. Чехов. Символистская драма. Конфликт, герой, система образности.

Тема 4.7. Драма XX века: основные векторы развития.

Тема 4.8. Экспрессионистская драма. Эпическая драма. Экзистенциалистская драма. Драма «абсурдистов». Документальная драма. Постмодернистская драма.

Тема 4.9. Советская драма: теория и практика.

Тема 4.10. Основные тенденции развития современной драмы в России и за рубежом.

Раздел 5. История учений о драме

Тема 5.1. Аристотель о драме. Система понятий и структура «Поэтики» Аристотеля. Определение трагедии. Аристотель о фабуле, завязке и развязке, о переходе от завязки к развязке, о «начале, середине и конце», о единстве места, времени и действия, о композиции, о характере героя, перипетии, узнавании, сопереживании и катарсисе. Значение теории Аристотеля в ходе развития учений о драме.

Тема 5.2. Классицисты о драме (Н. Буало). Просветители о драме (Г.Э. Лессинг, Д. Дидро). Вопросы строения пьесы в теории драмы Дидро; истолкование им соотношения между сюжетом и интригой; между "фоном" и "основными" фигурами; между "диалогом" и "пантомимой" и т.д. Ф. Шиллер и И.-В. Гете о драме. Вопрос "о причинах удовольствия, доставляемого трагическими предметами" (Шиллер) и различные его решения. 1. Наслаждение возможно, поскольку зритель знает, что перед ним не реальное, не подлинное человеческое страдание, а всего лишь "подражание", "иллюзия". 2. Зритель имеет возможность наслаждаться благодаря тому, что несчастья происходят не с ним, а с другими людьми. Односторонность этих и им подобных объяснений, обходящих наиболее существенные моменты в истоках зрительской реакции.

Тема 5.3. Романтическая теория драмы (Л. Тик, В. Гюго). Г. Гегель о драме. Гегель и его понимание строения драмы, основанное на выдвинутом им принципе конфликта как столкновения содержательных, но односторонних сил. Гегелевское представление о драматическом процессе как "постоянном движении вперед к конечной катастрофе". Трехчастное строение, отвечающее, с точки зрения Гегеля, сути действия в драме: 1) обнаружение коллизии, 2) ее конфликтное усложнение, 3) предельное обострение и разрешение противоречий а катастрофе. Толкование Гегелем катастрофы как момента, в котором выявляется противоречивость позиции героя, сталкивающегося с неожиданными и необратимыми результатами своих действий, с торжеством общей идеи над субъективными стремлениями.

Тема 5.4. В.Г. Белинский о драме. Развитие учений о драме в России.

Тема 5.5. Натуралисты о драме (Э. Золя). «Нормативная» теории драмы. (Г. Фрейтаг и истолкование им «техники драмы»). "Нормативные" теории драмы и проблемы композиции в XIX-XX вв. Г. Фрейтаг и истолкование им "Техники драмы" (1863). Трактровка драматического действия как борьбы и столкновения воли - теоретический источник композиционной схемы Фрейтага. Членение им драматической структуры на обязательно следующие друг за другом экспозицию, завязку действия, его развитие, кульминацию, спад, последнее напряжение, перерастающее в катастрофу. Выдвижение Фрейтагом кульминации как момента наивысшего обострения драматической борьбы, определяющего весь ее дальнейший ход, - одно из его реальных достижений. Упрощенное понимание катастрофы как непереносимой гибели героя; трактовка экспозиции как отдельной предварительной фазы действия; другие нормативные положения Фрейтага, опровергаемые опытом мировой драмы. Тридцать шесть драматических сюжетов и ситуаций Ж. Польти (1895)

Тема 5.6. Идеи «Новой драмы». Б. Шоу против «хорошо сделанной пьесы». Л.Н. Андреев о драме.

Тема 5.7. Б. Брехт о драме. Интеллектуалисты о драме (Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.). **Абсурдисты о драме** (С. Беккет, Э. Ионеско и др.). М. Эслин «Театр абсурда».

Тема 5.8. Структуралистский и семиотический подходы. Семиотика драмы и театра (К. Элам, Э. Аштон, Д. Савона, М. Карлсон).

Тема 5.9. Современные тенденции в теории драмы. Анализ действия и его структуры (С.В. Владимиров, Б.О. Костелянец, Ю.М. Барбой, А. Котте). Взаимодействие литературного и сценического текстов (В.А. Сахновский-Панкеев, В.Е. Хализев, М. Пфистер); Взаимодействие драмы и перформанса (Р. Шехнер, В. Турнер, А. Боал, М. Карлсон); Постмодернистская концепция (У. Эко, Д. Кеннеди, Т. Постлвейт); «Постдраматическая теория» (Х.-Т. Леман).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	3	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	3	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Раздел 3	7	7	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 3.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 3.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 3.8.	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 3.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Раздел 4	7	7	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 4.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 4.7	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 4.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 4.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 4.10	0,5	0,5	-		-	-	-					
Раздел 5	7	7	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 5.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 5.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 5.4	0,5	0,5	-		-	-	-					

Тема 5.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 5.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 5.7	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 5.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 5.9	1	1	-		-	-	-					
Всего	27	27	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	4				-			-	-			-
ВСЕГО	108				-			-				

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, 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 том числе подготовка докладов.

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

Вопросы к экзамену в 1-м семестре:

1. Драматическое в жизни и в искусстве.
2. Драма как эстетическая категория
3. Возникновение драмы.
4. Драма и сценическое искусство.
5. Драматическое действие. Его природа и структура.
6. Фабула и драматический сюжет.
7. Перипетия.
8. Узнавание
9. Драматическая коллизия и конфликт.
10. Герой драмы.
11. Система драматургических жанров.
12. Трагедия как драматургический жанр.
13. Комедия как драматургический жанр
14. Драма как жанровая категория.
15. Композиция драмы.
16. Диалог и его функции в драме.

Вопросы к экзамену во 2-м семестре:

1. Аристотель о драме.
2. Классицисты о драме.
3. Г.Э. Лессинг о драме.
4. Д. Дидро о драматическом искусстве.
5. Ф. Шиллер о драме.
6. В. Гюго о драматургии.
7. Г.В.Ф. Гегель о драме и драматической поэзии.
8. В.Г. Белинский о драме и развитие драматургической теории в России.
9. «Техника драмы» и «хорошо сделанная пьеса».
10. «Новая драма» и вопросы теории драмы.

11. Б. Шоу о драме.
12. Б. Брехт о драме.
13. Экзистенциалисты о драме.
14. «Абсурдисты» и теория драмы.
15. Теория драмы и семиотический подход.
16. Современные концепции в теории драмы.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика (любое изд.).
2. Аристотель и античная литература. — М., 1978.
3. Белинский, В.Г. "Горе от ума": Соч. А. Грибоедова // Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 3. — М., 1953. Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Там же. Т. 5. М., 1954.
4. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2. — М., 1965.
5. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. — М., 1971. С. 342 - 616.
6. Герцен, А.И. По поводу одной драмы // А.И. Герцен об искусстве. — М., 1954.
7. Гете, И.В., Шиллер, Ф. Об эпической и драматической поэзии; Примечания к "Поэтике" Аристотеля // Гете И.В. Об искусстве. — М., 1975.
8. Гоголь и театр. — М., 1952.
9. Горький, М. О пьесах // Собр. соч.: В 30 т. Т. 26. — М., 1953.
10. Горький, М. О театре // Горьковские чтения. — М., 1964.
11. Дидро, Д. Беседы о "Побочном сыне" // Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. — М.—Л., 1936.
12. Дидро, Д. О драматической поэзии // Там же.
13. Добролюбов, Н.А. Темное царство // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. — М.—Л., 1962.
14. Добролюбов, Н.А. Луч света в темном царстве // Там же. Т. 6. — Л., 1963.
15. Лессинг, Г.Э. Гамбургская драматургия. — М., 1938.
16. Лессинг, Г.Э. Лаокоон. — М., 1957.
17. Луначарский, А.В. О театре и драматургии: Избр. ст.: В 2 т. — М., 1958.
18. Островский, А.Н. О театре: Записки, речи и письма. — Л.—М., 1947.
19. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч.: В 8 т. Т. I. — М., 1954.
20. Станиславский, К.С. Литературный анализ // Там же. Т. 5. — М., 1958.
21. Чернышевский, Н.Г. "Бедность не порок" А. Островского. // Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 2. — М., 1949.
22. Чернышевский, Н.Г. "Габриель", комедия в пяти действиях: Соч. Э. Ожье // Там же.
23. Чехов и театр: Письма, фельетоны. Современники о Чехове-драматурге. — М., 1961.
24. Шиллер, Ф. О причинах наслаждения, доставляемого трагическими предметами: О трагическом искусстве // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. — М., 1957.
25. Шоу, Б. О драме и театре. — М., 1963.
26. Эйзенштейн, С.М. Неравнодушная природа // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. — М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Аверкиев, Д. О драме. — СПб, 1907.
2. Андреев, Л.Н. Письмо о театре // Поли. собр. соч.: В 8 т. Т. 7. — М., 1913. Андреев Л.Н. Письмо второе // Шиповник: Лит.-худож. альм. Кн. 22. — СПб, 1914.
3. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967.
4. Аникст, А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. — М., 1972.
5. Аникст, А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. — М., 1980.

6. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
7. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.
8. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978.
9. Блок, Вл. Система Станиславского и проблемы драматургии. — М., 1963.
10. Богданов, А.Н. Жанры советской драматургии. — Казань, 1966.
11. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб, 2007.
12. Волькенштейн, В. Драматургия. — М., 1969.
13. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
14. Гачев, Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. — М., 1968.
15. Горбунова, Е. Вопросы теории реалистической драмы. — М., 1963.
16. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы XX века. — М., 1979.
17. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 2001.
18. Каган, М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — Л., 1971.
19. Как всегда — об авангарде. — М., 1992.
20. Каллистов, Д.М. Античный театр. — Л., 1970.
21. Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
22. Костелянец, Б.О. Драма и действие. — СПб, 2007.
23. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. — СПб, 1992.
24. Кургиян, М.С. Драма // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. — М., 1964.
25. Лоусон, Д.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М., 1960.
26. Поляков, М.Я. Теория драмы: Поэтика. — М., 1980.
27. Сахновский-Панкеев, В.А. О комедии. — Л.—М., 1964.
28. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма: Конфликт. Композиция. — М., 1969.
29. Театроведение Германии. — СПб, 2004.
30. Успенский, Вс. Заметки о языке драматургии // Записки о театре. — Л.—М., 1960.
31. Фролов, В. Жанры советской драматургии. — М., 1957.
32. Фролов, В. Судьбы жанров драматургии. — М., 1979.
33. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978.
34. Хализев, В.Е. Драма как род литературы. — М., 1986.
35. Холодов, Е.Г. Композиция драмы. — М., 1957.
36. Эсслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 24.03.2015).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 24.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МАСТЕРСТВО ДРАМАТУРГА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Таршис Надежда Александровна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/95

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Мастерство драматурга
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

готовностью 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 – «Мастерством драматурга».

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 14 нед. = 28 часов.	2	6	1 / 36	Зачет
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	8	1 / 36	Экзамен
	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, публицистическими 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.

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	5	5	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	1	-		-	-	-					
Раздел 2	10	10	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	3	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	3	3	-		-	-	-					
Тема 2.3	4	3	-		-	-	-					
Раздел 3	10	10	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	3	4	-		-	-	-					
Тема 3.2	3	3	-		-	-	-					
Тема 3.3	4	3	-		-	-	-					
Раздел 4	15	15	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	5	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	5	3	-		-	-	-					
Тема 4.3	5	10	-		-	-	-					
Всего	40	40	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	6			-	-			-	-			-
ВСЕГО	108				-				-			

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННЫЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/106

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современные драматургические структуры
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные драматургические структуры» представляет собой комплекс лекций и практических занятий. Освоение дисциплины взаимосвязано с дисциплиной «Современный спектакль и концепции перформативной культуры», «Проектирование пьесы», «Перформативные формы культуры XX-XXI вв».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Киносценарий», «Инновационные технологии в драматургии», «Документальная драма», «Мастерство драматурга».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Особенности современной драматургии

Тема 1.1. Универсальные тенденции развития драматургии литературы второй половины XX в. Проблема «поколений» и социальный слом в драматургии 1990-х. Массовая и элитарная литература. Постмодернизм и российская драма.

Тема 1.2. Российская «Новая драма» XXI века. Организационный центр, становление. Персоналии. Фестиваль «Любимовка». Фестиваль «Евразия» и драматургическая школа Николая Коляды. Тольяттинский центр драматургии «Голосова, 20».

Тема 1.3. Иван Вырыпаев и театр драматурга. Развитие паратеатральных форм: читка, лаборатория, презентация.

Тема 1.4. Белорусская «новая волна» 2000-10-х. Феномен театра “POST”.

Раздел 2. Особенности современных текстов для сцены

Тема 2.1. Особенности построения действия в современных текстах для сцены. Особенности жанрового построения. Стратегии взаимодействия со зрителем. Человек-персонаж-роль в новейшей драматургии.

Раздел 3. Практические занятия - самостоятельная работа над пьесой

Тема 3.1. Утверждение идеи будущей пьесы. Задача практической части дисциплины - написание короткометражной пьесы с использованием современных драматургических структур. В рамках семинара студенты предлагают идеи будущих пьес, одна из которых утверждается в рамках семинаров.

Тема 3.2. 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 3.3. Обсуждение окончательных вариантов пьес. В рамках заключительного семинара происходит короткий обмен мнениями по поводу каждой пьесы, руководитель семинара подробно анализирует каждую работу.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	4	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	1	13	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 3.3	-	5	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В самостоятельную работу входит подготовка к практическим занятиям: написание собственного драматургического произведения и знакомство с пьесами всех участников семинара.

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

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

Зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях (учитывается активность и качество разбора пьес других участников группы) и письменной работы – собственного драматического произведения.

Контрольных вопросов не предусмотрено.

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

Основная литература:

1. Боймерс, Б., Липовецкий, М., Перформансы насилия: литературные и театральные эксперименты «новой драмы». — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
2. Лавлинский, С.П. «Введение в монодраму» Николая Евреинова в контексте новейшей русской драматургии. (К постановке проблемы) // Школа теоретической поэтики: сборник научных трудов к 70-летию Натана Давидовича Тамарченко. — М.: Издательство Кулагиной - Intrada, 2010. — 376 с.
3. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013.
4. Максимов, В.И. Рококо, символизм, модерн, постмодернизм. — СПб: Гиперион, 2013.
5. Скороход, Н.С. Анализ постдрамы. — Lambert Academic Publishing, 2015.
6. Нетеатральная действительность. Беседу с Вячеславом Дурненковым ведет Мария Сизова // Петербургский театральный журнал. 3 [73] 2013.
7. Точка неразрешимости. С Михаилом Угаровым беседует Константин Шавловский // Журнал «Сеанс» № 29/30. 2006. <http://seance.ru/n/29-30/perekryostok-novaya-drama/tochka-nerazreshimosti/>.

Дополнительная литература:

1. Гришковец, Е. Как я съел собаку. — М.: Зебра Е, 2005.
2. Богославский, Д. «Внешние побочные». // Коляда-Театр. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kolyada-theatre.ru/ru/euroasia/129> (дата обращения 04.05.2016).
3. Вырыпаев, И. 13 текстов, написанных осенью. — М.: Время 2005.

4. Гуменный, Д., Гуменная, Я. Зыбкое счастье мое. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatre-library.ru/authors/g/gumenny_den (дата обращения 03.05.2016).

5. Досько, М. Лондон. [Электронный ресурс]. URL: maximdosko.com/london (дата обращения 03.05.2016).

6. Идлис, Ю. Три дня в аду. Пьеса о медленном заползании ада в наши души и мысли // Русский репортер. 2012. 25 сентября. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusrep.ru/article/2012/09/25/ad> (дата обращения 03.05.2016).

7. Клавдиев, Ю.Я, пулеметчик. // Studfiles. [Электронный ресурс]. URL: www.studfiles.ru/preview/3206192/ (дата обращения 03.05.2016).

8. Курочкин, М. Травоядные. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/k/kurochkin> (дата обращения 05.05.2016).

9. Пряжко, П., Три дня в аду. Пьеса // Искусство кино. 2012. № 12. [Электронный ресурс]. URL: <http://kinoart.ru/archive/2012/12/tri-dnya-v-adu-pesa> (дата обращения 03.05.2016).

10. Пряжко, П. Печальный хоккеист. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/p/pryazhko> (дата обращения 03.05.2016).

11. Яблонская, Я. Пустошь. // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/authors/ya/yablonskaya> (дата обращения 06.05.2016).

12. Сигарев, В. Божьи коровки возвращаются на землю // Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatrelibrary.ru/files/s/sigarev_vasiliy/sigarev_vasiliy_6.html (дата обращения 06.05.2016).

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

1. Электронная библиотека: пьесы. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/PXESY/> (дата обращения: 28.04.2016).

2. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.04.2016).

3. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.04.2016).

4. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.04.2016).

5. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РАБОТА ДРАМАТУРГА С РЕЖИССЕРОМ»

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

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент,

Рецензент:
Дмитревская Марина Юрьевна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/100

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа драматурга с режиссером
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-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 «Работа драматурга с режиссером» находится во взаимосвязи с курсом «Мастерство драматурга», опирается на знания и навыки, полученные студентом на семинарах по анализу спектакля и лекциях по проблемам современного театра и теории театра. С другой стороны, знания и навыки, полученные в рамках данного курса, является важной составляющей подготовки драматурга и его профессиональной ориентации в современном театральном процессе.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Место и роль драматурга в дорежиссёрском и режиссерском театре

Тема 1.1. Введение в курс «Работа драматурга с режиссером». Автор, зритель и зрелище.

Тема 1.2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств. Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр.

Тема 1.3. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Автор, театр и цензура

Тема 1.4. Модернистская драма и рождение режиссуры. Отношение «автор-режиссер-театр» в начале XX в.

Тема 1.5. Типология авторского заказа: инсценировка, ремейк, пьеса по мотивам и т.п. Отношения «автор-режиссер» в системе современного театра.

Тема 1.6. Режиссерский анализ пьесы: различные аналитические системы и школы.

Раздел 2. Режиссерский анализ пьесы

Тема 2.1. Выбор и утверждение пьесы для анализа.

Тема 2.2. Обсуждение режиссерского анализа пьесы, сделанного Г.А. Товстоноговым «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова)

Тема 2.3. Обсуждение первых вариантов работ

Тема 2.4. Обсуждение окончательного варианта работ

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек. ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	13	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	3	3	-		-	-	-					
Раздел 2	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2				-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается написание 1 и 2 варианты работы, а также чтение первого и второго вариантов работ других студентов группы, а кроме того - 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

Вопросы к зачету:

1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств. Статья Густава Шпета «Дифференциация постановки театрального представления».
2. Драматург и античный театр.
3. Литературный и площадной театр раннего Возрождения, Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства.
4. Зарождение понятия «государственный заказ» в рамках нормативной эстетики.
5. Театр французского классицизма и Просвещения.
6. Отношения режиссер-автор в системе театра начала XX века
7. Современные отношения «автор-заказчик» в системе театрального предприятия. Западная модель.
8. Современные отношения «автор-режиссер-театр» в системе театрального предприятия. Отечественные модели. Зарубежные модели.
9. Типология авторского заказа в современном отечественном театре.
10. Типы и виды режиссерского анализа пьесы.
11. Действенный анализ пьесы по Г.А. Товстоногову.
12. Предлагаемые обстоятельства. Конфликт.
13. Композиция пьесы. Тема.
14. Особенности режиссерского разбора современной драмы.

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

Основная литература:

1. Берковский, Н.Я. Литература и театр. — М.: Искусство, 1969.
2. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли/ 3-е изд. — М.: Искусство, 1982.
3. Марков, П.А. Московский Художественный театр 1909-1917 годов: Поиски современной трагедии в режиссуре В.И. Немировича-Данченко // Наука о театре: Межвузовский сборник трудов преподавателей и аспирантов. — Л.: ЛГИТМиК, 1975.
4. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2-х т. 1891-1917. — М.: Искусство, 1968.
5. Немирович-Данченко, Вл.И. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Ф.М. Достоевского // Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. — М.: Искусство, 1984.

6. Переписка, А. П. Чехова и К.С. Станиславского // Переписка А.П. Чехова. В 2 т. Том второй. — М.: Художественная литература, 1984.
7. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты. — М.: Искусство, 1990.
8. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. — Л., 1980.
9. Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. — М.: Искусство, 1989.

Дополнительная литература:

1. Васильев, А.А. Беседа со студентами актерского и режиссерского факультета СПАТИ (дек. 1999) // Играем Пушкина. — СПб: Гос. Пушк. театр. центр в СПб, 2001.
2. Фокин, В.В. Беседы о профессии. Репетиции. Составление и литературная запись А.А. Чепурова. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.

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

Студент, освоивший дисциплину «Работа драматурга с режиссером», должен понимать, как происходит на практике процесс постановки пьесы; владеть специальным терминологическим аппаратом режиссера, понимать, что такое режиссерский замысел и каковы пути его практического воплощения, быть готовым использовать полученные знания для решения собственных профессиональных задач.

Для успешного и полного освоения материала дисциплины 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 постоянное соотнесение изучаемых теоретических положений с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами в собственной практике.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЬЕСЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Спетановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/98

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Проектирование пьесы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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 «Проектирование пьесы» представляет собой комплекс лекций и практических занятий. Освоение дисциплины «Проектирование пьесы» взаимосвязано с дисциплиной «Современный спектакль и концепции перформативной культуры».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Киносценарий», «Инновационные технологии в драматургии», «Система интернет-коммуникаций».

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: 5 x 13 нед. = 65 часов.	2	3	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 5 x 14 нед. = 70 часов.	2	3	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 5 x 13 нед. = 65 часов.	2	4	2 / 72	Экзамен
	Всего: 200 час.	6	10	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

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

Тема 1.1. Творчество русскоязычных драматургов (Ивана Вырыпаева, 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», «On. 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 («Июль» Ивана Вырыпаева, «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

«Кислород» Ивана Вырыпаева

«Мы уже здесь» Павла Пряжко

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.

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	16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	6	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	6	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	6	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	7	-	-		-	-	-					
Раздел 3	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 5.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 6	26	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 6.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 6.5	4	-	-		-	-	-					
Раздел 7	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 8	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 9	5	60	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 9.1	2	20	-		-	-	-					
Тема 9.2	2	20	-		-	-	-					
Тема 9.3	1	20	-		-	-	-					
Всего	100	100	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	6			-	-			-	-			-
ВСЕГО	216				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, 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 и письменная работа по анализу выбранной пьесы

2-й семестр - зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях и письменная работа по анализу выбранной пьесы

Вопросы к экзамену:

Раздел 1.

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

и т.д.

Раздел 2.

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

Раздел 3.

1. Роль современной драматургии в постдраматическом театре.
2. Драматург и современный спектакль.
3. Особенности построения современной драмы: Лирический герой и/или рассказчик.

4. Особенности построения современной драмы: взаимодействие со зрителем.
5. Особенности построения современной драмы: принципы построения персонажей.
6. Лирическая драма: современные тенденции.
7. Эпическая драма: современные тенденции.
8. Конфликт в современной драме.
9. Принципы монтажа в современной драме.
10. Понятие жанра в современной драматургии.
11. Акционизм и перформативность в современной драме.
12. Драма-монолог.
13. Современная монодрама.
14. Инсценировка и ремейк.

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

Основная литература:

1. Аникст, А.М. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. — М., 1972. — 643 с.
2. Американская драматургия: новые открытия: Материалы международной научно-практической конференции (25-27 ноября 2011, СПб). — СПб.: СПбГАТИ, 2012. — 96 с.
3. Антология современной французской драматургии: В 2-х т. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.
4. Бабичева, Ю.В. История русской драматургии (Вторая половина 19-начало 20 в.). «Новая драма» в России начала 20 века. — М., 1988. — 286 с.
5. Барт, Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1994. — С. 384-391.
6. Белый, А. Фридрих Ницше. Символизм как миропонимание. — М., 1994. — 324 с.
7. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978. — 416 с.
8. Боймерс, Б., Липовецкий, М. Перформанс насилия: «Новая драма» и границы насилия // Новое Литературное Обозрение. — 2008.
9. Болотян, И.М. Вербатим: метод, стиль, жанр? // Современная российская драма: Сборник статей и материалов международной научной конференции (26-27 сентября 2007г.). — Казань, 2008.
10. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра// Из истории советской науки о театре. 20-е годы. — М., 1988.
11. Громова, М.И. // Русская драматургия конца XX – начала XXI века. — М., 2007. 348с.
12. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М., 2005. — 384 с.
13. Документальный театр. Пьесы / Е. Нарши, О. Дарфи, А. Родионов. — М., 2004. 238с.
14. Дурненков, М.Е. Дискуссия «Тольятти – Москва. Тольяттинская драматургия в контекст российской» //Фестиваль современной пьесы «Новая Драма Тольятти». — Тольятти, 2007.
15. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы 20 века. — М., 1989. — 342 с.
16. Карягин, А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971. — 224 с.
17. Леванов, В.Н. Предисловие // Фестиваль современной пьесы «Новая Драма Тольятти». — Тольятти. 2007.
18. Липовецкий, М. Изживание смерти: Специфика русского постмодернизма // Знамя. — 1995.
19. Мамаладзе, М. Театр катастрофического сознания: о пьесах; философских сказках Вячеслава Дурненкова на фоне театральных мифов вокруг «новой драмы» // Новое Литературное Обозрение. — 2005.

20. Матвиенко, К. «Новая драма» в России: краткий экскурс в недавнее прошлое и эскиз настоящего // Петербургский театральный журнал. — 2008.
21. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства. — М., 1991. — 338 с.
22. Скороход, Н.С. Анализ постдрамы. — 2015. — 83 с.
23. Стопард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы и другие пьесы. — СПб: Азбука-классика, 2007. — 313 с.
24. Журналы «Современная драматургия», «Театр», «Новое литературное обозрение», «Петербургский театральный журнал».

Дополнительная литература:

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

Русская драма:

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

Западная драма:

1. Грегори Берк «Проезд Гагарина»;
2. Лаура Синтия Черняускайте «Скользкая Люче»;
3. Лагарс, Ж.-Л. Всего лишь конец света
4. Кортес, Б.-М. Роберто Зукко.
3. Мариус Ивашквичус «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.

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

«ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ДРАМА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/89

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Документальная драма
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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);

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);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Документальная драма» представляет собой комплекс лекций и практических занятий. Освоение дисциплины «Документальная драма» взаимосвязано с дисциплиной «Современный спектакль и концепции перформативной культуры».

Дисциплина опирается на материал таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Современные драматургические структуры», «Инновационные технологии в драматургии», «Система интернет-коммуникаций».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 28 час.	2	42	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Документальная проза

Тема 1.1. Определение понятия «Документальная проза». Документальная проза конца 19 начала XX века.

Тема 1.2. Левый фронт искусства. Литература факта. ЛЕФ и советский авангардный театр. Сергей Третьяков.

Раздел 2. Технология «Verbatim»

Тема 2.1. Театр ДОС. и английская технология «verbatim». Документальные проекты. Социальный театр. Документальные пьесы 2000-10 гг. «Синий слесарь» М. Дурненкова. «Заполярная правда» Ю. Клавдиева. «Война молдаван за картонную коробку» А. Родионова и др.

Тема 2.2. Вербатим как драматургическая техника. Принципы построения интервью. Этапы создания документальной пьесы: запись, расшифровка, монтаж.

Раздел 3. Групповая и индивидуальная практическая работа

Тема 3.1. Создание документальной пьесы на определенную тему группой авторов. Обсуждение вариантов пьес. Короткий обмен мнениями по поводу каждой пьесы, руководитель семинара подробно анализирует каждую работу.

Тема 3.2. Индивидуально: Выбор темы. Поиск донора. Подготовка к интервью. Интервью. Расшифровка. В группе: Обсуждение расшифрованных интервью. Создание монтажной версии. Читка.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	4	-	-		-	-	-					
Раздел 2	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	3	-	-		-	-	-					
Раздел 3	-	14	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	7	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	7	-		-	-	-					
Всего	14	14	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к практическим занятиям (разработка собственных проектов) и прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

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

Зачет выставляется по итогам работы в семинарских занятиях (учитывается активность и качество разбора пьес/проектов других участников группы) выполнения собственных практических заданий: в группе и индивидуального.

Контрольных вопросов не предусмотрено.

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

Основная литература:

1. Людвинская, В. История русского театра. — М., 2011.
2. История русского драматического театра. От его истоков до конца XX века. Антология. — М., 2011.
3. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра. — СПб, 2011.
4. Русский драматический театр. — М., 2001.
5. История русского советского драматического театра. В 2-х кн. — М., 1984-1987.
6. Спектакли двадцатого века. — М., 2004.
7. Громова, М.И. Драматургия конца XX- начала XXI вв. — М., 2006
8. Вислова, А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков. — М., 2009.
9. Адрианова, Т.О. Театр как социокультурный феномен // Вестник Оренбургского государственного университета №7 (168). Июль 2014.
10. Борис Павлович: Не так страшна цензура, как отсутствие запроса на правду // Интернет-журнал о культуре «Петербургский авангард» от 04.03.2015 http://avangard.rosbalt.ru/texts/2015/03_March/pavlovichBoris.html
11. Гоманюк, Н.А. Социологический потенциал вербатим-театра / Н.А.Гоманюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Т.1. — Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2012.

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. Мамаладзе, М. Мыслящий вслух // Театр. — 2004.
10. 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: 28.04.2016).
2. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.04.2016).
3. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.04.2016).
4. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.04.2016).
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru> (дата обращения: 28.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Документальная драма» 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.

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.

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
«ДРАМАТУРГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА»

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

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Богатырев Всеволод Юрьевич, докт. искусствоведения, доцент

Рецензент:
Третьякова Елена Всеволодовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/91

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Драматургия музыкального театра
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

готовностью 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

Освоение дисциплины «Драматургия музыкального театра» взаимосвязано с дисциплинами «Драматургия кукольного театра» и «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	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 26 час.	2	8	1 / 36	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение. Феномен музыкальной драматургии

Тема 1.1. Музыкальный тематизм.

Тема 1.2. Метроритмические закономерности в музыке.

Тема 1.3. Тембры и фактура в партитуре произведения.

Раздел 2. Рождение и эволюция музыкальной драматургии. От монодии до нововенской школы

Тема 2.1. От монодии к полифонии.

Тема 2.2. Музыкальная форма и драматургия произведения. Рождение сонаты.

Тема 2.3. Музыкальная драматургия в симфоническом творчестве классиков XIX столетия.

Тема 2.4. Симфония, малая форма, опера, балет: общности и различия.

Тема 2.5. Принципы музыкальной драматургии в музыке XX века.

Раздел 3. Драматургия в оперном театре. Драматургия балетного спектакля. Драматургия мюзикла

Тема 3.1. Соединение музыкальных и поэтических текстов в вокальной партии.

Тема 3.2. Соотношение голоса и оркестра в партитуре спектакля.

Тема 3.3. Лейтмотив, музыкальный тематизм и сценическое их воплощение.

Раздел 4. Структура музыкальной партитуры

Тема 4.1. Ария. Её эволюционирование в опере.

Тема 4.2. Речитатив и действие в опере XVII-XVIII столетия.

Тема 4.3. Стихия оркестра: двигатель действия или его комментарий.

Раздел 5. Драматургический метод композитора как основа музыкальной драматургии.

Тема 5.1. Итальянская школа композиции в XVII-XVIII вв.: Рим, Неаполь, Венеция.

Тема 5.2. Французская опера. Ж.-Б. Люлли, Ф. Рамо.

Тема 5.3. Романтическая опера XIX столетия. Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти.

Тема 5.4. Х.-В. Глюк: композитор-драматург-теоретик.

Тема 5.5. Композитор-драматург В.-А. Моцарт.

Тема 5.6. Музыкальная драма Р. Вагнера.

Тема 5.7. Оперный драматург Дж. Верди.

Тема 5.8. Музыка, рождённая словом: А. Даргомыжский, М. Мусоргский.

Тема 5.9. Средства музыкальной драматургии в эстетике веризма: П. Масканьи, Дж. Пуччини.

Раздел 6. Особенности музыкальной драматургии в произведениях XX столетия.

Тема 6.1. Интонационный язык в музыке композиторов XX столетия.

Тема 6.2. Взаимоотношения текста роли и систем интонирования в опере прошлого века.

Тема 6.3. Музыкальная драматургия в операх XX века. А. Берг, Л. Яначек, Б. Бриттен, Д. Шостакович.

Раздел 7. Музыкальная драматургия и эстетика спектакля

Тема 7.1. Возможности синтеза музыкальной и сценической драматургии. в музыкальном театре.

Тема 7.2. Драматургия слышимого и проблема его визуализации: Опера. Балет. Мюзикл.

Раздел 8. Драматургический метод композитора и создание сценической партитуры

Тема 8.1. Принципы соответствия: прямой, контрапунктический, произвольный.

Тема 8.2. Музыкальная драматургия глазами теоретиков театра.

Тема 8.3. Музыкальная драматургия и театральные системы XX века.

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	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1												
Тема 1.2												
Тема 1.3												
Раздел 2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1												
Тема 2.2												
Тема 2.3												
Тема 2.4												
Тема 2.5												
Раздел 3	1	1	-	1	-	-	-	-				-
Тема 3.1												
Тема 3.2												
Тема 3.3												
Раздел 4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1												
Тема 4.2												
Тема 4.3												
Раздел 5	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1												
Тема 5.2												
Тема 5.3												
Тема 5.4												
Тема 5.5												
Тема 5.6												
Тема 5.7												
Тема 5.8												
Тема 5.9												
Раздел 6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.1												
Тема 6.2												
Тема 6.3												
Раздел 7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7.1												
Тема 7.2												
Раздел 8	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 8.1												
Тема 8.2												
Тема 8.3												
Всего	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Рабочим учебным планом предусмотрен зачет по дисциплине «Драматургия музыкального театра». Основанием для зачета является выполнение практического задания. Студенты драматургии создают черновой и окончательных варианты собственных драматических произведений для музыкального театра. Студенты могут выбрать один из трех вариантов: оперное либретто, либретто балетного спектакля или же литературный сценарий мюзикла

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

Основная литература:

1. Аберт, Г.В. А. Моцарт: В 4 т. — М., Музыка, 1987. Т. 1. 554 с.; 1988. Т. 2. 608 с; 1989. Т. 3. 496 с.; 1990. Т. 4.
2. Акулов, Е. Оперная музыка и сценическое действие. — М.: ВТО, 1978.
3. Антарова, К. Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра. 1919—1922. — М.: Сов. печатник, 1939.
4. Ансимов, Г. Лабиринты музыкального театра XX века. — М., 2006.
5. Асафьев, Б. Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музыка, 1971.
6. Асафьев, Б. Об опере. — Л.: Музыка, 1986.
7. Белза, И. Исторические судьбы романтизма и музыка. — М.: Музыка, 1985.
8. Блок, Л. Классический танец: История и современность. — М., Искусство, 1987.
9. Богатырёв, В. Актёр и роль в оперном театре. — СПб, 2008.
10. Бузони, Ф. Эскиз новой эстетики музыкального искусства. — СПб, 1912.
11. Бюкен, Э. Героический стиль в опере. — М.: Музгиз, 1936.
12. Бюкен, Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. — М.: Музгиз, 1934.
13. Берни, Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770 г. по Франции и Италии. — Л.: Музгиз, 1961.
14. Вагнер, Р. Моя жизнь. Мемуары. Письма. Дневники: В 4 т. — СПб.: Грядущий день, 1911. Т. 1. 232 с.; Т. 2. 229 с.; 1912. Т. 3. 301 с.; Т. 4.
15. Ванслов, В. Опера и её сценическое воплощение. — М., ВТО, 1963.
16. Верди, Дж. Избранные письма. — Л.: Музыка, 1973.

17. Герцман, Е. Античное музыкальное мышление. — Л.: Музыка, 1986.
18. Глинка, М. Полное собрание сочинений: Литературное наследие и переписка: В 2 т. — М.: Музыка, 1973. Т. 1. 483 с.; 1975. Т. 2.
19. Даргомыжский, А. Избранные письма. — М.: Музгиз, 1952.
20. Данько, Л. Русская и советская музыкальная классика: Вопросы теории музыки и исполнительства. — Л., 1974.
21. Друскин, М. Вопросы музыкальной драматургии. На материале культурного наследия. — М., Музгиз. 1952.
22. Друскин, М. История зарубежной музыки. — М., 1983. Вып. 4: Вторая половина XIX века.
23. Друскин, М. Иоганн Себастьян Бах. — М.: Музыка, 1982.
24. Кириллина, Л. Реформаторские оперы Глюка. — М.: Классика XXI век, 2006.
25. Музыкальные жанры. — М.: Музыка, 1968.
26. Музыкальный театр. Драматургия и жанры. — М.: ГИТИС, 1983.
27. Мусоргский, М. Литературное наследие: Письма, биографические материалы и документы: В 2 т. — М., 1971.
28. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке. — М., 2003.
29. Оперная режиссура. История и современность: Сб. статей и публикаций. — СПб: Музыка, 2000.
30. Пазовский, А. Записки дирижёра. — М.: Сов. композитор, 1968.
31. Покровский, Б. Об оперной режиссуре. — М.: ВТО, 1973.
32. Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие: В 8 вып. — М.: Музыка; Вып. 2. 1987.
33. Роллан, Р. Музыканты наших дней. — М., 1938.
34. Ротбаум, Л. Опера и её сценическое воплощение. — М.: Советский композитор, 1980.
35. Ручьевская, Е. Слово и музыка. — Л., 1960.
36. Ручьевская, Е. Форма и стиль: Сборник научных трудов. — Л., 1990.
37. Современные вопросы музыкознания. — М.: Музыка, 1976.
38. Фрид, Э. М. П. Мусоргский: Проблемы творчества. — Л.: Музыка, 1979.
39. Хохлов, Ю. «Зимний путь» Ф. Шуберта. — М.: Музыка, 1967.
40. Шольц, А. «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. — Л.: Музыка, 1982.
41. Чайковский, М. Жизнь П. И. Чайковского: В 3 т. — М.: Алгоритм, 1997. Т.1.511 с.; Т. 2.
42. Чайковский, П. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка: В 6 т. — М.: Музгиз, 1953. Т. 2. 483 с.; 1957. Т. 3.
43. Ярустовский, Б. Драматургия русской оперной классики. Работа русских композиторов-классиков над русской оперой. — М., Гос. Муз. Изд., 1952.

Дополнительная литература:

1. Брук, П. Блуждающая точка. — М., 1966.
2. Брук, П. Пустое пространство. — М.: Прогресс, 1976.
3. Герцман, Е. Византийское музыкознание. — Л.: Музыка, 1988.
4. Гинзбург, С. Русский музыкальный театр 1700—1835 гг.: Хрестоматия. — Л.—М.: Искусство, 1941.
5. Гительман, Л. Зарубежное актёрское искусство XIX века. Франция. Италия. США. — СПб: СПбГУП, 2002.
6. Гительман, Л. Из истории французской режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976.
7. Гительман, Л. История зарубежного театра. — СПб: СПбГАТИ, 2005.
8. Гликман, И. Мейерхольд и музыкальный театр. — Л.: Сов. композитор, 1989.
9. Горович, Б. Оперный театр. — Л.: Музыка, 1984.
10. Гозенпуд, А. Театр и литература. — СПб: Искусство, 2003.

11. Данько, Л. Комическая опера в XX веке: Очерки. — Л.: Сов. композитор, 1986.
12. Золотницкая, Л. Итальянский оперный театр в России в XVIII—XIX веках: Лекция. — Л.: ЛГК, 1988.
13. История зарубежного театра. — СПб: Искусство, 2005.
14. Келдыш, Ю. очерки и следования по истории русской музыки. — М.: Сов. Композитор, 1978.
15. Кнебель, М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. — М.: ГИТИС, 2005.
16. Косаковский, Д. О методике интонационно-действенного анализа оперной драматургии // Лекция. — Л.: ЛГК, 1982.
17. Ларош, Г. Избранные статьи: В 5 вып. — Л., 1975.
18. Ливанова, Т. Оперная критика в России: В 2 т. — М.: Музыка, 1967.
19. Луцкер, П., Сусидко, И. Итальянская опера XVIII века: В 2 ч. — М.: Музыка, 1998.
20. Марек, Дж. Рихард Штраус. Последний романтик. — М.: Центрполиграф, 2002.
21. Музыка как форма интеллектуальной деятельности. — М.: Наука, 2007.
22. Оссовский, А. Избранные статьи. Воспоминания. — Л.: Советский композитор, 1961.
23. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры. — М.: Музыка, 1988.
24. Рудницкий, К. Режиссёр Мейерхольд. — М.: Наука, 1969.
25. Румянцев, П. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». Последняя оперная постановка Станиславского. — М.: Искусство, 1955.
26. Русский музыкальный театр 1700-1835 гг.: Хрестоматия. — Л.—М.: Искусство, 1941.
27. Соллертинский, И. Избранные статьи о музыке. — Л.—М.: Искусство, 1946.
28. Соллертинский, И. Критические статьи. — Л.: Музгиз, 1963.
29. Слонимский, Ю. О драматургии балета // Музыка и хореография современного балета. — Л.: Музыка, 1974.
30. Тилес, Я. Дирижёр в оперном театре. — Л., 1974.
31. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре. — М.: Радуга, 1984.
32. Фельзенштейн, В., Мельхингер, З. Беседы о музыкальном театре. — М.: Музыка, 1962.

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

1. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2016).
2. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2016).
4. 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 «Драматургия музыкального театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы.

По окончании курса учащийся должен:

- уметь построить несущие конструкции музыкальной драматургии;
- определять принципы взаимодействия зримого и слышимого в спектаклях

музыкального театра разных видов и жанров;

- понимать принципы построения драматургической основы для мюзикла, оперного или балетного либретто.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ДРАМАТУРГИЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Волошина Анна Юрьевна, преподаватель

Рецензент:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/90

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Драматургия кукольного театра
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

Освоение дисциплины «Драматургия кукольного театра» взаимосвязано с дисциплиной «Драматургия музыкального театра». В системе освоения специальных знаний дисциплина «Драматургия театра кукол» дополняет такие профилирующие дисциплины, как «Мастерство драматурга» и «Проектирование пьесы».

Студенты, опираясь на знания, полученные в курсе «Театр кукол», имеют возможность применить их в семинарах по истории театра, а также выбрать тему дипломной работы, связанную как с проблемами театра кукол, так и с бытованием кукольных элементов в сфере других исполнительских искусств.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1.1. Кукла в системе культуры. Кукольный театр: драматургия и зрелище.

Раздел 2. История кукольного театра

Тема 2.1. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами.

Тема 2.2. Театр марионеток

Тема 2.3. Оптико-механические представления

Тема 2.4. Театр теней

Тема 2.5. История театра кукол XX—XIX вв.

Раздел 3. Создание пьесы для театра кукол.

Тема 3.1. Установочный семинар, методологические указания к написанию пьесы.

Тема 3.2. Обсуждение первых вариантов работ студентов

Тема 3.3. Обсуждение вторых вариантов работ

Тема 3.4. Подведение итогов семинара. Анализ типичных и индивидуальных ошибок.

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	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	-	-		-	-	-					
Раздел 3	3	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	3	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	3	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	5	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	5	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к практическим занятиям.

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Происхождение театра кукол. Версии и гипотезы.
2. Театр кукол Востока. Основные виды.
3. Театр кукол и нетрадиционные зрелищные формы с использованием куклы в Античности.
4. Кукольные представления Средневековья. Типы представлений. Театрализация литургического действия.
5. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика.
6. Итальянский Пульчинелло. Герой и комедия.
7. Трагическая комедия или комическая трагедия Панча и Джуди в Англии.
8. Полишинель и Гиньоль во Франции. Традиционная комедия и «новый» герой Лорана Мурге.
9. Петрушка. Легенда и история. XIX век.
10. Театр Петрушки в XX веке.
11. Театр марионеток. Тип представления.
12. Театр марионеток. Репертуар.
13. Кукольная классика: «Фауст» и «Дон Жуан».
14. Театр марионеток XIX века.
15. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».
16. Рождественский театр в Европе. Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка».
17. Украинский «вертеп» и белорусская «батлейка».
18. Оптико-механические представления в Европе XIX века.
19. Теневые представления в Европе.
20. Механический театр и театр автоматов.
21. Из истории кукольной лексики. Этимология, основные понятия. Забытые слова: «фантоши», «пупащи», «тантамарески» и др.
22. Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства», Петроград.
23. Театр Нины и Ивана Ефимовых, Москва.
24. Сергей Владимирович Образцов.
25. ГАЦТК.
26. Театр кукол 20-х годов.
27. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.
28. Фестиваль в Бухаресте (1958 г) и театр кукол 60-х г.
29. Феномен «Уральской зоны» в России.
30. Резо Габриадзе: театр кукол или визуальная поэзия?
31. Формы современного театра кукол.

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

Основная литература:

1. Брагинская, Н.В. «Театр изображений» (о неклассических зрелищных формах в античности) // Театральное пространство: Материалы научной конференции. — М., 1979.
2. Булак, Т.Г. Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. Т. XVI. — Л., 1976.
3. Голдовский, Б. История драматургии театра кукол. — М., 2007.
4. Голдовский, Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков; Кулиш А. Летопись театра кукол в России XIX века (1800—1874). — М., 1994.
5. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы. — М., 2004.
6. Деммени, Е. Призвание — кукольник. — Л., 1986.
7. Деммени, Е. Страницы из жизни. — Л., 1949.
8. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика. — Л., 1977.
9. Клейст, Г. О театре марионеток // Клейст Г. Избранное. — М., 1977.
10. Кулиш, А. Театр кукол в России XIX века. — СПб, 2007.
11. Легенда о докторе Фаусте. — М., 1978.
12. Лотман, Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. — Таллинн, 1992.
13. Мейерхольд, В.Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы. Ч. 1. 1891—1917. — М.: Искусство, 1968.
14. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало XX века. — Л., 1984.
15. Образцов, С. В. Актер с куклой. — М.—Л., 1938.
16. Образцов, С. В. Моя профессия. — М., 1981.
17. Образцов, С. В. Режиссер условного театра. — М., 1941.
18. Симонович-Ефимова, Н. Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
19. Слонимская Ю.Л. Марионетка // Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
20. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. — М., 1983.
21. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918—1932. — М., 1963.
22. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
23. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
24. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

Дополнительная литература:

1. В кукольном театре: Сб. статей. — М., 1972.
2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. — Л., 1979, 1985, 1987.
3. Дмитриевская, М. Театр Резо Габриадзе. — СПб, 2005.
4. Карская, Т. Французский ярмарочный театр. — Л., 1946.
5. Коренберг, Е. Виды представлений театра кукол: Краткий обзор истории театра кукол. — М., 1977.
6. Коренберг, Е. Истоки театра кукол и его основных жанров // Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзерури: История развития и драматургия. — М., 1993.
8. Куклы мира. — М.: Аванта, 2005.
9. Кукольники в Петербурге. — СПб, 1995.

10. Кулиш, А.П. Истоки театральной куклы // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
11. Кулиш, А.П. Петрушка — «лицо неразгаданное, мифическое» (К вопросу о генезисе героя народной уличной кукольной комедии) // В профессиональной школе кукольника. Вып. III. — Л., 1987.
12. Некрылова, А.Ф. Из истории формирования русской народной кукольной комедии «Петрушка» // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
13. Некрылова, А.Ф. От наших дней до Рождества Христова: Вертепный театр // Петербургский театральный журнал. 1993. № 4.
14. Некрылова, А.Ф. Традиционная архитектоника народной кукольной уличной комедии // Международный симпозиум историков и теоретиков театра кукол (Москва, 6—9 декабря 1983 г.). — М., 1984.
15. Перетц, В. Кукольный театр на Руси: Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн. 1. — СПб, 1895.
16. Погоняйло, А.Г. Философия заводной игрушки или апология механицизма. — СПб, 1998.
17. Стендаль. Рим. Неаполь и Флоренция // Стендаль. Собр. соч. В 15 т. Т. 9. — М., 1959.
18. Театр кукол зарубежных стран. — Л.—М., 1959.
19. Федотов, А. Из истории кукольного театра. — М., 1937.
20. Фрейденберг, О. М. Семантика постройки кукольного театра // Фрейденберг О. М. Миф и театр. — М., 1988.
21. Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
22. Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
23. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1980.

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

1. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/pages/sites/dram/> (дата обращения: 28.09.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.09.2016).
3. 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

Одним из важнейших моментов освоения дисциплины «Драматургия кукольного театра» является создание студентом собственного драматургического произведения для театра кукол. Первый вариант оригинального сочинения должен быть отправлен педагогу не позднее, чем за одну неделю до проведения семинарского занятия. Далее на занятиях происходит обсуждение первого варианта работы в группе. Основываясь на замечаниях и предложениях своих коллег и педагога, студент улучшает свое сочинение и к концу семестра представляет второй, улучшенный вариант пьесы, который также обсуждается в семинаре.

Также для успешного и полного освоения дисциплины «Драматургия кукольного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению предложенной для самостоятельной подготовки литературы.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КИНОСЦЕНАРИЙ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/94

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Киносценарий
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-3);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Киносценарий» взаимосвязано с дисциплинами «Современное кино и видео», «Инновационные технологии в драматургии».

Выполняя задания в семинаре, студенты используют знания и навыки, приобретенные на других лекциях и семинарах. Среди них: литературная стилистика, анализ пьесы и спектакля, основы режиссуры, практики и др.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Специфика экранных искусств

Тема 1.1. Связь и различие театральной и кинематографической драматургии.

Тема 1.2. Хорошо сделанный сценарий: кино- и телевизионный форматы.

Тема 1.3. Сюжет: основной драматический вопрос, трехактная структура, основные поворотные пункты.

Раздел 2. Обсуждение первых вариантов сценария.

Тема 2.1. Практическое освоение понятий «сюжет», «композиция», «конфликт», «поворотный пункт», «жанр» в кинодраматургии.

Раздел 3. Способы презентации сценария.

Тема 3.1. Основные способы представление кино и телесценария: логлайн, тритмент, название, заявка, синопсис, поэпизодный план.

Раздел 4. Обсуждение окончательных вариантов сценария и его презентации.

Тема 4.1. Презентация окончательных вариантов сценария. Занятия в семинаре выявляют качественное улучшение сюжетной стороны сценария, и далее делается акцент на таких понятиях как сцена и диалог, персонажи: протагонист, антагонист, промежуточный персонаж и др.

Тема 4.2. Различные способы представления сценарной идеи или сценария. Вопросы жанров и форматов, существующих на сегодняшний день в кино- и телеиндустрии.

Тема 4.3. Анализ типичных и индивидуальных ошибок.

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	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	1	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	7	-		-	-	-					
Раздел 3	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	2	-		-	-	-					
Раздел 4	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 4.3	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка 2-х вариантов сценария.

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

Зачет по дисциплине «Киносценарий» выставляется по совокупным результатам работы студента на семинарских занятиях, а также представленным им практическим работам:

- полнометражный сценарий игрового фильма;
- полнометражный сценарий игрового фильма, второй вариант;
- презентация сценарной идеи: логлайн, тритмент, заявка.

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

Основная литература:

1. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М.: Айрис Пресс, 2004.
2. Вайсфельд, И. О сущности кинодраматургии. — М.: Советский писатель, 1981.
3. Вертов, Дзига. Киноглаз – это первая киновещь // Вертов, Дзига. Из наследия: в 2 т. — М.: Эйзенштейн-центр, 2004. — С. 58-59.
4. Воглер, К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
5. Как мы работаем над сценариями. Сб. статей. — М.: Кинофотоиздат, 1936.
6. Клер, Р. Сценарии и комментарии. — М.: Искусство, 1969.
7. Ковалова, А.О. Сценарий в русском кино 1910-20-х гг.: К истории вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2013. - Вып. 3. — С. 33-46.
8. Копылова, Р.Д. Телезрелище и театр // Взаимосвязи: Театр в контексте культуры: сборник научных трудов / Редкол. С.К. Бушуева, Л.С. Овэс, Н.А. Таршис, предисл. С.К. Бушуевой. — Л., 1991. — С.47-58.
9. Крючечников, Н. Композиция фильма. — М.: Искусство, 1960.
10. Кушнирович, М.А. Русский сценарий – Детство... Отрочество... Юность // Экранные искусства и литература. Немое кино. — М.: Наука, 1991. — С.130-155.
11. Индик, У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
12. Лоусон, Д. Теория и практика создания пьесы и сценария. — М., 1960.
13. Макки, Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
14. Мильчин, А. Методика редактирования текста. — М.: Логос, 2011.
15. Михальченко, С. Азбука киносценария: Пособие для будущего кинодраматурга. — М.: ВГИК, 2009.
16. Нехорошев, Л. Драматургия фильма. — М.: ВГИК, 2009.
17. Сегер, Л. Как хороший сценарий сделать великим. — М.: ВГИК, 2006.
18. Чирков, А. Очерки драматургии фильма. — М.: Госкиноиздат, 1939.

19. Фрумкин, Г. Сценарное мастерство: Учебное пособие. — М.: Академический Проект, 2008.
20. Эйзенштейн, С.М. О форме сценария // Сергей Эйзенштейн. Избр. произв.: в 6 т. Т. 2. — М.: Искусство, 1964. — С. 297-299.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соб.соч.: В 4 т. — М.: Мысль, 1984. — С. 645-680.
2. Белова, Л.И. Сквозь время: Очерки истории советской кинодраматургии. — М.: Искусство, 1978.
3. Бергман И. Жестокий мир кино. — М.: Вагриус, 2006.
4. Бергман, И. Бергман о Бергмане. — М.: Радуга, 1985.
5. Вопросы истории и теории кино. — М.: ВГИК, 1965.
6. Вопросы кинодраматургии: Сб. статей. — М.: Искусство, 1956. Вып. 2.
7. Гребнев, А. Записки последнего сценариста. — М.: Алгоритм, 2000.
8. Кэмпбелл, Д. Тысячеликий герой. — СПб: Питер, 2016.
9. Мартыанова, И.А. На пути к фильму (Киносценарий и черновик) // Медиалингвистика. — 2016. — С. 82-91.
10. Митта, А. Кино между адом и раем. — М.: Астрель, ВКТ, 2014.
11. Пропп, В. Морфология волшебной сказки. — М.: Лабиринт, 2006.
12. Роднянский, А. Выходит продюсер. — М: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
13. Шкловский В. За 40 лет. — М., 1965.

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

1. Информационный портал «Сценарист.ру». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.screenwriter.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
2. Собрание сценариев и книг по кинодраматургии «Библиотека сценариста». [Электронный ресурс]. URL: <http://4screenwriter.wordpress.com/> (дата обращения: 15.09.2016).
3. Культурно-образовательный проект «Центр документального кино». [Электронный ресурс]. URL: <http://cdkino.ru> (дата обращения: 15.09.2016).
4. Информационный портал «Рускино». [Электронный ресурс]. URL: <https://ruskino.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Киносценарий» 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 постоянное соотнесение изучаемых теоретических аспектов кинодраматургии с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами при подготовке и работе в семинаре.

В рамках семинарских занятий студенты под руководством и по заданию преподавателя создают и обсуждают индивидуальные творческие проекты.

На вводном занятии студенты получают задание на написание сценария полнометражного игрового фильма по определенным критериям, первые варианты сценариев представляются по ходу семинарских занятий.

Подготовка к семинарскому занятию предусматривает обязательное предварительное знакомство всех участников с письменной работой. Текст работы должен быть печатным, с полями для вопросов и замечаний педагога и коллег, минимум в трех экземплярах: для

руководителя и остальных участников группы. Автор имеет право на краткое вступительное слово и обязан ответить на вопросы товарищей. Вопросы не должны носить характер выступлений. Объем письменных работ зависит от характера заданий.

В ходе семинарского занятия обсуждается представленная письменная работа и перспективы ее улучшения в процессе доработки. Практика обсуждения каждой работы в рамках семинара помогает учащимся соотнести собственное произведение с законами драмы и современными формами кино и, используя знания и навыки, полученные в рамках занятий по истории и теории театра и драмы, усовершенствовать индивидуальный творческий стиль, овладеть необходимым уровнем профессионализма. Кроме того, обсуждая работы друг друга, студенты вырабатывают критерии и приобретают навыки обоснованного критического суждения о сценаристике.

В конце семестра студенты представляют улучшенный вариант сценария, а также три варианта его возможного представления: логлайн, тритмент, синопсис, поэпизодный план). При обсуждении второго (как правило, окончательного) варианта работы педагог и все участники семинара обращают особое внимание на желание и умение автора сделать собственный замысел более убедительным, выразительным и понятным для читателя и зрителя.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНАРИЙ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФИЛЬМА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/109

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование и документирование спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Сценарий телевизионного фильма
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-3);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Сценарий телевизионного фильма» взаимосвязано с дисциплинами «Современное кино и видео», «Инновационные технологии в драматургии».

Дисциплина включает ряд лекций и практических занятий. Выполняя практические задания, студенты используют знания и навыки, приобретенные на других лекциях и семинарах. Среди них: литературная стилистика, анализ пьесы и спектакля, основы режиссуры, практики и др.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Специфика экранных искусств

Тема 1.1. Связь и различие театральной и кинематографической драматургии.

Тема 1.2. Хорошо сделанный сценарий: кино- и телевизионный форматы.

Тема 1.3. Сюжет: основной драматический вопрос, трехактная структура, основные поворотные пункты.

Раздел 2. Обсуждение первых вариантов сценария.

Тема 2.1. Практическое освоение понятий «сюжет», «композиция», «конфликт», «поворотный пункт», «жанр» в кинодраматургии.

Раздел 3. Способы презентации сценария.

Тема 3.1. Основные способы представление кино и телесценария: логлайн, тритмент, название, заявка, синопсис, поэпизодный план.

Раздел 4. Обсуждение окончательных вариантов сценария и его презентации.

Тема 4.1. Презентация окончательных вариантов сценария. Занятия в семинаре выявляют качественное улучшение сюжетной стороны сценария, и далее делается акцент на таких понятиях как сцена и диалог, персонажи: протагонист, антагонист, промежуточный персонаж и др.

Тема 4.2. Различные способы представления сценарной идеи или сценария. Вопросы жанров и форматов, существующих на сегодняшний день в кино- и телеиндустрии.

Тема 4.3. Анализ типичных и индивидуальных ошибок.

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	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	1	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	7	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	2	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.2	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.3	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	13	13	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка 2-х вариантов сценария.

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

Зачет по дисциплине «Сценарий телевизионного фильма» выставляется по совокупным результатам работы студента на семинарских занятиях, а также представленным им практическим работам:

- сценарий телевизионного фильма;
- сценарий телевизионного фильма, второй вариант.
- презентация сценарной идеи: логлайн, тритмент, заявка.

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

Основная литература:

1. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М.: Айрис Пресс, 2004.
2. Вайсфельд, И. О сущности кинодраматургии. — М.: Советский писатель, 1981.
3. Вертов, Д. Киноглаз – это первая киновещь. — М.: Эйзенштейн-центр, 2004.
4. Воглер, К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
5. Как мы работаем над сценариями. Сб. статей. — М.: Кинофотоиздат, 1936.
6. Клер, Р. Сценарии и комментарии. — М.: Искусство, 1969.
7. Ковалова, А.О. Сценарий в русском кино 1910-20-х гг.: К истории вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2013.
8. Копылова, Р.Д. Телезрелище и театр // Взаимосвязи: Театр в контексте культуры: сборник научных трудов / Редкол. С.К. Бушуева, Л.С. Овэс, Н.А. Таршис, предисл. С.К. Бушуевой. — Л., 1991.
9. Крючечников, Н. Композиция фильма. — М.: Искусство, 1960.
10. Кушников, М.А. Русский сценарий – Детство... Отрочество... Юность // Экранные искусства и литература. Немое кино. — М.: Наука, 1991.
11. Индик, У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
12. Лоусон, Д. Теория и практика создания пьесы и сценария. — М., 1960.
13. Макки, Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
14. Мильчин, А. Методика редактирования текста. — М.: Логос, 2011.
15. Михальченко, С. Азбука киносценария: Пособие для будущего кинодраматурга. — М.: ВГИК, 2009.
16. Нехорошев, Л. Драматургия фильма. — М.: ВГИК, 2009.
17. Сегер, Л. Как хороший сценарий сделать великим. — М.: ВГИК, 2006.
18. Чирков, А. Очерки драматургии фильма. — М.: Госкиноиздат, 1939.

19. Фрумкин, Г. Сценарное мастерство: Учебное пособие. — М.: Академический Проект, 2008.
20. Эйзенштейн, С.М. О форме сценария // Сергей Эйзенштейн. Избр. произв.: в 6 т. Т. 2. — М.: Искусство, 1964

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соб.соч.: В 4 т. — М.: Мысль, 1984.
2. Белова, Л.И. Сквозь время: Очерки истории советской кинодраматургии. — М.: Искусство, 1978.
3. Бергман И. Жестокий мир кино. — М.: Вагриус, 2006.
4. Бергман, И. Бергман о Бергмане. — М.: Радуга, 1985.
5. Вопросы истории и теории кино. — М.: ВГИК, 1965.
6. Вопросы кинодраматургии: Сб. статей. — М.: Искусство, 1956.
7. Гребнев, А. Записки последнего сценариста. — М.: Алгоритм, 2000.
8. Кэмпбелл, Д. Тысячеликий герой. — СПб: Питер, 2016.
9. Мартыанова, И.А. На пути к фильму (Киносценарий и черновик) // Медиалингвистика. — 2016.
10. Митта, А. Кино между адом и раем. — М.: Астрель, ВКТ, 2014.
11. Пропп, В. Морфология волшебной сказки. — М.: Лабиринт, 2006.
12. Роднянский А. Выходит продюсер. — М: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
13. Шкловский В. За 40 лет. — М., 1965.

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

1. Информационный портал «Сценарист.ру». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.screenwriter.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).
2. Собрание сценариев и книг по кинодраматургии «Библиотека сценариста». [Электронный ресурс]. URL: <http://4screenwriter.wordpress.com/> (дата обращения: 15.09.2016).
3. Культурно-образовательный проект «Центр документального кино». [Электронный ресурс]. URL: <http://cdkino.ru> (дата обращения: 15.09.2016).
4. Информационный портал «Рускино». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ruskino.ru/> (дата обращения: 15.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценарий телевизионного фильма» 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 постоянное соотнесение изучаемых теоретических аспектов кинодраматургии с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами при подготовке и работе в семинаре.

В рамках семинарских занятий студенты под руководством и по заданию преподавателя создают и обсуждают индивидуальные творческие проекты.

На вводном занятии студенты получают задание на написание сценария телевизионного фильма по определенным критериям, первые варианты сценариев представляются по ходу семинарских занятий.

Подготовка к семинарскому занятию предусматривает обязательное предварительное знакомство всех участников с письменной работой. Текст работы должен быть печатным, с полями для вопросов и замечаний педагога и коллег, минимум в трех экземплярах: для руководителя и остальных участников группы. Автор имеет право на краткое вступительное

слово и обязан ответить на вопросы товарищей. Вопросы не должны носить характер выступлений. Объем письменных работ зависит от характера заданий.

В ходе семинарского занятия обсуждается представленная письменная работа и перспективы ее улучшения в процессе доработки. Практика обсуждения каждой работы в рамках семинара помогает учащимся соотнести собственное произведение с законами драмы и современными формами кино и, используя знания и навыки, полученные в рамках занятий по истории и теории театра и драмы, усовершенствовать индивидуальный творческий стиль, овладеть необходимым уровнем профессионализма. Кроме того, обсуждая работы друг друга, студенты вырабатывают критерии и приобретают навыки обоснованного критического суждения о сценаристике.

В конце семестра студенты представляют улучшенный вариант сценария, а также три варианта его возможного представления: логлайн, тритмент, синопсис, поэпизодный план). При обсуждении второго (как правило, окончательного) варианта работы педагог и все участники семинара обращают особое внимание на желание и умение автора сделать собственный замысел более убедительным, выразительным и понятным для читателя и зрителя.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«PR-технологии и реклама»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Троилин Игорь Викторович, доцент

Рецензент:
Сазонова Людмила Александровна, канд. экон. наук, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/88

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	PR-технологии и реклама
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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 (ОПУ-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

Освоение дисциплины «PR-технологии и реклама» взаимосвязано с дисциплиной «Современный спектакль и концепции перформативной культуры».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Современное кино и видео» «Инновационные технологии в драматургии», «Система интернет-коммуникаций».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы рекламы

Тема 1.1. История возникновения и развития рекламной деятельности

Истоки рекламной коммуникации. Реклама в античном обществе. Реклама в западноевропейской средневековой культуре. Активизация религиозной рекламы. Новый этап рекламной деятельности в Западной Европе и Североамериканских колониях. Возникновение прессы и ее роль в распространении рекламы. Западноевропейская реклама XIX - начала XX вв. Североамериканская реклама в XIX – начале XX вв.

История рекламы в России (XIV-начало XX веков). Зрелищные формы рекламы в России. Реклама в российских газетах. Фотореклама в начале XX века в России.

Реклама в СССР. Пропагандистская функция советской рекламы.

Тема 1.2. Цели и функции рекламы. Ее роль в системе маркетинговых коммуникаций. Классификация рекламы. Структура рекламной деятельности.

Цели рекламы как формы массовой коммуникации.

Основные функции рекламы: информирование; увещевание; напоминание; позиционирование; удержание покупателей. Роль рекламы в формировании спроса и стимулировании сбыта товаров и услуг. Экономическая, информационная, социально-психологическая и культурная функции рекламы в современном обществе.

Классификация рекламы (в зависимости от типа рекламодателя, по охвату территории, по каналам распространения рекламы, в зависимости от отношения к прибыли, в зависимости от адресата и цели рекламирования).

Структура процесса рекламной коммуникации. Основные этапы рекламной коммуникации. Схема рекламной коммуникации. Участники рекламной коммуникации: характеристики и особенности. Рекламодатель. Рекламное агентство. Изготовитель рекламного продукта. Средства распространения рекламы. Потребитель в рекламе.

Тема 1.3. Социально-психологические основы рекламы. Реклама и ценности.

Роль психических процессов в формировании рекламных образов. Психология мотивации в рекламе. Психографический анализ. Психотехнология рекламных средств с обратной связью. Реклама как искусство продвижения ценностей. Понятие рекламного продукта. Психология света, цвета и формы в рекламе. Миф как социально-психологический феномен рекламы. Деонтологические документы в рекламной деятельности. Деструктивные эффекты рекламной деятельности. Манипулятивный характер рекламы: вопросы этики и права.

Тема 1.4. Создание рекламы. Контент и дизайн. Основные элементы рекламных средств.

Функциональные и структурные особенности рекламного сообщения. Композиция рекламного сообщения. Вербальная и невербальная составляющая рекламного сообщения. Знаки и символы в рекламе. Виды товарных знаков. Соотношение текста и иллюстрации в рекламном сообщении. Структура и принципы создания рекламного текста.

Понятие слогана и его функции. Рекламный заголовок.

Реклама в электронных средствах массовой информации. Особенности рекламных сообщений в Интернете. Понятие о мобильном маркетинге. Интерактивные технологии в рекламе.

Тема 1.5. Основы рекламного менеджмента. Коммуникационные цели. Медиапланирование. Тактика планирования и проведения рекламной кампании.

Рекламная служба в организации. Особенности рекламного менеджмента в СМИ. Роль, структура и функции рекламных агентств. Классификация коммуникационных целей. Понятие рекламной стратегии. Базовая информация для разработки рекламной стратегии. Факторы, влияющие на выбор творческой рекламной стратегии. Особенности планирования

рекламной деятельности. Медиапланирование и его основные параметры. Методы формирования рекламного бюджета. Тактика проведения рекламной кампании.

Тема 1.6. Основные направления рекламной деятельности. Промышленная, коммерческая, социальная и политическая реклама.

Основные виды рекламы: промышленная, коммерческая, политическая, социальная. Понятие товара в рекламе (реальные и воображаемые характеристики товаров; осязаемые и неосязаемые характеристики товаров). Товарная реклама. Имиджевая реклама. Корпоративная (престижная) реклама. Деловая (или бизнес-реклама). Реклама для массового потребителя (потребительская реклама). Характерные черты коммерческой и некоммерческой рекламы. Социальная реклама. Политическая реклама и особенности ее правового регулирования.

Понятие торговой марки. Классификация торговых марок. Особенности рекламы торговой марки.

Тема 1.7. Особенности различных каналов распространения рекламы: пресса, телевидение, интернет, радио, мобильная связь, наружная реклама.

Общенациональные и региональные газеты. Типология современной отечественной периодики. Наценки и скидки при продаже газетных и журнальных площадей.

Телевидение как средство рекламы. Способы распространения телевизионного сигнала. Жанры телевизионной рекламы. Система рейтингов на телевидении. Телевизионные сети. Телевещание в Интернете.

Радио как средство распространения рекламы. Ограничения и недостатки радиорекламы. Продажа эфирного времени. Радиовещание в Интернете.

Виды рекламы в Интернете. Контекстная и баннерная реклама. Реклама в социальных сетях. Маркетинг прямого отклика.

Мобильный маркетинг. SMS-сообщения как рекламоноситель.

Раздел 2. Основы связей с общественностью

Тема 2.1. Связи с общественностью в системе массовых коммуникаций. Информационная, управленческая, регулятивная и другие функции PR.

Роль и значение связей с общественностью в современном мире. PR в системе массовых коммуникаций. Определение понятия «Интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК). Основные компоненты системы ИМК: реклама, публичные relations (PR), стимулирование сбыта (sales promotion) и прямые продажи (direct sale). Место PR в системе ИМК. Отличительные особенности PR: преимущества и недостатки. ATL (прямая реклама) и BTL как разные пути продвижения и сбыта товара. PR как часть BTL. Основные отличия PR и рекламы. Информационная, управленческая, регулятивная и другие функции PR.

Тема 2.2. Содержание связей с общественностью в различных сферах деятельности. Специфика PR в бизнесе, коммерции, политике, общественных организациях.

Консалтинг в сфере связей с общественностью. Деятельность связей с общественностью коммерческой фирмы. Специфика использования основных методов PR в бизнес-деятельности. Технологии политического консультирования. Политический маркетинг и политическая реклама в деятельности политических партий. Выборы как кульминационный момент политических PR. Связи с общественностью в системе государственных и муниципальных органов. Связи с общественностью в некоммерческом секторе.

Ведущие методы публичных relations (использование СМИ, печатное слово, Интернет, выставки и ярмарки, устная речь и так далее). Палитра специализаций в рамках PR. Проблемы правового и этического регулирования связей с общественностью в России.

Тема 2.3. Основные методы и формы работы по созданию и продвижению имиджа. Выставки, ярмарки, презентации, спонсорство, благотворительность.

Фирменный стиль как система формальных идентификационных признаков. Конструирование корпоративного имиджа. Планирование корпоративных коммуникаций.

Выставки и ярмарки как инструмент продвижения фирмы. Конгрессно-выставочная деятельность. Структура презентации. Актуальные направления спонсорства: спорт, культура и искусство, образование и наука, профессиональные конференции и семинары. Фандрейзинг: мотивация спонсора и переговорный процесс. Приоритеты, объекты и формы благотворительной деятельности российских компаний. Приемы и методы организаций благотворительных акций.

Тема 2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации. Правовые и этические аспекты. Подготовка и проведение мероприятий для журналистов.

Отношения со СМИ в структуре связей с общественностью. Формы и общие правила взаимодействия со средствами массовой информации в PR-деятельности. Правовое и этическое регулирование взаимодействия PR-специалистов с редакциями средств массовой информации.

Формы взаимодействия со средствами массовой информации в коммерческих связях с общественностью. Работа со средствами массовой информации в рамках политических и правительственных PR.

Подготовка и проведение мероприятий для журналистов: пресс-конференции, брифинги, пресс-туры, подходы к прессе, деловые завтраки, творческие конкурсы, гранты.

Тема 2.5. Управление информацией и конструирование новости.

Виды сообщений в структуре Паблик Рилейшнз. Понятие о PR-тексте. PR-текст среди других текстов современной культуры. Способы конструирования новости в связях с общественностью. Придание дополнительного веса новости. Мифологизация и драматизация новостного потока. Информационное партнерство.

Формирование собственного новостного потока. Информационное пространство региона как управленческий ресурс. Взаимодействие PR-специалиста и журналиста в процессе создания новостей. Приемы комментирования новостей.

Тема 2.6. Задачи и функции отдела по связям с общественностью. Требования к PR-специалисту. Внутрикорпоративные коммуникации и их совершенствование.

Понятие о специальном событии; их признаки и разновидности. Цели организации специальных событий. Методы и формы работы с общественностью в рамках специальных событий. Церемонии открытия. Дни открытых дверей. Конференции. Механизмы корпоративной режиссуры в PR-деятельности. Планирование кампании по созданию паблисита с помощью специальных событий.

Профессии имиджмейкера, спичрайтера, спиндоктора и пресс-секретаря. Организация коммуникативного пространства как одна из задач специалиста по связям с общественностью. Компетенции специалиста в сфере связей с общественностью.

Понятие о внутриорганизационных связях с общественностью (PR как подсистема организации). Средства внутрифирменных коммуникаций. Цели формирования философии фирмы. Миссия и кредо организации. История и мифология фирмы. Герои-основатели, символы и обряды фирмы. Система ценностей и этический кодекс фирмы. Использование методов PR для формирования корпоративной культуры и коммуникаций внутри фирмы.

Тема 2.7. Кризисные коммуникации и управление проблемными ситуациями.

Коммуникационная стратегия организации в условиях кризиса. Виды кризисных ситуаций. Подходы к классификации кризисных ситуаций. Основные характеристики кризиса. Этапы кризиса и проблема управления ситуацией в его условиях. Рекомендации по успешному преодолению кризиса. Использование методов и средств Паблик Рилейшнз в антикризисном управлении. Технологии антикризисной коммуникации. Разработка и осуществление антикризисной PR-программы. Работа со СМИ в условиях кризиса.

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	6,5	6,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	6,5	6,5	-		-	-	-					
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, 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 эссе, посвященного анализу произведения изобразительного искусства из предложенного списка.

Темы для эссе:

1. Социальная реклама в современной России.
2. Роль PR в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.
3. Наружная реклама как элемент городского ландшафта.
4. Принципы, формы и методы взаимодействия PR специалиста с прессой.
5. Интегрированные маркетинговые коммуникации на месте продаж.
6. Основные этапы планирования и проведения PR-кампаний.
7. PR деятельность с внешней аудиторией.
8. Особенности содержания и дизайна рекламы в изданиях для молодежи
9. Музыка в рекламных теле- и радиороликах.
10. PR деятельность с внутренней аудиторией.
11. Преимущества и недостатки электронных СМИ для PR кампаний.
12. Реклама в Интернете: современное состояние и перспективы развития.

13. Роль PR и рекламы в создании брендов.
14. Интегрированные маркетинговые коммуникации в современной культуре.
15. Особенности рекламы культурных мероприятий.
16. Рекламные коммуникации и социальный контроль.
17. Использование мифологии в рекламе.
18. Новые технологии в рекламном бизнесе.
19. Оценки эффективности рекламной деятельности.
20. Медиа-планирование: основные понятия и этапы.
21. Ярмарки и выставки как средство маркетинговых коммуникаций.
22. Реклама как элемент современной массовой культуры.

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

Вопросы к зачету на последнем занятии:

1. Профессиональные требования к специалисту по связям с общественностью: профессионаграмма, должностные инструкции. Стандарты и сертификация.
2. Основы теории коммуникации.
3. Теория и практика массовой информации.
4. Современная медиаструктура России.
5. Теория и практика связей с общественностью.
6. Спонсоринг и фандрайзинг: сущность особенности организации.
7. Особенности организации PR-деятельности в сфере искусства.
8. Бренд как результат PR-деятельности: понятие и типологии.
9. Маркетинговые исследования, их содержание и методы проведения.
10. Пресс-служба: цели деятельности, статус и полномочия, основные функции.
11. Отдел по связям с общественностью: цели деятельности, назначение, оптимальное положение в структуре организации, функции.
12. Психология массовой коммуникации.
13. Спичрайтинг: сущность, основные понятия. Профессионально-личностные характеристики спичрайтера.
14. Рекламная кампания: понятие, основные принципы и этапы планирования.

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

Основная литература:

1. Асеева, Е.Н. Организация рекламной кампании. — М.: Приор Стрикс, 1997.
2. Богданов, Е.Н., Зызыкин, В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз»: Учебное пособие для студентов вузов. — 2-е изд. — СПб: Питер, 2004.
3. Геращенко, Л.Л. Мифология рекламы. — Минск: Диаграмма, 2006.
4. Гринберг, Т.Э., Петрушко, М.В. Реклама: культурный контекст. — М.: РИП-холдинг, 2004.
5. Матанцев, А.Н. Эффективность рекламы: Учебное пособие. — М.: Финпресс, 2007. — 346 с.
6. Рассел, Т. Рекламные процедуры Клеппнера. — СПб: Питер, 2003.
7. Хапенков, В.Н., Сагинова, О.В., Федюнин, Д.В. Организация рекламной деятельности. — М.: Академия, 2006.
8. Ян, В. Проведение рекламных кампаний: Стратегия. Структура. Носители. — М.: Вершина, 2004.

Дополнительная литература:

1. Джонс, Д.Ф. Мифы, небылицы и факты о рекламе: Анализ 28 самых живучих мифов. — М.: Омега-Л, 2006.
2. Гарфильд, Б. Десять заповедей рекламы. — СПб: Питер, 2006.
3. Гуккаев, В.Б. Изготовление и распространение рекламы. Правовые основы, учет, налогообложение. — М.: Вершина, 2004.
4. Джоэл, Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика. — М.: Вильямс, 2003.
5. Макашина, Л.П. Русская реклама. Отечественная практика (1703-1918). — Екатеринбург, 1995.
6. Панкратов, Ф.Г., Баженов, Ю.К., Шахурин, В.Г. Основы рекламы. — М.: Издательский дом Дашков и К, 2006.
7. Сэндидж, Ч., Фрайбургер, В., Ротцолл, К. Реклама. Теория и практика. — М.: Прогресс, 1989.

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

1. Public.Ru: мониторинг СМИ, обзор прессы, анализ СМИ – пресса, информагентства, ТВ и радио. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.public.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. PR-портал Sovetnik.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.public.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «PR-технологии и реклама» 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 постоянное соотношение изучаемых теоретических положений рекламной деятельности, PR-технологий с конкретными практическими задачами, встающими перед студентами в собственной практике.

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

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

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

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

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЕКТА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры:

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом:

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/96

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Основы продюсирования театрального проекта
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы продюсирования театрального проекта» является важным элементом в подготовке студентов к взаимодействию с другими участниками реализации проекта.

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	I семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы и их содержание

Тема 1. Направления художественно-творческой деятельности. Проекты в области сценического искусства. Образование, опыт деятельности продюсера как мотивация выбора определенного направления художественно-творческой деятельности..

Тема 2. Виды театрального дела и виды театрального искусства. Репертуарный театр. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера. Продюсерство и менеджмент. Специфические проекты в репертуарных театрах различных видов искусств.

Тема 3. Продюсерский театр. Репертуар как последовательное продвижение одиночных театральных проектов одним юридическим лицом. Продюсер проекта, продюсер театра.

Тема 4. Театральные фестивали. Фестиваль как проект. Продюсерство в этой сфере.

Тема 5. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.

Тема 6. Художественная концепция и миссия проекта. Цели и задачи проекта.

Тема 7. Организационная структура проекта. Состав участников проекта (команда: авторы, исполнители, включая режиссера, художников, балетмейстера, музыкального руководителя и т. д.; постановочная часть; менеджмент; волонтеры).

Тема 8. Место проведения проекта (площадка или площадки). Репетиционные базы. Складирование имущества проекта.

Тема 9. Маркетинг проекта. Анализ потребителей проекта. Анализ услуг и товаров проекта. Разработка рекламной стратегии проекта и ценовой политики.

Тема 10. Финансовый план проекта (смета расходов и доходов). План фандрейзинговой кампании. Состав партнеров в реализации проекта (спонсоры разных направлений, инвесторы, благотворители, органы государственной власти или местного самоуправления, транспортные и гостиничные структуры и др.).

Тема 11. Календарный план проекта. Необходимые условия для начала реализации проекта. Этапы реализации. Организационный план, логистика проекта.

Тема 12. Меры, обеспечивающие безопасность участников и зрителей мероприятий в ходе реализации проекта. План рисков в коммерческом проекте.

Тема 13. Система контроля за ходом подготовки и реализации проекта. Виды и методы контроля. Средства и формы контроля работы над проектом. Методы корректировки и реализация результатов контроля проекта.

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	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 9	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 10	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 11	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 12	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 13	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к промежуточной аттестации в форме зачета.

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

Вопросы к зачету:

1. Проекты в области сценического искусства.
2. Мотивации продюсера при выборе определенного направления художественно-творческой деятельности.
3. Проектная деятельность в репертуарном театре, степень самостоятельности продюсера.
4. Продюсерский театр.
5. Продюсер проекта, продюсер театра.
6. Фестиваль как проект, продюсерство в этой сфере.
7. Проекты социальной направленности в области сценических искусств.
8. Художественная концепция и миссия проекта.
9. Состав участников проекта.
10. Материальная база проекта.
11. Целевая аудитория проекта.
12. Финансовый план проекта.
13. Календарный план проекта.
14. План рисков в коммерческом проекте.
15. Меры безопасности.

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

Основная литература:

1. Грей, К.Ф., Ларсон, Э.У. Управление проектами: Учебник. — М.: Дело и Сервис, 2007. — 608 с.
2. Кэмпбелл, К. Управление проектом на одной странице. — М.: ИД «Вильямс», 2009. — 160 с.
3. Мазур, И.И., Шапиро, В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 с.

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

Дополнительная литература:

1. Берк, Р. Управление проектами лидерства: создание творческих коллективов. — М.: Берк, 2007. — 377 с.

2. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и проектный менеджмент в искусстве (на примерах личного опыта и дееспособных проектах автора). — М.: НАМ-ИЗДАТ, 2001. — 128 с.

3. Карпентер, Д. Управление проектами в библиотеках, архивах и музеях; работа с правительством и другими внешними партнерами. — М.: ИД «Chandos», 2010. — 226 с.

4. Марков, А.П., Бирженюк, Г.М. Основы социокультурного проектирования. — СПб: СПбГУП, 1998. — 364 с.

4. Персе, Дж. Голливуд: секреты успеха управления проектами. — 2008. — 336 с.

5. Смелянский, Д.Я. Авантюрист поневоле, или Беседы о том, как я стал продюсером. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2010. — 268 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 14.04.2015).

2. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения: 14.04.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы продюсирования театрального проекта» в самостоятельной работе магистранту следует уделить особое внимание изучению литературы и выполнению разовых заданий к практическим занятиям.

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

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

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

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Троилин Игорь Викторович, доцент

Рецензент:

Булышева Елена Владимировна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/102

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современная литература
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современная литература» взаимосвязано с дисциплинами «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры», «Инновационные технологии в драматургии».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Проблемы современного литературного процесса

Тема 1.1. Особенности литературного процесса эпохи перестройки (1985-1991) и постсоветского периода (с 1992 г.).

Социально-исторические и культурные предпосылки определения границ периода. Поиски новых направлений в литературе, формирование нового художественного сознания. Жанровое своеобразие литературы конца XX в. Влияние рынка на литературный процесс 90-х гг. (бурное развитие массовой литературы). Новые тенденции в литературном процессе первого десятилетия XXI в. Появление новых имен.

Тема 1.2. Литературные журналы 1980-90-х гг.

Культурно-историческая ориентация, литературная политика. Появление новой плеяды литературных критиков. «Традиционное» и «авангардное» в современной литературе: теоретические и историко-литературные аспекты проблемы.

Раздел 2 Феномен литературного постмодернизма

Тема 2.1. Споры о постмодернизме.

Проблема идентификации литературы отечественного постмодернизма. Своеобразие русского литературного постмодернизма. Поэтика русского постмодернизма.

Тема 2.2. Версии русского постмодернизма.

А. Битов, В. Сорокин, Ю. Мамлеев, Т. Толстая, В. Пьецух, В. Пелевин и др. Соц-арт и концептуализм в поэзии Д. Пригова, И. Иртеньева, Т. Кибирова и Л. Рубинштейна. Поэты-метареалисты И. Жданов, А. Еременко, А. Парщиков, О. Седакова, Е. Шварц и др.

Раздел 3. Классические традиции в литературе конца XX - начала XXI вв.

Тема 3.1. Судьбы реалистической традиции в прозе второй половины 1980-х - 1990-х гг.

Неонатурализм конца 80-х гг.: традиции "физиологического" очерка в произведениях С. Каледина, Л. Габышева. Проблема реалистического романа конца XX в.: Г. Владимов, В. Маканин и др. Творчество В. Астафьева конца XX в. Поиски синтеза реализма и постмодернизма в литературе конца XX - начала XXI вв.: творчество М. Кураева, О. Ермакова, П. Крусанова и др. Интеллектуальный роман А. Мелихова. Гендерная проблематика в прозе Л. Улицкой. Синтез рубежа веков в контексте традиции 1920-30-х гг.

Тема 3.2. Новый реализм XXI в.

3. Прилепин, А. Иванов и др. Эстетика и поэтика позднего Бродского: соединение классической и модернистской традиций русской поэзии, особенности поэтического языка, лирический герой и основные мотивы поэзии 1980 - 90-х гг. Религиозно-философская поэзия: Ю. Кублановский, С. Кекова, О. Николаева и др. Новые поэты рубежа XX – XXI вв.: М. Амелин, Д. Быков, Б. Рыжий, М. Степанова и др.

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	3	3	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1,5	1,5	-		-	-	-					
Тема 1.2	1,5	1,5	-		-	-	-					
Раздел 2	5	5	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 2.1	2,5	2,5	-		-	-	-					
Тема 2.2	2,5	2,5	-		-	-	-					
Раздел 3	5	5	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	2,5	2,5	-		-	-	-					
Тема 3.2	2,5	2,5	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Вопросы к зачету:

1. Проблемы реализма в литературе конца XX в. Рассказы и повести В.Астафьева конца 1980-90-х гг.
2. Роман Г.Владимова «Генерал и его армия». Споры вокруг романа.
3. Неонатурализм конца 1980-1990-х гг. Повести С.Каледина и Л.Габышева.
4. Отечественная история в прозе последних десятилетий XX в. Творчество А.Азольского.
5. Историко-детективная проза конца XX в.
6. Проблема утопии и антиутопии в русской прозе конца XX – начала XXI вв.
7. Особенности русского литературного постмодернизма.
8. Поэзия И. Бродского 1980-90-х гг.
9. Поэзия соц-арта и концептуализма.
10. Особенности прозы В. Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
11. Проза А.Битова в контексте отечественного постмодернизма.
12. Поэты-метареалисты.
13. Поэты неоавангарда.
14. Творчество В. Пелевина.
15. Религиозно-философская поэзия конца XX века.
16. «Женская проза» рубежа XX-XXI вв. Проза Л. Петрушевской.
17. Проза Т. Толстой.
18. Творчество Л. Улицкой.
19. Проза В. Пьецуха.
20. Интеллектуально - философская тенденция в литературе рубежа XX-XXI вв.
20. Развитие реализма в прозе начала XXI в. З.Прилепин, А.Иванов.
21. Версии постмодернизма в литературе начала XXI в.
22. Поиски синтеза реалистической и нереалистической эстетики на рубеже XX-XXI вв.
23. Особенности поэзии начала XXI в.

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

Основная литература:

1. Русская литература XX века: В 2 тт. Под ред. Л.П. Кременцова. Т.2: 1940-1990-е гг. — М., 2009.
2. Генис, А. Иван Петрович умер: Беседы о новой словесности. — М., 1999.
3. Житинев, А. Новейшая поэзия уже почти существует. Она уже почти литературный факт // Вопросы литературы, 2005, №5.
4. Иванова, Н. Ускользающая современность. Русская литература XX-XXI вв... // Вопросы литературы, 2007, №3.
5. Иванова, Н. Скрытый сюжет. — СПб, 2003.
6. Иванова, Н. Литературный дефолт // Знамя, 2004, № 10.
7. Казначеев, С. Современные русские поэты. — М., 2006.
8. Очерки русской литературы XX в. Кн. 2: 40-90 гг. — М., 1995.
9. Немзер, А. Литературное сегодня: О русской прозе 90-х гг. — М., 1999.
10. Немзер, А. Замечательное десятилетие русской литературы. — М., 2003.
11. Бобринская, Б. Концептуализм. — М., 1994.
12. Скоропанова, И. Русская постмодернистская литература. — М., 2004.
13. Курицын, В. Русский литературный постмодернизм. — М., 2000.
14. Маньковская, И. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
15. Пустовая, В. О современной прозе // Новый мир, 2009 №3.
16. Роднянская, И. Гамбургский ежик в тумане. Кое-что о плохой хорошей литературе // Новый мир, 2001, № 3.
17. Роднянская, И. Движение литературы: в 2 кн. — М., 2006.
18. О современной поэзии – Новый мир, 2010, №1, №10.
19. Холмогорова, О. Соц-арт. — М., 1994.

Дополнительная литература:

1. Богомолов, Н.А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. — М., 2004.
2. Быков Д. Думание мира. — СПб, 2009.
3. Кулаков, В. Поэзия как факт Статьи о стихах. — М., 1999.
4. Палиевский, П. Из выводов XX в. — СПб, 2004.
5. Шайтанов, И. Дело вкуса. Книга о современной поэзии. — М., 2007.
6. Эпштейн, М. Парадоксы новизны. — М., 1988.
7. Эпштейн, М. Постмодернизм в России. — М., 2000.

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

1. Электронная библиотека. [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).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

Требования к уровню освоения содержания курса:

- умение анализировать произведения современных прозаиков, поэтов с точки зрения основных теоретических понятий (метод, жанр, композиция, стиль, и т. д.), определять своеобразие произведения или творчества конкретного автора в современном литературном контексте и в контексте предшествующей литературной традиции;
- иметь представление об основных тенденциях современного литературного процесса;
- умение ориентироваться в современных литературных направлениях, течениях и школах, в их основных литературно-эстетических понятиях и категориях;
- знание текстов важнейших произведений соответствующего периода.

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННОЕ КИНО И ВИДЕО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Непевный Владимир Григорьевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/105

I. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современное кино и видео
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современное кино и видео» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины рабочего учебного плана «Паратеатральные формы культуры XX-XXI вв.».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Экспериментальный кинематограф, поиски киноязыка

Тема 1.1. Ман Рэй и "беспредметный" фильм

Тема 1.2. Фернан Леже, Рене Клер, Дмитрий Кирсанов и "механический" фильм ("Антракт", "Париж уснул", "Механический балет", "Менильмонтан", "Осенние туманы")

Тема 1.3. Александр Алексеев и иллюзии пространства ("Ночь на Лысой горе", рекламные фильмы)

Тема 1.4. Александр Цехановский и первый киноклип ("Гопак", "Пасифик 231")

Тема 1.5. Ален Рене и трансформации времени в киноповествовании, линейность и цикличность ("Хиросима, моя любовь", "В прошлом году в Мариенбаде", "Провидение")

Тема 1.6. Крис Маркер и фотофильм ("Взлетная полоса")

Тема 1.7. Маргарит Дюра и диктат нарративности ("Агата и безостановочное чтение", "Натали Гранже", "Грузовик")

Тема 1.8. Иорген Лет и фильм-пазл ("Совершенный человек", "Добро и зло", "66 сцен из Америки", "Заметки о любви")

Тема 1.9. Норман Макларен и абстрактный фильм (мультифильмы 50х-60х гг)

Тема 1.10. Золтан Хусарик, поэтический авангард ("Элегия")

Тема 1.11. Дэвид Линч и "магнетический" сюрреализм (ранние короткометражки - "Шестерым становится плохо", "Алфавит", "Бабушка")

Тема 1.12. Йонас Мекас, любительский фильм как искусство, кино как дневник ("Потери, потери, потери", "Воспоминания о поездке в Литву", "Сцены из жизни Энди Уорхола", "Уолден")

Тема 1.13. Стивен Двоскин, фильм как провокация ("Возьми меня", "Грязь", "Девушка", "Папа", "Дедушкина груша", "Дорогая Фрэнсис (посвящение)", "Пытаясь поцеловать луну")

Раздел 2. Видеоарт, новая классика

Тема 2.1. Нам Джун Пайк, телевизор как художественный объект, новая иерархия искусств ("Сюита 242", "Видеофильм концерт", "Нам Джун Пайк - жизни тигра")

Тема 2.2. Збигнев Рыбчинский и цифровая реальность, трансформация пространства и времени ("Танго", "Квадрат", "Суп", "Лестница", "Оркестр")

Тема 2.3. Владимир Кобрин и конструирование изображения ("Гомо парадоксум", "Шаги в никуда", "Абсолютно из ничего", "Сон пляшущих человечков", "Третья реальность")

Тема 2.4. Тошио Мацумото, азиатский авангард, экстремальность формы ("Для разбитого правого глаза", "Экстаз", "Метастазы", "Мона Лиза", "Фантом", "Белая дыра", "Энди Уорхол", "Зримое есть пустота", "Загадка", "Соединение", "Соотношение", "Трепетание", "Вещество памяти")

Тема 2.5. Билл Виола, видеоарт как каталог ("Перемещение", "Отражающий водоем", "Мягкий свет", "Древность дней", "Шотт-эль-Джерид", "Первая греза", "Телевидение наоборот", "Гимн", "Я не знаю, что есть то, на что я похож", "Врата ангела", "Прохождение", "Пустыни")

Тема 2.6. Цай Мин-Лян, статика и длительность ("Ходок", "Мост исчез", "Рыба, подземка")

Тема 2.7. Апичатпонг Вирасетакул, редукция изображения, безыскусность рассказчика ("Гимн", "Письмо дядюшке Бунми", "Пепелища", "Земные желания")

Тема 2.8. Синие носы, видеоарт как лубок (Видео на коленке)

Тема 2.9. Ширин Нешат, видео и феминизм ("Биение", "Одержимая", "Шествие")

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	8	8	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.10	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.13	0,5	0,5	-		-	-	-					
Раздел 2	5	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.4	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.5	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.6	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.7	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.8	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.9	0,5	0,5	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Ман Рэй и "беспредметный" фильм

2. Фернан Леже, Рене Клер, Дмитрий Кирсанов и "механический" фильм.
3. Александр Алексеев и иллюзии пространства.
4. Александр Цехановский и первый киноклип.
5. Ален Рене и трансформации времени в киноповествовании, линейность и цикличность.
6. Крис Маркер и фотофильм.
7. Маргарит Дюра и диктат нарративности.
8. Иорген Лет и фильм-пазл.
9. Норман Макларен и абстрактный фильм.
10. Золтан Хусарик, поэтический авангард.
11. Дэвид Линч и "магнетический" сюрреализм.
12. Йонас Мекас, любительский фильм как искусство, кино как дневник.
13. Стивен Двоскин, фильм как провокация.
14. Нам Джун Пайк, телевизор как художественный объект, новая иерархия искусств.
15. Збигнев Рыбчинский и цифровая реальность, трансформация пространства и времени.
16. Владимир Кобрин и конструирование изображения.
17. Тошио Мацумото, азиатский авангард, экстремальность формы.
18. Билл Виола, видеоарт как каталог.
19. Цай Мин-Лян, статика и длительность.
20. Апичатпонг Вирасетакул, редукция изображения, безыскусность рассказчика.
21. Синие носы, видеоарт как лубок.
22. Ширин Нешат, видео и феминизм.

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

Основная литература:

1. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — М. : КАНОН-пресс-Ц, 2003.
2. Бирнбаум, Д. Хронология. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.
3. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — М.: Наука, 2001.
4. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. — М.: Наука, 1999.
5. Киттлер, Ф. Оптические медиа. — М.: Логос, 2009.
6. Гройс, Б. Политика поэтики. — М.: Ад маргинем, 2012.
7. Гройс, Б. Под подозрением: Феноменология медиа. — М.: Художественный журнал, 2006.
8. Монастырский, А. Эстетические исследования. — М.: Герман Титов, 2009.
9. Крауз, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. — М.: Художественный журнал, 2003.

Дополнительная литература:

1. Тёплиц, Е. История киноискусства 1895-1928. — М.: Прогресс, 1967. Т. 1.
2. Комаров, С. Немое кино // История зарубежного кино. — М.: Искусство, 1965. Т. 1. — 416 с.
3. Кавальканти, А. Filme e Realidade. Sao Paulo, 1953.
4. Сати, Э. Correspondance presque complete. — Париж: Fayard / Imec, 2000. Т. 1.

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

1. Разлогов К. От киноавангарда к видеоарту. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/videos-10919484/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современное кино и видео» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ИЗО»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ершов Глеб Юрьевич, преподаватель

Рецензент:
Овэс Любовь Соломоновна, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/104

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современное ИЗО
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современное ИЗО» является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Современное кино и видео».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Неоавангард 1950 – 1970-х годов

Тема 1.1. Институционализация модернистского искусства. Послевоенный абстракционизм. «Нью-йоркская школа». Происхождение и развитие.

Аршил Горки. Клиффорд Стилл. Роберт Мазеруэлл. Язык абстрактного экспрессионизма. Виллем Де Кунинг. Джексон Поллок и его *action painting*. Значение живописи Поллока для следующего поколения американских художников. Живопись «цветового поля»: Марк Ротко, Барнетт Ньюман, Эд Рейнхардт. Идеологи и критики абстракционизма: Гарольд Розенберг, Клемент Гринберг. Концепция «авангарда и кича»: кич предлагает готовый к употреблению продукт, авангард – инициирует процесс рефлексии. Критическая функция авангардного искусства. Эстетика Франкфуртской школы (Адорно).

Абстракционизм в Европе. Франция. Жан Фотрийе. Поэтика «бесформенного». «Постсюрреализм».

Жан Дебюффе и «ар брют»: апелляция к «первичной», внеконвенциональной креативности. «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». Эллсворт Келли, Кеннет Ноланд, Фрэнк Стелла. Связь «постживописной абстракции» и поп-арта. Поздние работы Стеллы: необарочная тенденция.

«Оп-арт» – искусство оптических эффектов (Вазарели и др.).

Тема 1.2. Поп-арт и новая фигуративность. Феномен массовой культуры и высокое искусство.

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» (Алан Кэпроу). Поп-арт 60-х годов. Контекстуализация знаков массовой культуры в высоком искусстве. Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Джеймс Розенквист, Пол Вессельман.

«Капиталистический реализм»: Зигмар Польке, Герхард Рихтер. Апроприация практики любительской фотографии.

Фотография и живопись: история взаимодействия. Гиперреализм. Ричард Эстес. Постфигуративное искусство – искусство о медиа. Аналогии с идеями Маршалла Маклюэна.

Английская живопись 1940 – 60-х годов. Люсьен Фрейд. Дэвид Хокни. Реализм после поп-арта. Параллели в «новом романе» (Роб-Грийе, Клод Симон, Мишель Бютор).

Ассамбляж и инвайронмент. США: Джордж Сегал, Дьюэн Хэнсон, Эд Кингхольд. Зритель внутри произведения. Франция: «Новый реализм» (Арман, Сезар, Христо, Тэнгли).

Тема 1.3. Послевоенная абстракция в Советском Союзе.

Продолжение развития абстрактного метода в творчестве московских и ленинградских художников. Ю. Злотников, Е. Михнов-Войтенко, М. Шварцман в 1950-1979-е годы: соотношение идей и концепций русского авангарда и современной американской и французской живописи абстрактного экспрессионизма. Творчество Михнова-Войтенко как 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, который посвящает себя этой игре, охватывает внезапное осознание безграничной автономии, и он 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 религиозные подоплеку их творчества (от дзен-буддизма, православия и теософии к экзистенциализму и феноменологии). Влияние школ русского

авангарда на развитие абстрактной живописи («Домашняя академия» В. Стерлигова). «Иературы Шварцмана: между иконой и абстракцией авангарда (связь с филоновской иконографией беспредметности). Продолжение традиций супрематизма Малевича в «христианской» интерпретации Э.Штейнберга Кинетическая абстракция и первые опыты советского прикладного 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.

Тема 1.4. Минимализм. Концептуализм и процессуальное искусство. «Специфические объекты»: радикальная редукция, сведение произведения искусства к объему 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 Челанта – 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.

Тема 1.5. 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.

Тема 1.6. 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.

Раздел 2. Постмодернизм

Тема 2.1. 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.

Тема 2.2. 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.

Тема 2.3. Неоэкспрессионизм: триумфальное возвращение живописи на рубеже 70 – 80-х гг.

Неоэкспрессионизм в Германии: Базелитц, Пенк, Кифер, Саломе и др. Возрождение романтической 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.

Тема 2.4. Искусство конца 80 – 90-х гг.: от фотографии к видеоинсталляции.

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». «Новая британская скульптура»: Тони Крэгг (утилизация мусора цивилизации). Вторая волна лэнд-арта: экологическое искусство (Энди Голдсворти и др.).

Медиа-арт. Технология видео в современном искусстве. Первые опыты контекстуализации движущегося изображения в художественном контексте: Уорхол, Нам Джун Пайк. Новые технологии в искусстве последних десятилетий. Жанр видеонсталляции: Брюс Науман, Билл Виола, Даг Эйтен. 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. Новое британское искусство: Дэймиен Хёрст.

Тема 2.5. 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. Гундлах), «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 и 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. Традиции живописи арефьевцев в творчестве митьков. Проза В. Шинкарева и создание 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 ЙЫЕ», «Бестиарий», «Таксидермия».

Тема 2.6. 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. Традиции 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.

Тема 2.7. «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.

Тема 2.8. 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. Художник и 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.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	5,5	5,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	7,5	7,5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	0,5	0,5	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Абстрактный экспрессионизм в искусстве США.
2. Творчество Джексона Поллока.
3. «Живопись острых граней» и постживописная абстракция в искусстве США 1960-х годов.
4. «Нео-дада» в искусстве США: Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс.
5. Американский поп-арт.
6. Минимализм в искусстве 1960 – 70-х годов.
7. Йозеф Бойс: основные произведения.
8. Концептуализм в искусстве: общие принципы и главные представители.
9. Процессуальное искусство 1960 – 70-х годов (хепенинг и перформанс).
10. Живопись в искусстве 1970 – 80-х годов.
11. Теория постмодерна в искусстве.

12. Фотография в искусстве 1970 – 80-х годов.
13. Новые технологии в искусстве 1980 – 90-х годов (видео, компьютерная фотография).
14. Неофициальное московское искусство 1950-60-х г.
15. Неофициальное искусство Ленинграда 1950-60-х г.
16. Московский романтический концептуализм.
17. Соц-арт.
18. Абстрактное искусство 1960-80-х г.
19. «Коллективные действия».
20. Искусство эпохи «перестройки».
21. «Медицинская герменевтика».
22. «Новые художники» и ленинградский рок.
23. «Митьки».
24. Художественные институции в 1960- 1990-е г.
25. Петербургский неоакадемизм.
26. Фотография и актуальное искусство.
27. Основные тенденции искусства к. 1990-х г.

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

Основная литература:

1. Андреева, Е. Все и ничто. — СПб, 2004 .
2. Барт, Р. Camera Lucida. — М., 1997.
3. Бирюкова-Людвигова, М. Проблема куратора как автора художественно-эстетической концепции в западном искусстве 1970-х годов. Харальд Зеeman и Кассельская Документа 5. Автореферат на соискание канд.искусствоведения. — СПб, 2008.
4. Бонито Олива, А. Искусство на исходе второго тысячелетия. — М., 2003.
5. Бьюкметен, С. Конечная тождественность // Комментарии. 1997. № 11.
6. Беньямин, В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
7. Вирильо, П. Бог, кибервойна и ТВ // Комментарии. 1995. № 6.
8. Гройс, Б. Комментарии к искусству. — М., 2003.
9. Гройс, Б. Утопия и обмен. — М., 1993.
10. Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ad marginem 93. Ежегодник. — М., 1994.
11. Новиков, Т.П. Новый русский классицизм. — СПб: Palace Editions, 1998.
12. Новые художники. 1982-1987. Антология / Сост. Е.Андреева, Е.Коловская. — СПб, 1996.
13. Обухова, А., Орлова, М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. — М., 2001.
14. Тимур Петрович Новиков. Лекции. — СПб, 2004.
15. Тупицын, В. Размышления у парадного подъезда // Искусство. 1989. № 10. С. 33 – 39.
16. Уорхол, Э. Философия Энди Уорхола (от Э к Ъ и обратно) // Абстрактное искусство в России. XX век / Кат. выст. Т. 1-2. — СПб: ГРМ, 2002.
17. «Художественный журнал», 1992 – 2006, статьи.

Дополнительная литература:

1. Андреева, Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. — СПб, 2007.

2. Бажанов, Л.А., Турчин, В.С. Абстрактное искусство. Опыт реэкзaminaции // Советское искусствознание. Вып. 27. — М., 1991.
3. Бобринская, Е.А. Концептуализм. — М., 1994.
4. Боровский, А. Любовь к геометрии // Кат. выст.: Леонид Борисов. — СПб: ГРМ., 1995.
5. Вальран, В. Ленинградский андеграунд. Живопись, фотография, рок-музыка. — СПб, 2003.
6. Ваттимо, Дж. Музей и восприятие искусства в эпоху постмодерна // Художественный журнал. 1999. № 23.
7. Гельман, М. К 15-летию галереи Гельмана. — М., 2007.
8. Гройс, Б. Комментарии к искусству. — М., 2003.
9. Деготь, Е. Документа икс // Художественный журнал. 2000. № 34/35.
10. Деготь, Е. Русское искусство XX века. — М., 2000.
11. Добротворский, С. Кино на ощупь. Статьи. Лекции. 1990/1997. — СПб, 2001.
12. Ерофеев, А. Безумный двойник // Художественный журнал. 1999. № 26/27. С. 17 — 22.
13. Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ad marginem 93. Ежегодник. — М., 1994.
14. Иван Чуйков. Выставка произведений. 1966-1997. — М.: ГТГ – ГЦСИ, 1998.
15. Илья/Эмилия Кабаковы. Случай в музее и другие инсталляции. Кат. выст. в Гос. Эрмитаже. — СПб, 2004.
16. Инспекция "Медицинская герменевтика". Книга 6. Идеотехника и Рекреация. Том 1. — М., 1994.
17. Интерконтакты. Из истории международных художественных связей Ленинграда-Петербурга последней четверти XX века / Сб. статей и материалов. — СПб, 2000.
18. Йозеф Бойс. Внутренняя Монголия. Каталог выставки в ГРМ. — СПб, 1993.
19. Каталог выставок и проектов ТУТ-И-ТАМ. 1991-1996. — СПб, 1997.
20. Колейчук, В.Ф. Кинетическое искусство. — М., 1994.
21. Краусс, Р. Холостяки. М., 2005., Кроуер А., Кук Д. Телевидение и торжество культуры // Комментарии. 1997. № 11. С. 159 – 168.
22. Краусс Розалинд Е. Решетки // Искусствознание. 2000. № 1/00.
23. Левашов, В. Фотовек: очень краткая история фотографии за последние сто лет. Нижний Новгород, 2002.
24. Митьки, описанные Владимиром Шинкаревым и нарисованные Александром Флоренским. — Л., 1990.
25. Митьки. Ретроспективная выставка к 10-летию движения. — СПб, 1994.
26. Москва – Париж. Игорь Мухин. Каталог выставки. — М., 2000.
27. Назад к фотографии. Статьи. Разговоры о фотографии. Каталог выставки. — М., 1996.
28. Обухова, А., Орлова, М. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. — М., 2001.
29. Осмоловский, А. Искусство простое как мычание // Художественный журнал. 2003. № 34-35.
30. Осмоловский, А. Неоакадемизм и процедура опознания // Художественный журнал. 2004. № 40.
31. Рассказы о художниках. История искусства XX века. — СПб, 1999.
32. Синие носы. — М., 2006.
33. Трофименков, М. Новые художники // Искусство. 1988. № 10.
34. Турчин, В. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. — М., 2003.
35. Хармсиздат представляет. Советский эрос 20-30-х годов / Сборник материалов. — СПб, 1997.

36. Хофман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. — СПб, 2004.

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

1. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 01.05.2016).
2. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gctm.ru/> (дата обращения: 01.05.2016).
3. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatremuseum.ru/> (дата обращения: 01.05.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современное ИЗО» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Андреева Инна Сергеевна, преподаватель

Рецензент:

Третьякова Елена Всеволодовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/103

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современная музыкальная культура
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная музыкальная культура» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Драматургия музыкального театра» и «История искусства и методология его изучения».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. «Весна священная» Игоря Стравинского.

Влияние принципов «Мира искусства» и традиций петербургской композиторской школы на музыку балета «Жар – птица». Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. Игорь Стравинский – авангардист европейской музыки XX века.

Тема 2. Неоклассицизм 20-х — 30-х гг. XX века и идеи эстетического «порядка».

Искусство прошлых эпох как идеал и образец для современного творчества. Антиромантическая направленность новой эстетики и борьба против эстетики Югенд-стиля. Культ гармонии и ясности выражения. Понятие стилевой модели и жанрового прообраза. «Классицистский комплекс» Стравинского: идеи, тематика, жанры, стилистика. Композиторская и исполнительская деятельность Хиндемита. Оперы «Художник Матис» и «Гармония мира». Неоклассицизм итальянских композиторов Респиги, Малипьеро и Казелла.

Тема 3. Музыка Франции 20-х-30-х годов XX века.

Балет «Парад» и творчество Эрика Сати. Деятельность «Русских балетов» Дягилева и французская музыка послевоенного времени. Эпатажность, легкожанровость и урбанистическая жесткость композиторов группы «шести». Балеты «Бык на крыше» и «Голубой экспресс» Дариуса Мийо и «Лани» Франсиса Пуленка и эстетика «мюзикхольности». Акустические эксперименты с новыми тембрами (Волны Мартено, терменвокс, синтезаторы), музыкальные искания в области технических звукоизвлечений, компьютерной реальности. Шумовые инструменты («интонарумори») итальянских футуристов.

Тема 4. Музыка Австрии и Германии 10-х – 20-х годов 20 века.

Экспрессионизм как ведущее эстетико-стилевое течение первой трети XX века. Категория «выразительности» и фактор экспрессии в условиях свободной атональности Арнольда Шёнберга. Sprechgesang в «Лунном Пьеро». Путь от атональности к серии. Композиторы нововенской школы (Шёнберг, Веберн, Берг). Экспрессионизм и математические формулы Веберна (Шесть пьес для оркестра ор. 6). «Воцтек» Берга – опера «социального сострадания». Додекафонный метод нововенцев на примере оперы Шёнберга «Моисей и Аарон» и Скрипичного концерта Берга.

Тема 5. Первая волна авангарда (1916 – 1930).

Две разновидности авангарда. Концепции создания художником новой художественной реальности, идеи космизма у Александра Скрябина, Микалоюса Чюрлениса и Оливье Мессиаана. Концептуальное искусство, экспериментальное искусствоведение и экспериментальная философия искусства. Творчество русских композиторов авангарда. Творчество композиторов Ассоциации современной музыки (Мосолов, Рославец, Задерацкий, Мясковский). Идеологическое противостояние АСМ и РАПМ – советских композиторских организаций 20-х годов XX века. Теоретическая и идеологическая деятельность российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ). Работа по созданию массового искусства на интонационной основе пролетарских гимнов и русских народных песен.

Тема 6. Ораториальное творчество 30-х годов в Европе.

Оратория Артура Онеггера «Жанна д'Арк на костре». Значение ораториального жанра в поздний период творчества Сергея Прокофьева. Идеи русского евразийства и творчество Сергея Прокофьева. Идеи солнцепоклонничества в «Скифской сюите» как отражение концепции евразийства. Кантата к XX-летию Октября как образец коммунистической литургии. «Эзопов язык» кантаты «Здравица» и прием «смысловой гетерофонии». Кинематографический язык произведений советского периода (музыка к кинофильмам Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный»).

Тема 7. Дмитрий Шостакович.

Жанр сатиры в творчестве Шостаковича на примере цикла «Пять романсов на слова из журнала "Крокодил", № 24 (1782) за 30 Августа 1965», соч. 121. Прием гротескной пародии в цикле «Четыре стихотворения Капитана Лебядкина», соч. 146. Трактовка музыкального языка городского фольклора в произведениях Шостаковича. История постановок оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и статья «Сумбур вместо музыки». Трагический симфонизм 5 симфонии Шостаковича. Раздвоение личности, допускающее всеисилие зла, – источник трагедии человека XX века в симфонических антиутопиях Шостаковича.

Тема 8. Национальный романтизм и неофольклоризм (Сибелиус, Барток, Дворжак и др.).

Неофольклоризм и неопримитивизм 20-х – 30-х годов XX века. Особое место Карла Орфа в музыке XX века. История создания педагогической концепции Карла Орфа «Schulwerk». Специфика неофольклорного мышления и техника композиции Орфа на примере сценической кантаты «Кармина Бурана». Универсальный theatrum mundi Карла Орфа («Der Mond»). Современные опыты в музыкально-режиссерском театре (Кристоф Мартхалер, Хайнер Геббельс, театр Гурдженице). Современная практика этномузирования.

Тема 9. Музыка США.

«Симфония из Нового Света» Антонина Дворжака и рождение американской музыкальной традиции. Рождение американского джаза и история импровизаторского музицирования. Сочетание элементов джазовой импровизации и различных форм европейской музыки в произведениях Джорджа Гершвина (опера «Порги и Бесс» и «Рапсодия в стиле блюз»). Кризис тональности в пьесе Чарльза Айвза «Сочинение на серьезную тему, или Извечный вопрос, оставшийся без ответа». Творчество Эдгара Вареза. Просветительская деятельность Леонарда Бернстайна.

Тема 10. Английская музыка XX века.

Английский музыкальный ренессанс первой половины XX века. Музыкально-общественная деятельность и произведения Ральфа Воан-Уильямса и Густава Холста. Музыкальная поэзия Фредерика Дилиуса. Творчество Бенджамина Бриттена – нового английского музыкального классика. Вклад композитора в развитие национального музыкального театра, обновление стиля и выразительных средств английской музыки на примере оперы «Питер Греймс».

Тема 11. Неофольклоризм и неоромантизм в русской музыке XX века.

Творчество Георгия Свиридова. Музыка к повести «Метель» и цикл романсов на стихи Пушкина. Формирование русского музыкального языка Свиридова на основе канта, обрядовых попевок и знаменного пения. Эстетизация и утонченная разработка простых песенных форм в «Русской тетради» Валерия Гаврилина. Воплощение неоромантизма в цикле «Вечерок» – «Гретхен за прялкой» русской провинции. Хоровая симфония-действие «Перезвоны».

Тема 12. Вторая волна авангарда (рубеж 40-50-х годов).

Попытки прорыва в иные измерения и художественного воздействия на Вселенную в творчестве Пьер Булеза, Карлхайнца Штокхаузена, Янниса Ксенакиса, Анри Пуссера. Творчество Карлхайнца Штокхаузена. Вторая волна русского авангарда (АСМ –2). «Московская тройка»: Э. Денисов, С. Губайдулина и А. Шнитке как наиболее яркие представители неконформистского движения в советской музыке второй половины XX века. Творчество Корндорфа, Грабовского, Кнайфеля, Екимовского, Фараджа Караева, Артёмова, Тарнопольского, Раскатова, Каспарова.

Тема 13. Творчество Альфреда Шнитке.

Воздействие современных композиторских техник (Луиджи Ноно, Карлхайнц Штокхаузен). Освобождение от композиторской техники. Идеи полистилистики. Идея эмансипации звука и новое восприятие времени как основа философской и творческой

концепции минимализма. Творчество Филипа Гласса. Русская версия минимализма. Моделирование стилистики исторических эпох и понятие неоканонического стиля в творчестве В. Мартынова. «Семантизация русского начала» и языческий пантеизм как основа минимализма Н. Корндорфа.

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	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 9	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 10	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 11	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 12	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 13	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	26	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной литературы и дополнительной литературы, а также прослушивание музыкальных произведений, относящихся к изученным темам.

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

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

Вопросы к зачету:

1. «Весна священная» Игоря Стравинского.
2. Неоклассицизм 20-х — 30-х гг. XX века и идеи эстетического «порядка».
3. Музыка Франции 20-х-30-х годов XX века.
4. Музыка Австрии и Германии 10-х – 20-х годов 20 века.
5. Первая волна авангарда (1916 – 1930).
6. Ораториальное творчество 30-х годов в Европе.
7. Дмитрий Шостакович.
8. Национальный романтизм и неофольклоризм (Сибелиус, Барток, Дворжак и др.).
9. Музыка США.

10. Английская музыка XX века.
11. Неофольклоризм и неоромантизм в русской музыке XX века.
12. Вторая волна авангарда (рубеж 40-50-х годов).
13. Творчество Альфреда Шнитке.

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

Основная литература:

1. Смирнов, В.В. История зарубежной музыки: Начало XX века – середина XX века. Вып. 6. — СПб, 2001.
2. Гаврилова, Н.А. История зарубежной музыки: XX век. — М.: Музыка, 2005.
3. Музыка XX века. Очерки: В 2 ч. — М.: Музыка, 1976.
4. Акопян, Л.О. Музыка XX века: Энциклопедический словарь. — М.: Практика, 2010.
5. Арановский, М.Г. Музыкальные антиутопии Шостаковича // Русская музыка и XX век. — М: Гос. Институт искусствознания, 1997.
6. Барсова, И. Контуры столетия: Из истории русской музыки XX века. — СПб: Композитор, 2007.
7. Веберн, А. Лекции о музыке; Письма. — М.: Музыка, 1975.
8. Вишневецкий, И. Г., "Евразийское уклонение" в музыке 1920-1930-х годов: История вопроса. — М.: Новое лит. обозрение, 2005.
9. Вишневецкий, И.Г. Сергей Прокофьев. — М.: Молодая гвардия, 2009.
10. Гаккель, Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. — Л.: Сов. композитор, 1990.
11. Асафьев, Б.В. Книга о Стравинском. — Л.: Музыка. 1977.
12. Долинская, Е.Б. Николай Метнер. — М.: Музыка, 1966.
13. Кириллова, Н.Б. Медиакultura: От модерна к постмодерну. — М.: Академический Проект, 2006.
14. Левая, Т.Н., Леонтьева, О.Т. Пауль Хиндемит: Жизнь и творчество. — М.: Музыка 1974.
15. Леонтьева, О.Т. Карл Орф. — М.: Музыка, 1984.
16. Нестьев, И. В. Жизнь Сергея Прокофьева. — М.: Советский композитор, 1973.
17. Нестьев, И.В. Зарубежная музыка XX века. — М.: Музыка, 1975.
18. Павлишин, С.С. Чарлз Айвз. — М.: Советский композитор, 1979.
19. Раппопорт, Л.Г. Артур Онеггер. — Л.: Музыка, 1967.
20. Холопов, Ю. Н., Ценова, В.С. Эдисон Денисов. — М.: Композитор, 1993.
21. Холопова, В.Н. Композитор Альфред Шнитке. — Челябинск: Аркаим, 2003.
22. Хохловкина, А.А. Советская оратория и кантата. — М., 1955.
23. Шенберг, А. Стиль и мысль: Статьи и материалы. — М.: Композитор, 2006.
24. Ярустовский, Б. М. Очерки по драматургии оперы XX века: В 2 кн. — М.: Музыка, 1971.
25. Федотов, В.М. Музыкальные основы творческого метода Чюрлениса. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1989.

Дополнительная литература:

1. Brindle Reginald Smith. The New Music. The Avant-garde since 1945.
2. Griffiths Paul. Modern music. A concise history, revised edition. — Thames and Hudson, 1994.
3. Griffiths Paul. A Concise history of Western music. — Cambridge University, 2006.
4. Russo W. A new approach composing music, 1983.
5. Stone Kurt. Music Notation in the Twentieth Century.

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

1. Классическая музыка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-music.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная музыкальная культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы и прослушиванию музыкальных 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 и практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДРАМАТУРГИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Скороход Наталья Степановна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/93

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Инновационные технологии в драматургии
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инновационные технологии в драматургии» представляет собой комплекс лекций и практических занятий. Освоение дисциплины взаимосвязано с дисциплиной «Современный спектакль и концепции перформативной культуры», «Проектирование пьесы», «Перформативные формы культуры XX-XXI вв».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Киносценарий», «Документальная драма», «Мастерство драматурга»

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Введение. Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы. Статья Густава Шпета «Дифференциация постановки театрального представления».

Раздел 1. Особенности современной драматургии

Тема 1.1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств. Исторический аспект.

Тема 1.2. Современные технологии авторского присутствия в спектакле. Западная модель. Отечественная модель.

Тема 1.3. Автор как участник репетиционного процесса. Этапы создания пьесы в процессе репетиционной работы.

Тема 1.4. Автор в системе документального, социального, проектного театра.

Тема 1.5. Работа автора в иммерсивном спектакле.

Тема 1.6. Коллективный автор: работа группы драматургов.

Тема 1.7. Сочинение пьесы в ходе театрального представления. Участие драматурга в различных видах презентации пьесы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Введение	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 1	12	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В самостоятельную работу входит подготовка к практическим занятиям: написание собственного драматургического произведения и знакомство с пьесами всех участников семинара.

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

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

Зачет проходит в форме беседы на темы курса, каждый из участников семинара готовит ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств. Статья Густава Шпета «Дифференциация постановки театрального представления».
2. Участие драматурга в создании спектакля: исторический аспект. Проблема авторства.
3. Участие драматурга в создании современного спектакля: авторская пьеса, инсценировка, ремейк, либретто и т.п.
4. Современные технологии авторского присутствия в репетиционном процессе
5. Авторское присутствие в спектакле. Роль автора в иммерсивном спектакле.
6. Что такое коллективный автор? В каких видах театра он необходим?
7. Роль автора пьесы в документальном, социальном проекте.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Риторика. — СПб: Азбука-классика, 2000. — 348 с.
2. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 312 с.
3. Скачков, Д.С. Иммерсивный театр: игра со зрителем и пространством // Культура: открытый формат - 2015: сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск, 2015.
4. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: История. Теория. Практика. — СПб: Петербургский театральный журнал, 2010. — 322 с.

Дополнительная литература:

1. Болотян, И.М. Вербатим: метод, стиль, жанр? // Современная российская драма: Сборник статей и материалов международной научной конференции (26-27 сентября 2007 г.). — Казань, 2008.
2. Взаимодействие и синтез искусств. — Л.: Наука, 1978. — 269 с.
3. Громова, М.И. Русская драматургия конца XX – начала XXI века. — М., 2007. — 348 с.
4. Документальный театр. Пьесы / Е. Нарши, О. Дарфи, А. Родионов. — М., 2004. — 238 с.
5. Гудкова, В. Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеев». — М.: Новой литературное обозрение, 2002. — 608 с.
6. Играем Пушкина: Пушкинские театральные фестивали, творческие лаборатории, научные конференции 1994–2001. — СПб: Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2001.
7. Марков, П.А. О Булгаков // Марков П.А. О театре. В 4 т. Т. 4. — М.: Искусство, 1974.
8. Марков, П.А. О «Последнем решительном». Поражение Вишневецкого и победа Мейерхольда // Марков П.А. О театре. В 4 т. Т. 4. — М.: Искусство, 1974.

9. Фокин, В. Беседы о профессии. Репетиции / Сост. и литер. запись А.Чепуров. — СПб: Балтийские сезоны, 2007. — 288 с.
10. Фоменко, П.Н. «Сбились мы. Что делать нам...»: [Интервью с Т. Сергеевой] // Искусство кино. — 1999.

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

1. Официальный сайт Интегративного театрального проекта «Отдаленная близость». Театр-студия «Круг II». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.otdalennajablizost.ru> (дата обращения: 28.04.2016).
2. Официальный сайт организации «Cardboard citizens». [Электронный ресурс]. URL: <http://cardboardcitizens.org.uk/> (дата обращения: 28.04.2016).
3. Официальный сайт системы «Театра угнетенных». [Электронный ресурс]. URL: www.theatreoftheoppressed.org (дата обращения: 28.04.2016).
4. Официальный сайт театра Schaubuehne (Берлин, Германия). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.schaubuehne.de> (дата обращения: 28.04.2016).
5. Официальный сайт театра Rimini Protokoll. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rimini-protokoll.de/website/de/> (дата обращения: 28.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Инновационные технологии в драматургии» 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.

Целью курса является ознакомление разнообразными технологиями создания текстовой основы театрального представления, ролью автора-создателя в системе современного спектакля.

Перед студентами встает несколько задач. Во-первых, уяснить причины особого положения автора в системе театрального представления на современном этапе развития театра. Еще одна задача - осознать многообразие функции автора в современном театре: авторская пьеса, инсценировка, римейк, либретто, проектный спектакль и т.п. и понять, каким образом творческая задача, стоящая перед драматургом в каждом из этих случаев, может быть воплощена технологически.

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ»

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

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Алексеев Сергей Алексеевич, докт. технических наук, профессор

Рецензент:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/101

РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. 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	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Система интернет-коммуникаций
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-5);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Система интернет-коммуникаций» представляет собой комплекс лекций и практических занятий. Освоение дисциплины взаимосвязано с дисциплиной «PR-технологии и реклама», «Философия гуманитарной науки и проблемы изучения современной культуры», «Перформативные формы культуры XX-XXI вв».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. История возникновения и перспективы развития Интернет-ресурсов

Тема 1.1. История возникновения и развития Интернет.

Начало 60-х, идеи Дж.Ликлайдера. Начало 80-х, возникновение Интернет. Начало 90-х, появление Интернет в России. Интернет как сеть международного общения и взаимодействия.

Тема 1.2. Основные направления развития Интернет-ресурсов.

Деятельность человека, опосредованная компьютерами и телекоммуникационными сетями. Направления использования Интернет-ресурсов. Информационные ресурсы Интернет. Поисковики. Библиотеки. Справочники. Электронные средства масс-медиа. Профессиональная деятельность в интернет. Бизнес-ресурсы Интернет. Консультационная практика в Интернет. Образовательные ресурсы Интернет. Игровая деятельность в Интернет. Межличностное общение и взаимодействие через Интернет. Форумы и чаты. Социальные сети.

Тема 1.3. Философские и этические проблемы Интернет-взаимодействий и коммуникаций.

Философские аспекты Интернет-жизнедеятельности. Ценности и угрозы глобальной сети, новые ценности, столкновение ценностей разных социальных групп. Проблемы приватности, охраны интеллектуальной собственности, национальной идентичности. Проблемы психологической безопасности.

Раздел 2. Характеристики взаимодействия и общения с помощью компьютерных и телекоммуникационных сетей

Тема 2.1. Предмет и методы психологии Интернет-коммуникаций.

Интернет как сложный культурный феномен. Термин «Интернет-коммуникации» как совокупность сетевых отношений, реализуемых деятельностью, модифицированных социальных институтов, связанных друг с другом посредством компьютерных и телекоммуникационных линий, характеризующаяся единым временем и пространством с особыми характеристиками.

Тема 2.2. Интернет-среда как пространство взаимодействия людей.

Интернет как виртуальное пространство. Интернет как коммуникационная среда в классификации М. Маклюэна. Электронный дискурс, его структурные и стилистические свойства. Интернет как информационная среда. Интернет как пространство поиска. Интернет – как среда обитания. Реальные и виртуальные миры: проблемы совместимости.

Тема 2.3. Особенности Интернет-коммуникаций.

Особенности Интернет-взаимодействия: активное участие пользователей (они не только созерцают события, но и участвуют в них, влияют на них, создают их); пространственная, временная, коммуникационная, событийная доступность; прожективность, символичность, условность событий и их участников. Проблемы в Интернет-взаимодействии. Особенности Интернет-общения: анонимность; асинхронность; публичность; обедненная эмоциональность; ролевая мобильность; эгоцентричность и связанные с ними проблемы. Характеристика социальных групп в сети. Новые социальные роли.

Тема 2.4. Межкультурные коммуникации в Интернет-пространстве.

Интернет-пространство как среда межнационального общения. Международные Интернет-проекты. Проблема глобализации.

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	6	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	2	-		-	-	-					
Раздел 2	7	7	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Всего	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

В самостоятельную работу входит подготовка к практическим занятиям: написание собственного драматургического произведения и знакомство с пьесами всех участников семинара.

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

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

Зачет проходит в форме беседы на темы курса, каждый из участников семинара готовит ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. История возникновения и развития Интернет.
2. Понятие Интернет и Интернет-коммуникаций.
3. Интернет как виртуальное пространство.
4. Международные Интернет-проекты.
5. Основные направления развития Интернет-ресурсов.
6. Поиск в Интернет.
7. Этические проблемы Интернет-взаимодействий и коммуникаций.
8. Новые социальные роли в Интернет.
9. Анонимность и свобода Интернет-коммуникаций: выгоды и опасности.
10. Особенности Интернет-взаимодействия.

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

Основная литература:

1. Богомолова, Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. — М.: Аспект Пресс, 2010.
2. Королев, Л.Н., Миков, А.И. Информатика: Введение в компьютерные науки: Учебник. — М.: Высшая школа, Абрис, 2012. — 367 с.
3. Симонович, С.В. Информатика: Базовый курс. — СПб: Питер, 2013. — 637 с.
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (С изменениями и дополнениями).
5. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне» (С изменениями и дополнениями).

Дополнительная литература:

1. Бройдо, В.Л., Ильина, О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. — СПб: Питер, 2011. — 560 с.
2. Орлов, С. А., Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. — СПб: Питер, 2011. — 688 с.

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

1. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». [Электронный ресурс]. URL: <http://infojournal.ru> (дата обращения: 17.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Система интернет-коммуникаций» 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.

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.
2. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»).
3. Программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»).

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, 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
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/121

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Учебная практика – ознакомительная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	В 2 этапа: 6 недель в конце 1 семестра, 2 недели в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Учебная практика – ознакомительная (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 «Работа драматурга с режиссером».

Прохождение учебной практики – ознакомительной 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

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика – ознакомительная проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Управление магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении.

Перед началом практики студент получает у педагога методическое задание и методическое письмо для руководителя на базе практики. Пребывание студента на практике должно соответствовать конкретному производственному графику работы учреждения. На каждом этапе педагог РГИСИ, отвечающий за практику, консультирует студентов, контролирует их занятость и выполнение полученных заданий.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Студент приобретает навыки работы с режиссером для воплощения своего произведения (инсценировки) студентом режиссерского курса РГИСИ 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.

IV. 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 «Работа драматурга с режиссером».

На основании этой документации руководителем практики от института студенту выставляется зачет (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.

V. 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.

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

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 - ПРОФИЛЬНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, 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
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/114

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика – профильная
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	В два этапа во 2 и в 3 семестрах (4 и 6 недель)
Трудоемкость практики	15 зачетных единиц / 10 недель / 540 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная – профильная практика направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных аспектов профессии драматурга и проводится в организациях исполнительских искусств. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной – профильной практики в кооперации с другими этапами производственной практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 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);

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

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

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

способностью организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-5).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе производственной – профильной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и при прохождении практики в предыдущих семестрах, а также собирают необходимые материалы для подготовки курсовых работ дипломной работы.

Прохождение производственной – профильной 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	2 семестр, 4 недели 4 семестр, 6 недель	540	15 / 540	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная – профильная практика проводится в два этапа:

1-й этап: 4 недели во 2-м семестре отводятся на самостоятельную работу студента над первой редакцией пьесы, работа с которой продолжится на втором этапе практики;

2-й этап: 6 недель в 3-м семестре в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Управление магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в котором студент проходит практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание работы, выполняемой практикантом, допущенные в ходе работы ошибки, и отмеченные руководством достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором работает практикант, регулярно (не реже, чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная – профильная практика предполагает реальное знакомство с процессом постановки пьесы: посещение театральных репетиций, совещаний, показов и обсуждений в профессиональном театре.

Студент-практикант ведет дневник репетиций, который представляет собой:

- запись хода работы над спектаклем,
- фиксацию задач, которые ставит режиссер перед актерами,

- закрепление найденных решений и т. д.

Для подготовки к выполнению этой работы педагог, ответственный за практику, до направления студентов в театры знакомит их со средствами и способами фиксации репетиционного процесса и рекомендует литературу с образцами записи репетиций.

Знакомство студентов с работой творческого коллектива театра способствует формированию профессионального подхода к искусству театра. Поэтому дневник репетиций должен содержать не только запись репетиционного процесса, но и самостоятельные наблюдения над работой режиссера и актеров в процессе постановки той или иной пьесы.

Практика в театре помогает понять, каким образом драматическое произведение обретает театральную жизнь, понять, в чем проявляется творческая самостоятельность режиссера и актеров в работе над пьесой. Студент знакомится с авторским и сценическим вариантами пьесы, анализирует, в каком направлении ведется работа над текстом, какие при этом ставятся цели. Студент имеет возможность научиться различать замысел драматурга, режиссерскую интерпретацию и актерское воплощение пьесы.

Практикой студента в театре руководит заведующий литературной частью, или заведующий режиссерским управлением, или руководитель пресс-службы театра. Установочные занятия проводятся руководителем практики от Института. Он же проводит еженедельные индивидуальные консультации, не реже двух раз в месяц проверяет ведение дневников. По окончании практики студент пишет отчет, куда входит и дневник практики. Педагог проводит итоговое занятие и зачет на общих основаниях.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять должностные обязанности, нести ответственность в соответствии с должностной инструкцией, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В отчете по практике должны содержаться:

- краткий исторический обзор организационно-творческого развития организации исполнительских искусств, подготовленный практикантом самостоятельно, с использованием различных («бумажных» и электронных) источников (не менее пяти). Обзор должен содержать список основной литературы об организации, краткую справку о важнейших персоналиях – творческих и административных руководителях, ведущих постановщиках, исторических премьерах. В процессе работы над обзором рекомендуется привлечение как книг, альбомов, критических статей, буклетов, так и материалов из музея и архива организации. Приветствуются консультации с работниками музея организации, специальной библиотеки, литературной части и других подразделений;

- краткий отчет о выполнении работ практикантом, с указанием на сложности, которые возникали в работе, способах их преодоления, успехах и достижениях;

- информация о проделанной работе по сбору материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.

- дневник репетиций.

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А4 с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;
- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;
- шрифт – Times New Roman, 14 кегль;

- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;
- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

Подготовленный студентом отчет по практике не позднее, чем через неделю после начала следующего за практикой семестра сдается на проверку руководителю практики от Института в электронном виде и на бумажном носителе. Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится руководителем практики от Института.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института.

На зачете оцениваются представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента), текст пьесы, созданный в ходе практики, а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от организации.

Аттестация по производственной практике-работе относится к следующей после проведения практики зачетно-экзаменационной сессии.

V. 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.

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

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.

Российский государственный институт сценических искусств
Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства
Магистерская программа Н.С. Скороход

Дневник практики

фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации, посещение репетиций и т.д.	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:
(заполняется от руки)

Должность Фамилия, имя, отчество

« ____ » _____ 2017 г. _____
Подпись

Российский государственный институт сценических искусств

Факультет мастерства сценических постановок

Кафедра театрального искусства

Образовательная программа «Проектирование спектакля»
Руководитель курса Н.С. Скороход

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

фамилия, имя, отчество студента в родительном падеже

Руководитель практики от Института:
[уч.степень, должность *Имя Отчество Фамилия*]

Руководитель практики от [организации]:
[должность *Имя Отчество Фамилия*]

Санкт-Петербург
2017

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 высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование спектакля»

Год приема – **2015**, 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
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/117

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование пьесы
Год приема студентов	2015
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	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Трудоемкость дисциплины	24 зачетные единицы / 16 недель / 864 часа

Преддипломная практика проводится для сбора материалов и выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Преддипломная практика может проводиться:

- в организации исполнительских искусств – профессиональном театре, концертной или цирковой организации;
- в театральных или концертных продюсерских центрах и других подобных организациях;
- в организациях высшего образования, ведущих подготовку артистов, театральных режиссеров, сценографов, продюсеров исполнительских искусств.

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, 16 недель	864	24 / 864	Зачет

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью практики является организация проекта по презентации самостоятельно созданного студентом драматургического произведения. Это произведение является частью выпускной квалификационной работы магистра. В задачи студента входит выбор и приглашение режиссера, работа по организации репетиционного процесса, взаимодействие с актерами, режиссером, художником, всей постановочной группой, а также техническим персоналом площадки, на которой проект будет представлен.

Кафедра предоставляет студентам возможности для репетиций и финальных показов работ.

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

Руководителем преддипломной практики студента является преподаватель, назначенный руководителем или консультантом его выпускной квалификационной работы.

В целях обеспечения планомерной работы студента в период преддипломной практики календарный график его работы по подготовке 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.

Руководитель консультирует студента в ходе прохождения преддипломной практики, помогает в подборе необходимых материалов, контролирует ход подготовки текста выпускной квалификационной работы.

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 ходе организации проекта по презентации пьесы, 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 «Проектирование спектакля»

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент _ курса _____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[Имя Отчество Фамилия, уч.степень, должность]

Санкт-Петербург

2017

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 –
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Проектирование спектакля»

«Методология постановки спектакля»

Год приема – **2015**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

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

Рецензент:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры русского театра
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/113

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

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	5
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	6
1. Требования к выпускным квалификационным работам	6
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	6
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	7
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	7
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	8
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	8
2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы	8
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

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Исследования спектакля Проектирование спектакля Методология постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Наименование дисциплины	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации
Трудоемкость дисциплины	9 зачетных единиц / 324 часа

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.

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) демонстрировать 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: 01.04.2016).
2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

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.