

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Философия искусства и современные эстетические концепции»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Багдасарян Армине Гришаевна, канд. философских наук, доцент

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 2017-18/84

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классическая философия искусства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 2. 10. Эстетика постмодернизма. Недоверие к метарассказам как состояние пост-анализа: Ж. Лиотар. Понятие «возвышенного» как принцип пост - искусства в борьбе против притязаний политики и рынка. «Симулякры и симуляция» Ж. Бодрийяра. «Ризом» Ж. Делёза. «Различие и различание» Ж. Дерриды.

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства XX века

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

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.6	1	-	-		-	-	-					
Всего	24	-	-	118	-	-	-	-	16	-	-	126
Консульт.	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	144								144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к экзамену:

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

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Философия искусства – наука о формах художественного познания и эстетического переживания реальности, о выявлении духовно-творческого потенциала человеческой личности.
2. Эстетическое бытие, эстетическая деятельность, эстетическое сознание – базовая идеальная реальность, порождающая феномен художественного.
3. Природа и специфика искусства.
4. Художественный образ и художественно-творческий процесс.
5. Художник: личность и творчество.
6. Производство искусства.
7. Восприятие художественного произведения как проблема философии искусства.
8. Социально-исторические закономерности бытия искусства.
9. Античная эстетика и философия искусства. Платон. Аристотель.
10. Платоновская эстетика.
11. Эстетика Аристотеля.
12. Эстетика и философия искусства западноевропейского средневековья и Возрождения.
13. Эстетические категории Августина Блаженного.
14. Эстетика Фомы Аквинского.
15. Эстетические идеи западноевропейского Возрождения.
16. Новое Время: философия искусства классицизма, Просвещения, Романтизма, Реализма.
17. Эстетика классицизма.
18. Эстетика Просвещения.
20. Эстетика реализма.

21. Немецкая классическая философия искусства (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, К. Маркс).
22. Философия искусства А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.
23. Психоанализ, феноменология, экзистенциализм в эстетике.
24. Эстетика и философия искусства модернизма, авангардизма, постмодернизма.
25. Эстетика постмодернизма.
26. Византийская и русская средневековая эстетика (V-XVII вв.)
27. Русская эстетика и философия искусства XIX века.
28. Эстетика и философия искусства славянофилов.
29. Эстетика «западников», «нигилистов», революционных демократов.
30. Русская эстетика и философия искусства XX века.

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

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. Поэтика ранней византийской литературы. — М., 1976.
2. Адорно, Т.- В. Эстетическая теория. — М., 2001.
3. Американская философия искусства. Антология.
4. Аристотель. Поэтика. Риторика. — СПб, 2000.
5. Бадью, А. Малое руководство по инэстетике. — СПб, 2014.
6. Батай, Ж. Литература и Зло // Батай Ж. Теория религии. Литература и Зло. — Минск, 2000.
7. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
8. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1985.
9. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
10. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1972.
11. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1965.
12. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
13. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. — М.: Медиум, 1966.
14. Бергсон, А. Смех / А. Бергсон: Пер. с фр. — М.: Панорама, 2000.
15. Бердяев, Н. Н. Смысл творчества. — М., 1989.
16. Бодрийяр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. — Екатеринбург, 2006.
17. Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла. — Екатеринбург, 2000.
18. Бурдые, П. Исторический генезис чистой эстетики. // НЛО. — 2003.
19. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
20. Гегель, Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 1-4. — М., 1968-1973.
21. Гринберг, К. Авангард и китч. — М.: Художественный журнал, 2005.
22. Деррида, Ж. Шпоры: Стили Ницше. — Философские науки, 1991.
23. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. — М., 2001.
24. Кант, И. Критика способности суждения // Кант И. Собр. соч. В 6 т. Т. 5. — М., 1968.
25. Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. — М.: Художественный журнал, 2003. — 320 с.
26. Лосев, А.Ф. Диалектика художественной формы//А.Ф. Лосев. Форма-Стиль-Выражение. — М., 1996.
27. Лосский, И.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. — М., 1998.
28. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста. — М., 1970.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.

31. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
32. Хабермас, Ю. Модерн – незавершенный проект.
33. Хайдеггер, М. Исток художественного творения/ Хайдеггер – М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
34. Шеллинг, Ф.-В. Философия искусства. — М., 1966.
35. Шкловский, В. Заметки о прозе русских классиков. — М., 1953.
36. Шкловский, В.Б. Искусство как прием. О теории прозы. — М., 1983.
37. Шлегель, Ф. Эстетика, философия, критика. — М., 1983.
38. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. — М.: Московский клуб, 1992.

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

2. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
3. Навигационная система по электронным ресурсам образования, науки и инноваций в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.informika.ru/> (дата обращения: 10.10.2016).
4. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.library.intra.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
5. Официальный сайт электронной библиотеки на основе фондов Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). Художественные произведения, изданные до 1917 года, законы Российской Империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги по генеалогии, геральдике, истории культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bibliophika.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
5. Информационный портал «Библиотека философского портала» содержит издания на русском и иностранных языках по философским наукам: философии, антропологии, культурологии, этике и эстетике, философии религии, восточной философии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
6. Информационный портал «Российская государственная библиотека (РГБ)». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsi.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
7. Информационный портал «Электронная библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historic.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
8. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 18.10.2016).
9. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Громова Надежда Васильевна, зав. кафедрой, канд. искусствоведения, доцент
Филатова Владислава Игоревна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Немченко Антон Викторович, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.04.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.04.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
02.05.2016, регистрационный номер 2017-14/35

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык (Английский)
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Синтаксис

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

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

Тема 2.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 3. Профессиональные разговорные темы

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

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

Тема 3.3. Театральные специальности: продюсер.

Тема 3.4. Пьеса и спектакль: основы драматического анализа.

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

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

Тема 3.7. Лучшие театры мира и их устройство.

Тема 3.8. Театральные художники.

Тема 3.9. Основы сценографии.

Тема 3.10. Санкт-Петербургские театры сегодня.

Тема 3.11. Театры оперы и балета.

Тема 3.12. Оперетта и мюзикл.

Тема 3.13. Кукольный театр.

Тема 3.14. Цирк и ТЮЗ.

Тема 3.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

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

Тема 3.17. Организация гастролей театра.

Тема 3.18. Речевого этикет.

Раздел 4. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 4.1. Аналитическое чтение, пересказ профессиональной научной литературы.

Тема 4.2. Чтение и пересказ газетных и журнальных статей.

Тема 4.3. Тесты.

Тема 4.4. Аудирование.

Тема 4.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	16	-	124
<i>Консульт.</i>	4			-	-			-	4			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

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 зачете магистрант должен по-английски пересказать газетную статью о современном театре, прокомментировать тему статьи; рассказать о любимом спектакле или работе художника над тем или иным спектаклем, делая акценты на профессиональную лексику.

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

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

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

Монологическое высказывание по теме дипломной работы.

Свободная беседа с экзаменатором. Ответы на вопросы.

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

Основная литература:

1. R. Merphy. English grammar in use. (Elementary). — Cambridge university press, 2007.
2. R. Merphy English grammer in use. (Intermediate). — Cambridge university press, 2007.
3. V. Swan, C. Walter. How English works. — Oxford university press, 2007.
4. M. McCarthy, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary). — Cambridge university press, 2013.
5. M. McCarthy, F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S. Redman. English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate). — Cambridge university press, 2013.
7. S. Redman. Test English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate).
8. Алексеева, Т.К. Деловой английский. English for Business. — М., 2000.

9. Дроздова, Т., Берестова, А., Маилова, В. English grammar. — СПб, 2000.
10. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
11. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театальный словарь. — М., 2005.
12. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.
13. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.
14. Драгункин, А.Н. Малый прыжок в английский за 115 минут: самоучитель. — СПб. — М., 2004.
15. Памухина, Л.Г., Сочилина, З.И. Деловой английский. English for Business. — М., 2000.
16. 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 речевого 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: 01.09.2016).
2. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Беляева Ирина Георгиевна, доцент

Рецензент:

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры

28.04.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

30.04.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

02.05.2016, регистрационный номер 2017-14/36

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык (Немецкий)
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. 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	-	6	-	20	-	-	-	-	-	4	-	33
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	1	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	14	-	-	-	-	-	4	-	30
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	22	-	30	-	-	-	-	-	4	-	31
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.11	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.12	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.13	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.14	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.15	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.16	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.17	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.18	-	1	-		-	-	-					
Раздел 4	-	16	-	26	-	-	-	-		4		30
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-		-	-	-					

Тема 4.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	16	-	124
Консульт.	4			-	-			-	4			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу магистранта по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на 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 зачете 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 второго 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: 01.09.2016).
2. Изучение немецкого языка – Deutsch online! Немецкий язык онлайн: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.de-online.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Немецкий язык. Курсы и изучение немецкого языка на StudyGerman.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studygerman.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Web German: Learn Foreign Languages Online. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.webgerman.com/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Новости театра и культурные события. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruhrnachrichten.de/> (дата обращения: 01.09.2016).

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. 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

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Архипова Ольга Николаевна, доцент

Рецензент:
Шеповалова Людмила Васильевна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.04.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.04.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
02.05.2016, регистрационный номер 2017-14/38

© 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
Образовательные программы	Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Русский язык как иностранный
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью данного курса русского языка как иностранного является подготовка и овладение необходимыми знаниями по русскому языку магистрантами на завершающем этапе высшего образования, которые должны обеспечить не только закрепление академической культуры и знаний русского языка, но и правильное их использование, как в профессиональной деятельности, так и в повседневности.

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 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Лексико-грамматический курс

Тема 1.1. Видо-временные формы.

Тема 1.2. Независимый инфинитив.

Тема 1.3. Повелительное наклонение.

Тема 1.4. Сослагательное наклонение.

Тема 1.5. Словообразование по смысловому признаку.

Тема 1.6. Парадигматические связи (Лексическая и грамматическая синонимия, антонимия).

Тема 1.7. Явления смыслового сближения.

Раздел 2. Стилистика

Тема 2.1. Знакомство с различными функциональными стилями:

- научный;
- официально-деловой;
- газетно-публицистический;
- разговорный;
- художественной литературы.

Обеспечение сознательного владения языковым материалом как предметом будущей профессии, выработка и развитие профессиональных знаний в этой области:

- характер организации и подачи материала с учетом выбранной темы диссертации;
- предтекстовая работа;
- послетекстовая работа;
- составление монологов- рассуждений и диалогов-обсуждений.

Тема 2.2. Порождение и понимание текстов разных жанров:

- жанры-побуждения: заявление, инструкция, жалоба, рекомендация;
- виды побуждения: просьба, мольба, приказ, запрет, разрешение, совет, рекомендация, предостережение, предложение;
- способы выражения побуждения в современном русском языке, специальные приемы построения и речевые нормы побудительных жанров;
- жанры-описания: описание человека, предмета, пространства (пейзаж, интерьер).

Возможные речевые ситуации для этих жанров:

- жанры-рассуждения: обоснование (темы, проекта, предложения), аргументация, мотивация, обобщения, выводы.

Тема 2.3. Языковые средства, специальные приемы, предположно-падежные конструкции, наречия, глаголы. Сравнительные конструкции.

Тема 2.4. Порядок слов.

Раздел 3. Функциональные разновидности русского языка

Тема 3.1. Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры. Русский язык как знаковая система передачи информации. Русский язык начала XXI века, новые явления. Способ нормирования русской литературы языка. Виды и причины ошибок. Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского языка.

Тема 3.2. Публицистический стиль (газеты, журналы, очерки). Жанры текстов.

Тема 3.3. Официально-деловой стиль. Официальные и неофициальные ситуации общения. Подготовленная и спонтанная речь. Устная и письменная речь. Монолог и диалог.

Тема 3.4. Научный.

Тема 3.5. Художественная литература как высшая форма существования русского языка. Язык художественной литературы.

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	-	14	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.2.	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.3.	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.4.	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.5.	-	-	-		-	-	-					
Тема 1.6.	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.7.	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	16	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	4	-		-	-	-					
Раздел 3	-	20	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3.	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.4.	-	6	-		-	-	-					
Тема 3.5.	-	8	-		-	-	-					
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	4			-	-			-	-			-
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 русском языке.

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

Контроль самостоятельной работы магистранта 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 по пройденной теме.

Итоговый контроль – устный зачет – в конце 1 семестра включает тест, опрос по пройденным материалам (разговорные темы, темы по специальности).

Экзамен, завершающий изучение курса русского языка как иностранного, проводится в конце второго семестра и включает в себя:

1. Сочинение на одну из предложенных тем.
2. Чтение, пересказ незнакомого текста по специальности.
3. Ответы на вопросы.

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

Основная литература:

1. Васильева, А.Н. Практическая стилистика русского языка для иностранных студентов-филологов. — М., 1989.
2. Герасимова, К.М., Чернявская, О.Г. Мастера русской сцены. — М., 1990.
3. Глазунова, О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. — СПб: Златоуст, 2000.
4. Государственные образовательные стандарты по русскому языку как иностранному. III сертификационный уровень. — М., 2000.
5. Лобанова, Н.А., Слесарева, И.П. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Часть 1. — М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Лобанова, Н.А., Слесарева, И.П. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Часть 2. — М., 1988.

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Русский язык как иностранный» в самостоятельной работе магистра следует уделить особое внимание чтению и переводу литературы на русском языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на русском языке), аудированию (восприятию русской речи на слух).

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп магистров.
3. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.

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»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управление проектами»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Театральная критика»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Патанина Виктория Владимировна, доцент

Рецензент:

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
28.04.2016, протокол № 6

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
30.04.2016, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
02.05.2016, регистрационный номер 2017-14/37

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управление проектами Проектирование и документирование спектакля Театральная критика
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Иностранный язык
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 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 утвержденными рабочими учебными планами подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	90	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов.	2	60	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Экзамен
	Всего: 16 час.	4	124	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги 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. Речевого 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	-	20	-	-	-	-	-	4	-	4
Тема 1.1	-	2	-	20	-	-	-	-	-	4	-	4
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	10	-	-	-	-	-	4	-	10
Тема 2.1	-	2	-	10	-	-	-	-	-	4	-	10
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	42	-	34	-	-	-	-	-	4	-	60
Тема 3.1	-	4	-	34	-	-	-	-	-	4	-	60
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	-	30	-	-	-	-	-	4	-	50
Тема 4.1	-	4	-	30	-	-	-	-	-	4	-	50
Тема 4.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.3	-	4	-		-	-	-					

Тема 4.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 4.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	16	-	124
<i>Консульт.</i>	4			-	-			-	4			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

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 зачете 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 второго 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. Сулова, Ю.И. и др. Учебник французского языка: для 1 курса гуманитар.фак-тов — М.: Высш.шк., 2001.
18. Сулова, 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 phonetique francaise. 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: 01.09.2016).
2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.TV5MONDE/> (дата обращения: 01.09.2016).

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

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

Рецензент:

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/26

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая 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 является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Правовые отношения в сфере культуры и образования», а также для прохождения педагогической практик: «Учебная практика: программирование научно-учебного процесса», «Производственная практика – педагогическая».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет Контрольная работа
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	2 семестр: 8 часов.	-	64	2 / 72	
	3 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет

					Контрольная работа
	Всего: 14 час.	2	128	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

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

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

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

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

Тема 3. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования

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

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

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

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

Тема 5. Порядок разработки основных образовательных программ

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

подготовки кадров высшей квалификации. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	2	-	-	116	-	-	-	-	14	-	-	128
Тема 2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3	6	-	-		-	-	-					
Тема 4	6	-	-		-	-	-					
Тема 5	8	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	14	-	-	128
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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.

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:

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

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

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 2017-18/16

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методология научных исследований» входит в базовую часть дисциплин магистерских программ «Исследование спектакля», «Театральная критика», «Проектирование и документирование спектакля», «Методология преподавания актерского

мастерства», «Сценические искусства: управления проектами», изучается студентами в потоке и является опорной для последующего освоения дисциплины «Оформление научной работы», а также при подготовке выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Научное знание

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

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

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

Раздел 2. Искусствоведение как наука

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

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

Раздел 3. Сущность, состав и границы театроведения

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

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

Тема 3.3. Драматическая поэзия и театральный репертуар. История и теория драмы: общность литературоведческого и театроведческого объекта; различия в предмете исследования. Исследование сцены и концепции исследования зрителя. Пограничные области знания: психология художественного творчества, прикладная социология театра, науки об управлении.

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

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

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

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

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

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

Проблемы театроведческой терминологии и научного аппарата.

Раздел 4. Проблемы методологии

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

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

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

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

36. Чепуров, А. Сверхсюжет спектакля // Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
37. Эйхенбаум, Б. О литературе. — М., 1987.

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

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
8. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовые отношения в сфере культуры и образования»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Пухалёв Алексей Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Сундстрем Лев Геннадьевич, профессор, канд. искусствоведения

ОДОБРЕНА 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 2017-18/29

© 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
Образовательные программы	Исследования спектакля Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Правовые отношения в сфере культуры и образования
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):

1) общекультурные компетенции:

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

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

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

2) общепрофессиональная компетенция:

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

3) профессиональные компетенции:

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

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

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

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в государственных и муниципальных органах культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

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

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

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

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

«Театральная критика»:

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет Контрольная работа
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	
Заочная	3 семестр: 6 часов.	-	66	2 / 72	-
	4 семестр: 6 часов.	2	64	2 / 72	Зачет Контрольная работа
	Всего: 12 час.	2	130	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Правовые отношения в сфере культуры

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

Тема 1.2. Комплексная отрасль законодательства о культуре. Основные законодательные акты. Система конституционных гарантий в сфере культуры. Легальные дефиниции «культура», «культурная политика», «культурные ценности», «культурная

деятельность», «творческая деятельность». Участники правовых отношений в сфере культурной деятельности. Многообразие правовых отношений в сфере культурной деятельности.

Тема 1.3. Гражданско-правовые отношения в сфере культурной деятельности. Система гражданского законодательства России. Основания возникновения гражданско-правовых отношений. Граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. Авторы и правообладатели. Объекты гражданских прав. Объекты интеллектуальной собственности, используемые в культурной деятельности. Охраняемые и не охраняемые элементы произведений. Оригинальные и производные, составные произведения. Служебные произведения. Соавторство. Совместное использование объектов авторских прав. Использование объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения, с выплатой вознаграждения. Распоряжение исключительным правом на объекты авторского и смежных прав: способы использования, виды договоров. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация. Срок действия и порядок охраны. Гражданско-правовая ответственность: формы, виды, основания.

Раздел 2. Правовые отношения в сфере образования

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	12	-	-	58	-	-	-	-	6	-	-	66
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	5	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	6	-	-		-	-	-					
Раздел 2	14	-	-	58	-	-	-	-	6	-	-	64
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	12	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	12	-	-	130
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	2			-
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрена контрольная работа, выполняемая студентами с целью закрепления полученных знаний по курсу, развития навыков работы с правовой литературой, а также самостоятельной интерпретации и реализации права в профессиональной деятельности.

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

Примерные вопросы теста

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

Варианты ответов:

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

Вопрос №2: Необходимым условиями наступления юридической ответственности являются:

Варианты ответов:

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

Вопрос №3: Ничтожными сделками являются:

Варианты ответов:

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

Вопрос №4: Творческая деятельность является разновидностью:

Варианты ответов:

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

Вопрос №5: Система образования не включает в себя:

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

Вопрос №6: Основанием возникновения образовательных отношений является:

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

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

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

Вопрос №8: Гражданская дееспособность граждан возникает:

Варианты ответов:

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

Вопрос №9: Юридическое лицо считается созданным с момента:

Варианты ответов:

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

Вопрос №10: Оспоримыми сделками являются:

Варианты ответов:

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

Вопрос №11: Содержанием правоотношения является:

Варианты ответов:

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

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

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».
2. Текст: «Срок».

3. Текст: «Способы использования».
4. Текст: «Исключительное право».

Вопрос №13: Не является субъектом смежных прав:

Варианты ответа:

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

Вопрос №14: Основным видом использования спектакля является:

Варианты ответа:

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

Вопрос №15: Вознаграждение за использование коммерческой фонограммы собирает:

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

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

Вопрос №17: Объектом авторских прав является:

Варианты ответа:

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

Вопрос №18: Объектом смежных прав является:

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

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

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

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

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

Варианты ответа:

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

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

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

Варианты ответа:

1. Текст: «Разрешение владельца объекта получать не надо».

2. Текст: «Необходимо получить разрешение владельца объекта».

Вопрос №23: Не является субъектом смежных прав:

Варианты ответа:

1. Текст: «режиссер-постановщик аудиовизуального произведения».

2. Текст: «публикатор произведения».

3. Текст: «изготовитель фонограммы».

4. Текст: «режиссер-постановщик спектакля».

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

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».

2. Текст: «Срок».

3. Текст: «Цена».

4. Текст: «Исключительное право».

Вопрос №25: Существенными условиями лицензионного договора являются:

Варианты ответа:

1. Текст: «Предмет».

2. Текст: «Срок».

3. Текст: «Цена».

4. Текст: «Территория».

Вопрос №26: Товарный знак является средством индивидуализации:

Варианты ответа:

1. Текст: «Товаров, работ, услуг».

2. Текст: «Участников гражданского оборота».

3. Текст: «Иное».

Вопрос №27: Фирменное наименование является средством индивидуализации:

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

1. Текст: «Да».
2. Текст: «Нет».

Вопрос №30: Исключительная лицензия:

Варианты ответа:

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

Вопрос №31: Исполнение является объектом:

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответа:

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

Вопрос №34: Основанием возникновения правовых отношений являются:

Варианты ответа:

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

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

Варианты ответов:

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

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

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

Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24.07.1971 г.).
3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. (в редакции от 02.10.1979 г.).
4. Римская международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 г.
5. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
8. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
9. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 239 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».
10. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».
11. Постановление Правительства РФ от 17.05.1996 № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)».
12. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях».
13. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
14. Кашанина, Т.В. Российское право. Учебник для высших учебных заведений. – 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Дополнительная литература:

1. Пухалев, А.Н. Гражданское, административное, трудовое, финансовое и налоговое право: Учебное пособие для высших учебных заведений. — СПб: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2012.
2. Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник. — М.: Проспект, 2011.
3. Мицкевич, С.С. Авторское право и смежные права в театре. — СПб: СПГАТИ, 2005.
4. Сергеев, А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т 1. — М.: ТК Велби, Проспект, 2004.
5. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (постатейный) // Ласкина Н.В., Новикова Н.А., Лежнева Н.С., Тимофеева Н.Ю., Слесарев С.А., Вахрушева Ю.Н. – СПС КонсультантПлюс, 2014

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

1. Мультимедийные презентации самостоятельно разработанных студентами социально-культурных проектов.
2. Мультимедийное представление отдельных тем дисциплины в процессе обучения.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

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

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

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 и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, 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 2017-18/31

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Проблемы исторической поэтики театра
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 (ОК-3);

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

готовностью к участию в проектировании театральных зданий в качестве консультанта по сценической технике, оборудованию цехов художественно-постановочной части и театральных мастерских, технологии и логистике театрального здания (ПК-7);

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Проблемы исторической поэтики театра» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Театральные системы», «Анализ драматургических структур», «Семинар по реконструкции сценических текстов», «Современные методы изучения театра».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Проектирование спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля», «Драматургия спектакля», «Пространственное решение спектакля», «Семинар по анализу сценических текстов».

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 12 нед. = 24 часа.	2	10	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часа.	2	8	1 / 36	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	18	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Формирование и историческое становление театральной структуры

Тема 1.1. Вводная лекция: Предмет и категории исторической поэтики театра. История театра и историческая поэтика. Обзор литературы вопроса. Основные подходы. Понятие театральности. Его историческое становление и развитие.

Тема 1.2. Перформативные элементы и формирование театра. Ритуал и дотеатральные формы игровых представлений. Игра и преобразование. Формирование игрового пространства и позиционирование зрителя. Зрелищность и драматизм.

Тема 1.3. Система древнегреческого театра. Архитектура театра. Структура действия, Роль зрителя. Природа актерской образности. Роль театра в обществе. Театральные жанры.

Тема 1.4. Система древнеримского театра. Виды игрового пространства. Человек как перформативный объект. Социальная функция театра. Виды перформативных представлений. Роль актера и зрителя в театральном действии.

Тема 1.5. Перформативные структуры эпохи Средневековья. Материальность и духовность в восприятии мира. Природа христианского театра. Место театрального представления и формы организации игрового пространства. Положение и роль зрителя в театральном действе. Виды и жанры театральных представлений. Формирование нормативной поэтики.

Тема 1.6. Театральные модели Возрождения и Нового времени. Театр как модель мира. Типология сценического пространства. Шекспировский театр. Театр испанского Возрождения. Рождение оперы (Флорентийская Камерата) Формирование театральной эстетики классицизма.

Тема 1.7. Перформативность и театральность в эпоху Просвещения. Цель просветительской эстетической программы. Герой и зритель. Зрелищность как театральная доминанта. Виды и жанры театральных представлений. Принципы организации театрального действия, взаимосвязь выразительных средств, рождение постановочного искусства. Театральные идеи Вольтера и постановочная практика Лекена.

Тема 1.8. Романтическая модель театрального представления. Спектакль как «живая картина». Художественная целостность представления. Поиски идеальной формы театрального здания. Зарождение принципов авторской режиссуры. Реформа декорационного искусства и театрального костюма. Деятельность И.В. Гёте, К.Ф. Шинкеля, К. Брюля, Л. Тика, К. Иммермана.

Тема 1.9. Модульная система конструирования спектакля в 19 веке. Спектакль как продукт театрального производства. Система монтировки спектакля. Организационная система подготовки спектакля как гарант художественной согласованности элементов спектакля. Формирование единой европейской театральной модели. Деятельность К.В. Гропиуса, Ш. Сисери и их ателье по изготовлению декораций.

Тема 1.10. Реалистические тенденции в сценическом искусстве 19 века. Социально-бытовая среда как элемент характеристики героя и предмет сценического отображения. Тенденции историзма и натурализма на сцене. Достоверность как основа художественной целостности сценической структуры.

Тема 1.11. Поиски театрального синтеза в 19 веке. Идея синтеза искусств в театральной концепции и практике Р. Вагнера. Идея «художественности» как ведущая тенденция

развития театра второй половины 19 века. Опыты Мейнингенской театральной труппы. Опыты постановок «Новой драмы».

Тема 1.12. Рождение режиссерского театра и проблемы целостности спектакля. Тенденция к персонификации единой художественной воли в постановке спектакля. Соединение субъективного и объективного начал в формировании сценической структуры. Художественная практика А. Антуана, О. Брами. Формирование принципов МХТ.

Раздел 2. Тенденции творческих поисков современного театра

Тема 2.1. Эксперименты с различными формами театральной условности. Опыты студий МХТ. Театральная стилизация как постановочный метод. Мейерхольд: изучение «театральных техник» и идеи «театрального традиционализма». Опыты А.Я. Таирова в Камерном театре. Театральные эксперименты Е.Б. Вахтангова. Театральные эксперименты М. Рейнхардта.

Тема 2.2. Театральный конструктивизм и сценическая техника. Идеи тотального театра и Баухаус. Пространственные идеи В. Гропиуса. Опыты Мейерхольда и «биомеханика».

Тема 2.3. Режиссерские системы и строение сценической структуры. Взаимодействие элементов театральной системы: игровое пространство, принцип актерского существования, позиционирование зрителя, стиль и структура постановки.

Тема 2.4. Система Станиславского и процесс рождения театральной структуры. Взаимосвязь «правды» сценического существования с «образом целого». Сквозное действие как художественная доминанта.

Тема 2.5. Метод Мейерхольда и композиция спектакля. Художественная «самоценность» образа и процесс компоновки смыслов. Композиция сценического действия как структурообразующий компонент спектакля.

Тема 2.6. Социальные стратегии театра и идеология. Идеи «народного театра» в России и Европе. Театральная теория и практика Пролеткульта. Агитпроп. Любительский театр. Советский театр. Религиозные перформативные практики. Театр социальных проблем. «Театр угнетенных». Психодрама.

Тема 2.7. Брехт и проблемы политического театра. Теория и практика «эпического театра». «Постбрехтовская» европейская драма и театр. Опыты Х. Мюллера. Театр и публицистическая практика. Театр Ю. Любимова.

Тема 2.8. «Смысл» и «абсурд» как театральные категории. Русская традиция поиска «художественных смыслов» (Г. Товстоногов, А. Эфрос, Л. Додин, В. Фокин). Деконструкция смыслов и структура спектакля (К. Люпа, К. Варликовский, Г. Яжина, К. Марталер).

Тема 2.9. «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 2.10. Перформативные стратегии второй половины 20 века. Американский перформанс. Австрийский «акционизм». Идеи «визуального театра». Уличный театр и карнавал. Работа с «особыми пространствами». Театр анимации. Роль зрителя в структуре перформативного действия. Театральные опыты А. Могучего, Б. Юхананова, Клина, Театра АХЕ.

Тема 2.11. Поиски постмодернистского театра. Обыгрывание художественных образов в структуре спектакля. Роль культурного контекста и способы активизации социокультурных взаимодействий. Театр Р. Вилсона. Спектакли М. Лангхоффа. Интерпретация классических текстов в творчестве М. Тальхаймера и Т. Остермайера. Игра с культурными парадигмами в спектаклях К. Серебрянникова и Д. Чернякова. Спектакли Р. Кастеллучи и П. Дальбона.

Тема 2.12. Мультимедийное пространство и театрально-культурные стратегии. (Ф. Касторф, П. Селларс, Х. Геббельс). Интернет-театр. Игровые модели социальных сетей.

Тема 2.13. 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	24	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.12	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	26	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.13	2	-	-		-	-	-					
Всего	50	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 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 пророды театра эпохи Просвещения?
10. В чем специфика эстетической модели романтического театра?
11. В чем сходство и отличие принципов театрального «историзма» и «натурализма»?
12. Каково значение и противоречие театральной модели Р. Вагнера?
13. Каковы структурные предпосылки рождения режиссерского театра?
14. Охарактеризуйте типологию театральной условности.

Вопросы к экзамену:

1. Охарактеризуйте основные тенденции театрального искусства 20 века.
2. Назовите составляющие элементы режиссерской системы.
3. В чем отличие системы К.С. Станиславского от метода Вс. Мейерхольда?
4. В чем особенность «синтетического театра» А.Я. Таирова?
5. Каким образом социальная ориентированность театрального искусства влияет на особенности художественной системы?
6. Как театральный язык соотносится с «идеологией» спектакля?
7. Что такое «тотальный театр»?
8. Что такое «политический театр»?
9. Назовите основные принципы «эпического театра» Б. Брехта.
10. Каковы механизмы «деконструкции смыслов» в театральной структуре?
11. В чем отличие театральных спектаклей от перформативных и акционистских проектов?
12. Как проявляется постмодернистская концепция в театральном спектакле?

13. Как взаимодействуют литературный и сценический тексты в современном театральном спектакле?
14. Что такое «визуальный театр»?
15. Какова роль мультимедийного пространства в современных перформативных проектах?
16. В чем перспектива поиска современного театрального языка?
17. Какова роль зрителя в современном театральном спектакле?

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «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 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 и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Максимов Вадим Игоревич, профессор, доктор 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 2017-18/80

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Театральные системы
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 (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 методы изучения театра», «Анализ драматургических структур».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «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 12 нед. = 24 часа.	2	10	1 / 36	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Экзамен
	Всего: 50 час.	4	18	2 / 72	

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 Людвига 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. (2 ч.)

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.Жироу «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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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. (2 ч.)

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	34	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.12	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.13	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.14	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.15	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.16	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.17	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	16	-	-		-	-	-					
Тема 2.1	2	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.8	2	-	-		-	-	-					
Всего	50	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
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 том числе подготовка докладов.

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

Зачет в 1-м семестре 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.

Во 2-м семестре в соответствии с рабочим учебным планом проводится экзамен.

Вопросы к экзамену:

1. «Новая драма».
2. Мейнингенский театр.
3. Натурализм в театре.
4. Символизм в театре.
5. Модерн в театре.
6. Футуризм в театре.
7. Сюрреализм в театре.
8. Экспрессионизм в театре.
9. Режиссерская деятельность Андре Антуана.
10. Режиссерская деятельность Отто Брами.
11. Режиссерская деятельность Гордона Крэга.
12. Режиссерская деятельность Жака Копо.
13. Режиссерская деятельность «Картели четырех».
14. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.
15. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского.
16. Режиссерская деятельность В.И. Немировича-Данченко.
17. Организация МХТ.
18. Основные принципы системы К.С.Станиславского.
19. Символизм в русском театре (В.Э.Мейерхольд и др.).
20. Традиционализм в русском театре (В.Э.Мейерхольд, К.С.Станиславский).

21. В.Э. Мейерхольд после 1917 г.
22. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова.
23. Режиссерская деятельность А.Я. Таирова.
24. Теория и практика М.А.Чехова.
25. Теория и практика Н.Н.Евреинова.
26. Экзистенциализм в театре.
27. Абсурдизм в театре.
28. Режиссерская деятельность Жана Вилара.
29. Режиссерская деятельность Питера Брука.
30. Режиссерская деятельность Дж.Стрелера.
31. Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.

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 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
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

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 2017-18/67

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современные методы изучения театра
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 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);

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 (модули), 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 «Современные методы изучения театра» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Проблемы исторической поэтики театра», «Театральные системы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Семинар по реконструкции сценических текстов», «Семинар по анализу сценических текстов», «Семинар по реконструкции сценических текстов», «Проектирование спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля», «Драматургия спектакля», «Пространственное решение спектакля».

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Возникновение театроведения. Макс Герман. Макс Герман (1865-1942). «Исследования по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» (1914), «Театральное пространство-событие» (1930). Реконструкция спектакля. Специфика театрального искусства. Немецкие театроведы Адольф Кестер и Бруно Фелькер. Сравнительное театроведение. Историко-художественный метод.

Тема 2. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме». Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». Ролевые теории. Гендерное театроведение: феминизм.

Тема 3. Формальный метод. Генрих Вёльфлин (1864-1945) и принципы формального метода в искусствоведении. Оскар Вальцель (1864-1944) «Архитектоника драм Шекспира» (1926), работы о Геббеле, Вагнере. Русская «формальная школа»: В. Шкловский, В. Жирмунский, Ю. Тынянов. Идеи А.А. Гвоздева.

Тема 4. Структуралистский метод. Этьен Сурио «200 тысяч драматических ситуаций» (1950). Альгиртас Греймас «Структурная семантика» (1966). Патрис Пави «Теория театра и семиология» (1976). Ан Юберсфельд «Читать театр» (1977), «Школа зрителя» (1981), «Диалог театра» (1996).

Тема 5. Феноменологический метод. Влияние идей М. Хайдеггера. Хронотоп. Время-пространство как категория театральных исследований. Труды Д. Бабле по теории сценографии. Проблемы изучения форм театральности. Труды Н.Н. Евреинова. Исследование форм театральности театрального языка. Взгляды М.М. Бахтина. Подходы П.Г. Богатырева. Типология актерского творчества Ф. Степуна.

Тема 6. Ритуально-мифологическая школа. Мод Бодкин «Архетипические модели в поэзии» (1934). Нортроп Фрай «Анатомия критики» (1957), «Критическим путем» (1971). Фрай о Шекспире. Исследования В. Турнера о ритуальной основе театрального действия.

Тема 7. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). Проблемы «деконструкции смыслов» в театральном действии.

Тема 8. Семиотика театра. «Семиотика театра» Эрики Фишер-Лихте, «Семиотика драмы» Кейр Элам, «Семиотика драмы и театра» Элайн Эштон. Театральный словарь П. Пави. Подходы Ю.М. Лотмана к изучению театральных текстов.

Тема 9. Социологические и антропологические методы. «Вульгарный социологизм» 1920-х годов. Современная социология театра. Влияние школы П. Бурдьё. «Социология театра» М. Шевцовой. «Антропология театра» Э. Барбы и М. Саворези. Исследования «театрального события». Подходы В. Саутера. Изучение зрителя в России. Исследования Г. Дадамяна, В. Дмитриевского.

Тема 10. Теория перформативных моделей. Труды и театральная практика Ричарда Шехнера. Теория и история перформанса Марвина Карлсона. «Теория перформативности» Эрики Фишер-Лихте. «История перформанса» Д. Голдберга.

Тема 11. Постмодернистские теории. Ж.Ф. Лиотар и «теория постмодерна» («Состояние постмодерна»). Взгляды У. Эко. «Постдраматический театр» Х.-Т. Лемана, «Эстетика отсутствия» Х. Гелльера.

Тема 12. Когнитивные методы анализа театральных произведений. Исследование театра и влияние нейролингвистики. Исследования Брюса МакКонаки и Элизабет Харт. эстетические и физиологические механизмы театрального восприятия в процессе «построения смыслов».

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	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 9	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 10	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 11	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 12	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	24	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
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 включается подготовка докладов по предложенным педагогам темам.

Темы для докладов:

1. Формирование театроведческой методологии Макса Германа и подходы А.А. Гвоздева к изучению спектакля.
2. Методы исследования художественных текстов М.М. Бахтина и театроведение.
3. «Формальный метод» и ленинградская театроведческая школа.
4. Семиотика драмы и театра. Основные исследования и методологические подходы.
5. Современные перформативные теории.
6. Идеи постмодерна и методы изучения театра.
7. Социология и антропология театра. Основные идеи и подходы.

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

Вопросы к зачету:

1. Типология современных методов изучения театра.
2. Психоаналитический подход. Характеристика метода. Направления изучения.
3. Историко-художественный подход. Возможности метода.
4. Формальный метод. Истоки и основные направления исследований.
5. Структуралистский метод. Проблемы изучения сценических текстов.
6. Семиотика театра. Театральный образ: знак и значение. Специфика театрального материала.
7. Ритуально-мифологический подход. Театр и ритуал: связь и специфика.
8. Феноменологический подход. Изучение театра и философия.
9. Постструктуралистский подход. Проблема «деконструкции смыслов» и изучение структуры театрального действия.
10. Идеи постмодерна и анализ сценического дискурса.
11. Перформативные теории и анализ театральных текстов.
12. Антропологический подход к изучению театра.
13. Социология театра. Основные подходы и направления.
14. Когнитивный подход. Нейролингвистика и специфика театральных текстов.

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

Основная литература:

1. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение. — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы. — М.: ЛИБРОКОМ, 2011.
3. Границы спектакля. — СПб: СПГАТИ, 1999.
4. Наука о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1975.
5. Реконструкция старинного спектакля. — М.: ГИТИС, 1986.
6. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
7. Театроведы Израиля размышляют. — СПб: СПГАТИ, 1999.
8. Из истории советской науки о театре. — М.: Искусство, 1988.
9. История советского театроведения. — М.: Наука, 1981.
10. Театроведение Германии: Система координат. — СПб: Балтийские сезоны, 2004

Дополнительная литература:

1. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.
2. Богатырев, П.Г. Вопросы эстетики народного искусства. — М.: Искусство, 1971.
3. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976.
4. Вопросы театроведения. — СПб, 1991.
5. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926.
6. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924.
7. Геббельс, Х. Эстетика отсутствия. — М, 2016.
8. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924.
9. Жирмунский, В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. — Пг., 1923.
10. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М., 2013.
11. Лотман, Ю.М. Об искусстве. — СПб, 2005.

12. Ляпушкина, Е.И. Введение в герменевтику. — СПб, 2002.
13. Марков, П.А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974–1977.
14. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
15. Старинный спектакль в России. — Л.: Academia, 1923.
16. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. — СПб: СПГАТИ, 1995.
17. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2015.
18. Фрейденберг, О.М. Миф и театр. — М., 1988.

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современные методы изучения театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, текстов научных трудов и трактатов по теории театра, аналитических материалов театральной критики и высказываний практиков театра.

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 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
«АНАЛИЗ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР»

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

Год приема – **2016**, 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 2017-18/02

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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Анализ драматургических структур
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 (модули), 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 «Анализ драматургических структур» взаимосвязано с дисциплиной «Семинар по анализу сценических текстов», «Проектирование спектакля», «Современные методы изучения театра».

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 12 нед. = 24 часа.	2	10	1 / 36	Зачет Контрольная работа

	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	8	1 / 36	Зачет
	Всего: 50 час.	4	18	2 / 72	Контрольная работа

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. Практическое занятие - разбор пьес

Тема 3.1. 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. Практическое занятие – собственный разбор пьес

Тема 4.1. Разбор пьес по выбору студентов. 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.

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	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					

Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	4	-		-	-	-					
Раздел 2	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	8	-		-	-	-					
Раздел 3	-	16	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	16	-		-	-	-					
Раздел 4	-	16	-		-	-	-					
Тема 4.1	-	16	-		-	-	-					
Всего	-	50	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
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 самостоятельную работу входит подготовка к практическим занятиям.

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 (контрольной) работы – анализа 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 Тamarченко. — 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. [Электронный ресурс]. URL: <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/gumennyy_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 «Анализ драматургических структур» 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 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

«СЕМИНАР ПО АНАЛИЗУ СЦЕНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

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 2017-18/56

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Семинар по анализу сценических текстов
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 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 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 самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) научно-исследовательских работ, небольших исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Семинар по анализу сценических текстов» коррелирует с такими дисциплинами как «Проблемы исторической поэтики театра», «Современные методы изучения театра», «Театральные системы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Драматургия спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	-	12	1 / 36	Курсовая работа
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	10	1 / 36	Курсовая работа
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	10	1 / 36	Зачет Курсовая работа
	Всего: 76 час.	-	32	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Методика анализа

Тема 1.1. Драматургия спектакля.

Понятие материала и формы. Система приемов. Художественная организация. Пьеса и спектакль. Принципы литературной и сценической драматургии. Материал. Композиция. Пространственная организация. Организация во времени. Речевая организация. Музыкальность. Система ролей. Способ актерской игры. Жанр. Театральный язык. Стил. Метод. Форма и семантика.

Тема 1.2. Типы театра, жанры спектаклей.

Виды действия и линейном, монтажном, коллажном строении спектакля. Задание по контрольной работе.

Тема 1.3. Разбор спектакля в видеозаписи.

Раздел 2. Спектакли разных типов

Тема 2.1. Психологический театр. Материал. Структура. Организация действия в пространстве. Организация действия во времени. Система приемов режиссуры. Способ актерской игры. Разбор контрольной работы о психологическом спектакле.

Тема 2.2. Метафорический спектакль. Материал. Структура. Организация действия в пространстве. Организация действия во времени. Система приемов режиссуры. Способ актерской игры. Разбор контрольной работы о метафорическом спектакле.

Тема 2.3. Спектакль игрового типа. Материал. Структура. Организация действия в пространстве. Организация действия во времени. Система приемов режиссуры. Способ актерской игры. Разбор контрольной работы об игровом спектакле.

Тема 2.4. Режиссура «действенного анализа». Материал. Структура. Организация действия в пространстве. Организация действия во времени. Система приемов режиссуры. Способ актерской игры. Разбор контрольной работы о спектакле, выстроенном на основе метода действенного анализа.

Тема 2.5. Постмодернистский спектакль. Материал. Структура. Организация действия в пространстве. Организация действия во времени. Система приемов режиссуры. Способ актерской игры. Разбор контрольной работы о постмодернистском спектакле.

Тема 2.6. Постдраматический спектакль. Материал. Структура. Организация действия в пространстве. Организация действия во времени. Система приемов режиссуры. Способ актерской игры. Разбор контрольной работы о постдраматическом спектакле.

Раздел 3. Подведение итогов семинара

Тема 3.1. Разбор вторых вариантов контрольных работ. Зачетное занятие.

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	-	25	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	9	-		-	-	-					
Раздел 2	-	45	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	6	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	5	-		-	-	-					
Раздел 3	-	6	-	2	-	-	-					
Тема 3.1	-	6	-		-	-	-					
Всего	-	76	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
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 семинарским занятиям, к контрольным работам, 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 совокупности результатов работы на семинарских занятиях и написанию курсовых работ.

Темы курсовых работ:

1. Анализ спектакля психологического театра.
2. Анализ спектакля метафорического театра.
3. Анализ спектакля игрового театра.
4. Анализ спектакля метода действенного анализа.
5. Анализ постмодернистского спектакля.
6. Анализ постдраматического спектакля.

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

Основная литература:

1. Бойкова, И.И., Песочинский, Н.В. Семинар по театральной критике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — СПб: СПбГАТИ, 2013.

Дополнительная литература:

1. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.
2. Гвоздев, А.А. Театральная критика. — Л.: Искусство, 1987.
3. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М., 2014.
5. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2015.
6. Хёббельс, Х. Эстетика отсутствия. — М., 2015.

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

1. Сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 24.03.2016).
3. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 24.03.2016).
4. Сайт журнала «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oteatre.info> (дата обращения: 24. 03. 2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Семинар по анализу сценических текстов» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание методологическим работам (по списку литературы). Просмотр всех спектаклей, обсуждаемых в курсе и являющихся объектами контрольных работ, обязателен для всех студентов группы.

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
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
«СЕМИНАР ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

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 2017-18/59

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Семинар по реконструкции сценических текстов
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):

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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Семинар по реконструкции сценических текстов» опирается на материал дисциплин «Проблемы исторической поэтики театра», «Театральные системы», «Современные методы изучения театра», «Методы документации сценических текстов»

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения раздела рабочего учебного плана «Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации».

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 12 нед. = 24 часа.	-	12	1 / 36	Курсовая работа
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	10	1 / 36	Курсовая работа
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	10	1 / 36	Зачет Курсовая работа
	Всего: 76 час.	-	32	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Содержание разделов семинара

1.1. Задачи и тематика семинарских работ

Целью семинара по реконструкции сценических текстов является приобретение навыков воссоздания сценической партитуры спектаклей различных театральных эпох на основе изучения постановочной документации, архивных, эпистолярных, мемуарных, иконографических материалов, а также иных источников, фиксирующих и отображающих облик театрального представления. Задача, поставленная перед обучающимися, состоит в том, чтобы научиться распознавать и отображать последовательность развития сценического действия спектакля, выявлять систему взаимодействия различных выразительных средств и образных рядов (литературный текст, музыкальная композиция, интонационная партитура, декорационное и планировочное решение, костюмная часть, мизансцены, аудиовизуальная часть, использование различных технологических средств).

Семинар строится на материале истории мировой театральной культуры. Для исследования может быть выбран любой театральный спектакль прошлого, постановочная документация которого является доступной для участников семинара.

Наряду с изучением драматических спектаклей, на которые в первую очередь ориентирован семинар, возможно обращение к произведениям музыкально-сценических жанров (балет, опера, оперетта, мюзикл), к спектаклям театра кукол, эстрадным и цирковым представлениям. Выбор таких тем должен быть подкреплен компетентностью студента в избранной для исследования области, а также привлечением, с согласия руководителя семинара, консультанта-специалиста.

Темы семинарских работ выбираются студентами самостоятельно в рамках установленных задач и утверждаются преподавателем. Тематика работ в семинаре может включать в себя все компоненты сценической партитуры:

- реконструкцию литературного сценария спектакля (сценическая версия пьесы, режиссерский сценарий, либретто, адаптация литературного произведения), включая постановочные пометки, купюры и исправления, корректирующие первоисточник и приспособляющие его для нужд конкретной постановки (на основе сценических экземпляров пьес).

- реконструкцию художественного оформления спектакля, включая архитектуру театрального здания, планировочное решение игрового пространства, его декоративного оформления, костюмов, световую партитуру, технологию сценических перемен (на основе иконографических материалов и технической документации постановочной части).

- реконструкцию мизансценического решения спектакля, с подробной «раскадровкой» действия с отрисовкой схем расположения действующих лиц на сцене в различных эпизодах (на основе постановочных и режиссерских материалов, а также визуальных фиксаций сценического действия).

- реконструкцию музыкального и звукового оформления спектакля с привязкой музыкальных номеров к сценическому действию (на основе музыкальных партитур и фонограмм).

- реконструкцию интонационной партитуры спектакля на основе документальных источников (системы нотации речи, фонограмм и проч.)

- реконструкцию зрительского восприятия спектакля (на основе документальных источников, мемуарной и дневниковой литературы, а также на основе материалов периодики).

- реконструкцию целостной действенной партитуры спектакля (на основе всего комплекса постановочных материалов и фиксирующих сценический текст источников).

1.2. Виды семинарских занятий

1.2. 1. Установочные методологические занятия

Занятия начинаются вступительной установочной лекцией педагога, в которой освещаются цели семинара в целом, а также основные задачи каждого данного этапа семинара. Затем по предложению преподавателя проводится обсуждение различных методик научной реконструкции сценических текстов, исходя из характера выбранного материала и ракурса темы.

1.2.2. Обсуждение первых вариантов курсовых работ

Проводится согласно установленному графику и общепринятому регламенту научной дискуссии.

1.2.3. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ

Проводится по той же схеме до начала сессии.

1.2.4. Индивидуальные консультации, подведение итогов по обсуждению контрольных работ.

На протяжении всего семестра каждый участник семинара может получать индивидуальные консультации педагога. Их важность особенно значительна в процессе работы над вторыми вариантами курсовых работ.

1.2.5. Подведение итогов семинара, зачет.

На итоговом занятии руководитель семинара анализирует работу каждого из его участников согласно перечисленным ниже параметрам.

1.3. Разделы

Раздел 1. Выявление и анализ документальных источников и постановочных материалов.

Семинар первого семестра посвящен сбору документальных материалов, первому подходу к теме, возможному ее уточнению.

Предварительная разработка, систематизация и анализ материалов помогает автору определить параметры темы, а остальным участникам семинара обменяться опытом максимального извлечения научной информации из сопоставления проанализированных источников.

Задание по выявлению круга источников и составлению библиографии, студент получает при утверждении темы и представляет выполненный труд не позднее, чем через месяц. Список выявленных документальных материалов, а также Библиография систематизируется по группам источников и оформляется в соответствии с действующими правилами описаний произведений печати и документов архивных хранилищ.

С представленной в срок библиографией студент знакомит оппонента и участников семинара и приступает к написанию курсовой работы. Ее содержанием должен стать локальный разворот выбранной темы.

В этом семестре студенту рекомендуется сосредоточиться на первоисточниках, что поможет ему сформировать собственное понимание предмета и сформировать свое видение изучаемого спектакля.

Уже первый вариант работы покажет, насколько продуктивна тема и выбранный аспект реконструкции сценического текста,

Второй вариант, переделанный в связи с замечаниями руководителя и участников семинара должен стать полноценным вхождением в тему и обозначить дальнейшие пути исследования сценического текста.

Раздел 2. Реконструкция одного из элементов сценической партитуры

В семинаре второго семестра студент выполняет собственно реконструктивную работу, создает детальную разработку действия в соответствии с выбранной им частью сценической партитуры. Он научно моделирует сценический текст, «поэпизодно» прослеживая ход развития действия на основе выявленных, проанализированных и

сопоставленных документальных материалов, а случае отсутствия отдельных деталей, выдвигает научные гипотезы, позволяющие заполнить действенные лакуны.

На данном этапе необходимо вводить в курсовую работу идеи и мнения других исследователей, с которыми студенту предстоит вступить в диалог. При неперенной самостоятельности мышления студенту необходимо научиться «слышать» своих предшественников, уметь брать у них ценное.

Уже первый вариант курсовой работы должен быть полноценным научным исследованием: базироваться на полном составе источников, содержать их характеристику и анализ, понимание художественного контекста, особенностей театрального стиля, системы условности и театральной технологии, находиться в творческом диалоге с трудами других исследователей данного материала.

По результатам обсуждения первого вариант студент правит свое сочинение, стремясь довести его до соответствия всем формальным и содержательным признакам научно-художественной реконструкции сценического текста в избранном ракурсе.

Раздел 3. Реконструкция целостной сценической партитуры спектакля

В семинаре третьего семестра студент выбирает тему, связанную с реконструкцией целостной сценической партитуры спектакля, которая связана с предполагаемым диссертационным исследованием, и разрабатывает эту тему в соответствии с полученными в предыдущих семестрах навыками. При этом выбор темы может основываться, как на историческом, так и на современном спектакле.

Уже первый вариант курсовой работы должен быть полноценным научным исследованием: содержать научную характеристику выбранного материала, анализ и описание выявленных источников, а также полноценную реконструкцию сценического текста во всех его проявлениях, то есть целостной партитуры.

Данная реконструкция должна базироваться на полном составе источников, содержать видение целостной картины спектакля, выдвинутые художественные гипотезы должны быть строго аргументированы.

По результатам обсуждения первого вариант студент правит свое сочинение, стремясь довести его до соответствия всем формальным и содержательным признакам научной реконструкции сценического текста спектакля, содержащей обосновывающую научную часть, а также запись сценической последовательности действия реконструируемого сценического произведения.

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	-	24	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	26	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	26	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	76	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	-			-	-			-	-			-
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, сбор материала, написание курсовой работы.

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

Зачетные требования:

Раздел I. (1-й семестр). Курсовая работа должна продемонстрировать навыки источниковедческой историко-театральной работы, понимание технологии подготовки спектакля в различные исторические эпохи, владения методологическим аппаратом, навыками историко-театрального моделирования сценического произведения прошлых эпох.

Раздел II. (2-й семестр). Курсовая работа должна представлять собой реконструкцию выбранной части сценической партитуры, связно (поэпизодно) представляя сценическое действие спектакля.

Раздел III. (3-й семестр) Курсовая работа должна представлять собой полноценную реконструкцию сценической партитуры действия всего выбранного для анализа спектакля. Работа должна состоять из двух частей: научного введения, где обосновываются методологические принципы реконструктивной работы и методики работы с документальными материалами, и собственно текста реконструкции, представляющего изложение последовательности сценического текста спектакля.

Правила оформления работы предусматривают титульный лист.

К работе прилагается список использованной литературы (перечень книжных и периодических изданий, архивных материалов, записей бесед, иконографии, постановочной документации).

Работы, не снабженные списком литературы и источников, к рассмотрению не принимаются.

Объем текста курсовой работы 1 и 2 семестров не лимитирован, но научно обосновывающая часть не может быть меньше 0,5 авт. л. (11 – 12 стр. компьютерного текста). Объем итоговой курсовой работы 3 семестра также не лимитирован, однако научно обосновывающая часть не может быть меньше авторского листа — 22,5 – 24 стр. компьютерного текста.

Первые два семестра заканчиваются итоговым занятием, где анализируются результаты работы каждого участника семинара в соответствии с установленными критериями, а по курсовой работе выставляется зачет. Итоговый зачет в 3 семестре проводится как групповое занятие, на котором руководитель семинара анализирует его ход в целом и меру участия каждого из студентов. Зачет предполагает учет всех форм работы студента в семинаре:

- Глубина, новизна, оригинальность содержания курсовой работы, уровень овладения профессиональными навыками научного исследования, овладение навыками и методиками научной реконструкции сценических текстов, компетентность в вопросах организации процесса подготовки и проведения спектаклей, в области истории театра, творческая одаренность, качество литературного изложения, соответствие научного аппарата редакционно-издательским нормам.

- Содержательность и научная корректность оппонирования по работе сокурсника.

- Отношение к делу — активность участия в семинарских занятиях, мера подготовленности к ним.

- Владение основными началами профессии — умение построить вступительное слово и выступление в дискуссии, аргументированно защитить положения своей работы, плодотворно учесть критические замечания, совершенствуя свой труд.
- Творческий рост в семинаре.

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

Основная литература:

1. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение. — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы. — М.: ЛИБРОКОМ, 2011.
3. Границы спектакля. — СПб: СПГАТИ, 1999.
4. Наука о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1975.
5. Реконструкция старинного спектакля. — М.: ГИТИС, 1986.
6. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
7. Театроведение Германии: Система координат. — СПб: Балтийские сезоны, 2004.

Дополнительная литература:

1. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. — С. 13–61.
2. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926. — С. 7–36.
3. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 81–121.
4. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 123–167.
5. Жирмунский, В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. — Пг., 1923. — С. 5–23.
6. Марков, П.А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974–1977.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
8. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980–1994.
9. Старинный спектакль в России. — Л.: Academia, 1923.
10. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. — СПб: СПГАТИ, 1995.
11. Чепуров, А.А. Александринская «Чайка». — СПб: Балтийские сезоны, 2002.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
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. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.04.2016).
8. Информационный ресурс Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru> (дата обращения: 01.04.2016).
9. Информационный ресурс Российской библиотеки искусств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.liart.ru> (дата обращения: 01.04.2016).
10. Информационный ресурс Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru> (дата обращения: 01.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Семинар по реконструкции сценических текстов» в самостоятельной работе студенту следует быть добросовестным в сборе материала.

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 семинарских 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
«МЕТОДЫ ДОКУМЕНТАЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

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 2017-18/17

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методы документации сценических текстов
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 (ОК-3);

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

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

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

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 «Методы документации сценических текстов» опирается на материал дисциплин «Проблемы исторической поэтики театра», «Театральные системы», «Анализ драматургических структур», «Семинар по реконструкции сценических текстов», «Современные методы изучения театра».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Проектирование спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля», «Драматургия спектакля», «Пространственное решение спектакля», «Семинар по анализу сценических текстов».

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 12 нед. = 24 часа.	2	46	2 / 72	Зачет
	Всего: 24 час.	2	46	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Проблемы записи сценического текста как технологическая и историко художественная проблема. Запись сценического текста и ее место в постановочной документации.

Тема 2. Способы театральной нотации в античном театре и средневековом театре.

Тема 3. Проблема записи сценического текста в театре эпохи Возрождения. Литературный текст ролей и постановочные ремарки.

Тема 4. «Поэтики» Школьного театра и проблема записи спектакля в старинном театре.

Тема 5. Проблема сценической нотации в классицистическом театре. Типология сценических положений.

Тема 6. Создание «зрелищных партитур» в театре эпохи Просвещения. Идеи Волтера и постановочная практика Лекена. Формирование комплекса постановочной документации в театре под руководством Гете в Веймаре.

Тема 7. Цифровая и планировочная системы записи мизансцен во французском и немецком театре середины 19 века. Постановочные кондуиты. Ходовые экземпляры пьес. Фиксация сценических положений и публикация планировок в изданиях оперных партитур Рикорди. Издания мизансценических планировок Л. Полианти.

Тема 8. Опыт записи спектакля в Мейнингенском театре. Режиссерские экземпляры А. Антуана, О. Брама, К. Станиславского, М. Рейнхардта.

Тема 9. Система записи сценического текста в XX веке. Идеи А. Гвоздева, Л. Жевержеева, Вс. Мейерхольда. Лаборатория ГОСТИМа. Экземпляры помощников режиссеров.

Тема 10. Опыт создания комплекса постановочной документации в «Берлинер ансамбль». Б. Брехт и Модель-бух его спектаклей. Публикации записи спектаклей Б. Брехта его учениками.

Тема 11. Современные методы записи спектакля с использованием фотофиксации, видеозаписи и записи фонограмм. Комплексный подход к проблеме фиксации сценического текста.

Тема 12. Заключительное занятие. Обсуждение выполненного студентами задания по записи спектакля.

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.
Раздел 1	24	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.12	2	-	-		-	-	-					
Всего	24	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
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 включается выполнение задания по записи сценического текста выбранного спектакля.

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

Вопросы к зачету:

1. Как фиксировался сценический текст в дорежиссерскую эпоху?
2. Что такое ходовой экземпляр и какие виды постановочных пометок в нем используются?
3. Чем отличается цифровой способ записи мизансцен от планировочной?
4. Какие виды пометок используются в экземпляре помощника режиссера?
5. Чем режиссерский экземпляр отличается от нотации сценического текста?
6. Какие приемы фотофиксации вы знаете?
7. Как записывать перемещения актеров по сцене?
8. Какие способы записи интонации актеров Вы знаете?
9. Что такое Модель-бух?

10. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны видеофиксации спектакля?

11. Какие компьютерные способы моделирования сценического текста вы знаете?

12. Как фиксируется световая и звуковая партитуры?

Задание для письменного теста к зачету:

Для самостоятельной работы (теста к зачету) по записи спектакля студент совместно с педагогом выбирает идущий в одном из театров спектакль и, используя полученные знания по методике фиксации сценического текста, записывают фрагмент его действия. Данный письменный тест представляет собой текст (не более 10 страниц) с разбивкой по сценам и эпизодам, где фиксируется планировка сценической площадки, перемещения актеров, а также музыкальные, световые и иные технические эффекты.

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. Пивоварова, Н.С. История русского драматического театра от истоков до конца XX века. — М.: ГИТИС, 2009. — 703 с.
4. Пивоварова, Н.С. История русского драматического театра от истоков до конца XX века. Хрестоматия. — М.: ГИТИС, 2016. — 676 с.
5. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение. — СПб.: СПГАТИ, 2011.
6. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы. — М.: ЛИБРОКОМ, 2011.
7. Границы спектакля. — СПб.: СПГАТИ, 1999.
8. Наука о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1975.
9. Реконструкция старинного спектакля. — М.: ГИТИС, 1986.
10. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
11. Театроведение Германии: Система координат. — СПб: Балтийские сезоны, 2004

Дополнительная литература:

1. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. — С. 13–61.
2. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926. — С. 7–36.
3. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 81–121.
4. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 123–167.
5. Жирмунский, В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. — Пг., 1923. — С. 5–23.
6. Марков, П.А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974–1977.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
8. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980–1994.
9. Старинный спектакль в России. — Л.: Academia, 1923.
10. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. — СПб: СПГАТИ, 1995.
11. Чепуров, А.А. Александринская «Чайка». — СПб: Балтийские сезоны, 2002.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
2. 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: 01.09.2016).
3. Информационный ресурс Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
4. Информационный ресурс Российской библиотеки искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
5. Информационный ресурс Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).
6. Информационный ресурс: «Электронная театральная библиотека». [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методы документации сценических текстов» 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 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 СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Максимов Вадим Игоревич, 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 2017-18/123

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Проектирование спектакля
Трудоемкость дисциплины	5 зачетных единиц / 180 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Проектирование спектакля» является базовым для данной образовательной программы и опирается на материал дисциплин «Проблемы исторической поэтики театра», «Анализ драматургических структур», «Методы документации сценических текстов», «Организация художественно-технологического процесса создания спектакля», «Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля».

Дисциплина является одной из опорных для подготовки итоговой квалификационной работы.

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 12 нед. = 24 часа.	-	48	2 / 72	Контрольная работа
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	Контрольная работа
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Зачет Контрольная работа
	Всего: 76 час.	2	102	5 / 180	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Формирование творческой заявки

Тема 1.1. Вводная лекция.

Тема 1.2. Обоснование выбора материала.

Тема 1.3. Обоснование социальной значимости.

Тема 1.4. Обоснование художественной стратегии.

Тема 1.5. Обоснование выбора места проведения.

Тема 1.6. Описание цели проекта.

Тема 1.7. Творческая концептуализация проекта.

Тема 1.8. Технические характеристики проекта.

Тема 1.9. Обоснование выбора творческой бригады.

Тема 1.10. Формирование сметной стоимости проекта.

Тема 1.11. Источники финансирования проекта.

Тема 1.12. Определение целевой аудитории.

Раздел 2. Разработка постановочной документации

Тема 2.1. Вводная лекция.

Тема 2.2. Составление плана-графика работы над проектом.

Тема 2.3. Разработка проекта художественного оформления.

Тема 2.4. Разработка технологического проекта.

Тема 2.5. Разработка плана-графика репетиционной работы.

Тема 2.6. Подготовка литературного текста.

Тема 2.7. Подготовка текстов ролей.

Тема 2.8. Работа над сценическим экземпляром.

Тема 2.9. Создание музыкальной партитуры и фонограммы спектакля.

Тема 2.10. Создание световой партитуры спектакля.

Тема 2.11. Подготовка видеоконтента.

Тема 2.12. Создание декорационной и костюмной описи спектакля.

Тема 2.13. Создание технического паспорта спектакля.

Раздел 3. Разработка презентационной стратегии

Тема 3.1. Вводная лекция.

Тема 3.2. Разработка PR плана проекта.

Тема 3.3. Подготовка презентационных материалов проекта.

Тема 3.4. Проведение пресс-конференций.

Тема 3.5. Работа со СМИ.

Тема 3.6. Подготовка видеороликов проекта.

Тема 3.7. Издание печатной продукции.

Тема 3.8. Презентации проекта в сети Интернет.

Тема 3.9. Маркетинговая политика.

Тема 3.10. Работа со зрителями.

Тема 3.11. Реклама проекта.

Тема 3.12. Прокатная политика.

Тема 3.13. Гастральная политика.

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	-	24	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.7	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.10	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 1.12	-	2	-		-	-	-					
Раздел 2	-	26	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.6	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.7	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.8	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.9	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.10	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.11	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.12	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.13	-	2	-		-	-	-					
Раздел 3	-	26	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	2	-		-	-	-					
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	-		-	-	-					

Всего	-	76	-	102	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-		
ВСЕГО	180				-				-		

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, использование ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, подготовка самостоятельных учебных проектов.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Творческая и техническая стратегия проекта: взаимодействие и возможные конфликты.
2. Целевая ориентированность проекта и PR стратегия.
3. Творческое задание и творческие возможности театра.
4. Формирование маркетингового плана проекта.
5. Прокатная политика спектакля.

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

Темы контрольных работ:

1. Составление творческой заявки на постановочный проект (1 семестр).
2. Составление плана PR-кампании проекта (1 семестр).
3. Составление плана графика реализации проекта (2 семестр).
4. Составление сметы проекта (2 семестр).
5. Составление плана проката спектакля (3 семестр).
6. Составление технического паспорта спектакля (3 семестр).

Вопросы к зачету:

1. Принципы отбора материала для постановочного проекта.
2. Определение целевой аудитории проекта.
3. Концептуализация проекта.
4. Принципы формирования творческой заявки на постановочный проект.
5. Принцип соответствия творческих и технических возможностей театра.
6. Оценка стоимости проекта.
7. Принципы составления творческого и технического задания на постановочный проект.
8. Этапы проектирования спектакля.
9. Расчет времени реализации проекта.
10. Составляющие плана-графика реализации проекта.
11. Принципы организации проката и гастрольной политики спектакля.
12. Структура технического паспорта спектакля.

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

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1989.
2. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
3. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980-1994.
4. Додин, Л.А. Путешествие без конца. — СПб: Балтийские сезоны, 2016.
5. Марков, П.А. В Художественном театре. Книга завлита. — М.: ВТО, 1976.
6. Немирович-Данченко, Вл. И. Рождение театра: воспоминания, статьи, заметки, письма. — М.: Правда, 1989.
7. Орлов, Ю.М. Московский художественный театр: легенды и факты (опыт хозяйствования), 1898-1917 гг. — М., 1993.
8. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. Учебное пособие. — М.: Лань, 2016.
9. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.
10. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. В двух книгах. — Л.: Искусство 1980.
11. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.
12. Эфрос, А.В. Сочинения в 4 книгах. — М.: Панас, 1993.

Дополнительная литература:

1. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение. — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Границы спектакля. — СПб: СПГАТИ, 1999.
3. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л.: ЛГИТМиК, 1976. — С. 13–61.
4. Марков, П.А. О театре: В 4 т. — М.: Искусство, 1974–1977.
5. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
6. Полозкова, О. Московский Художественный театр: история, образы, документы, театральные реликвии (1898-1998). — Москва: Ирви-Водолей, 2000.
7. Наука о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1975.
8. Спектакль как предмет научного изучения. — СПб, 1993.
9. Старинный спектакль в России. — Л.: Academia, 1923.
10. Театроведение Германии: Система координат. — СПб: Балтийские сезоны, 2004
11. Титова, Г.В. Творческий театр и театальный конструктивизм. — СПб: СПГАТИ, 1995.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 28.04.2016).
2. Культ.Ру! [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultu.ru> (дата обращения: 28.04.2016).
3. Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://sptl.spb.ru/> (дата обращения: 28.04.2016).
4. Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/> (дата обращения: 28.04.2016).
5. Петербургский театальный журнал. [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru/> (дата обращения: 28.04.2016).
6. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/> (дата обращения: 28.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Проектирование спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения 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

**«ПРИНЦИПЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ТВОРЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ СПЕКТАКЛЯ»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, зав. кафедрой, профессор, докт. искусствоведения

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 2017-18/30

© 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 и документирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемая форма обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

готовностью к 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля» осваивается студентами в логической связке с дисциплинами «Проектирование спектакля», «Современная театральная техника и технология».

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 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Общая характеристика рабочей документации художественно-постановочной части театра. Виды проектных и исполнительных документов.

Тема 2. Инженерно-техническая документация сценического комплекса театра и ее влияние и интеграция в общий комплект документов спектакля.

Тема 3. Документы постановочной группы, формирующие задание на производство оформления спектакля. Режиссерская экспликация, эскизы оформления спектакля. Макеты и габаритные чертежи.

Тема 4. Проектно-сметная документация спектакля. Технологические описания, конструкторские чертежи, монтажные схемы. Сметы расходов на материалы и работы.

Тема 5. Документационно-управленческое сопровождение процесса производства оформления спектакля. Составление и контроль выполнения графиков работ. Рабочие документы производственного цикла.

Тема 6. Документация эксплуатационных подразделений художественно-постановочной части театра. Монтировочный, осветительский, звуковой, видео, мебельно-реквизиторский, костюмерный, гримерный цеха. Составление партитур проведения спектакля в период сценических репетиций.

Тема 7. Документы по приемке оформления спектакля в эксплуатацию. Назначение и структура технического паспорта спектакля.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	2	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 3	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 4	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 5	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 6	8	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 7	4	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Инженерно-техническая документация сцены. Взаимосвязь с художественно-технологической документацией спектакля.
2. Способы постановки творческо-производственных задач постановочной группы.
3. Виды и порядок подготовки проектно-сметной документации спектакля.

4. Документационное сопровождение художественно-производственного цикла в театре.
5. Принципы документирования сценических репетиций эксплуатационными цехами художественно-постановочной части.
6. Задачи и принципы архивирования художественно-технологической документации спектакля.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — М.: Импульс-свет, 2005.
2. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (1998-01-12).

Дополнительная литература:

1. Исмагилов, Д.Г., Древалёва, Е.П. Театральное освещение. – М.: ЗАО «Дока Медиа», 2005.

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: 28.09.2016).
2. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Официальные сайты театров и концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению наглядного иллюстративного материала, а также доступной информации о деятельности театров Санкт-Петербурга и других городов.

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

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

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

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

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

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 РАБОТА С АКТЕРОМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, 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 2017-18/46

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Психология творчества и работа с актером
Трудоемкость дисциплины	1 зачетная единица / 36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОПК-1);

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение курса «Психология творчества и работа с актером» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки будущих деятелей театра. В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания о психофизических основах творческого процесса, о психофизиологии перевоплощения, о способах эффективной работы с актерами. Знания о механизмах и мотивации творческого процесса позволит будущим деятелям театра более эффективно взаимодействовать со всеми участниками создаваемого спектакля (с актерами, композитором, художниками, остальными сотрудниками творческого коллектива). Понимание психофизической специфики актерской природы поможет будущим режиссерам создавать во время репетиционного процесса необходимую творческую атмосферу, и тем самым будет способствовать воплощению художественного замысла.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Психология творчества

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

Тема 1.2. Сознательное и бессознательное в творчестве. Различные проявления бессознательного в творчестве. Интуиция и инсайт. Виды интуиции. Инсайт как центральное звено решения творческой проблемы. Соотношение интуитивного и аналитического. Факторы, затрудняющие творческий процесс. Типы творцов и стили творческой деятельности.

Тема 1.3. Воображение как творческий процесс. Воображение и творческая деятельность. Сущность воображения. Воображение – психическая деятельность по созданию новых образов действительности. Виды воображения. Является ли мечта видом воображения? Возрастные особенности воображения.

Тема 1.4. Роль эмоций в творчестве. Интеллектуальные «эмоции» или аффективно-когнитивные комплексы. Удивление. Вдохновение. Удовлетворение, радость, воодушевление. Сомнение, тревога. Фрустрационные эмоции: разочарование, досада, отчаяние.

Тема 1.5. Творческая одаренность. Что такое способности? Что такое талант? Что такое гениальность? Общие и специальные способности и одаренность. Связь одаренности со склонностью к определенному виду творческой деятельности. Психофизиологические основы актерской одаренности. Эксперименты лаборатории ПИИ. Телесное воображение. Эмоциональная восприимчивость и подвижность.

Раздел 2. Работа с актером

Тема 2.1. Содержание и формы актерского творчества. Эволюция форм актерского творчества. Современные проблемы. Система пространственно – временных координат. Спираль развития. Похожее и разное. Система координат. Перевоплощение как временной процесс.

Тема 2.2. Выразительность сценического времени. Драматургия развития. Система образов. Движение по событиям. Логика и последовательность. Сквозное действие и перспектива движения.

Тема 2.3. Переживание как временной процесс. От первого лица. Взаимодействие и восприятие. Перспектива и импровизация. Выразительность сценического пространства. Сверхзадача. Жанр. Атмосфера. Драматургия пространства. Поле сценического действия. Условность как закон театрального представления.

Тема 2.4. Пространственно-временная выразительность режиссерского искусства. Замысел. Толкование. Пространственно-временная мелодия. Закономерности пространственно-временного перевода.

Тема 2.5. Старые театральные правила. Репетиции. Стратегия и практика. Домашняя работа актера над ролью. Язык режиссерских заданий-действия. Устранение творческих препятствий.

Тема 2.6. Воспитание режиссерских способностей. Общие условия художественного творчества. Режиссерские профессиональные способности. Режиссерские упражнения. Упражнения для развития режиссерской фантазии и воображения.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек. ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	14	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	12	-	-	4	-	-	-					
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	2	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

- «Творческое сотрудничество режиссера и художника»
- «Творческое сотрудничество режиссера и актера».

2. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Понятие творческой деятельности. Теории происхождения творчества.
2. Мотивация творческой деятельности.
3. Этапы творческого процесса.
4. Инсайт и решение творческой проблемы
5. Интуиция. Интуиция и инсайт. Виды интуиции.
6. Воображение.
7. Роль эмоций в творчестве.
8. Творческая одаренность.
9. Психофизиологические основы актерской одаренности.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности. — М., 2001.
2. Грачева, Л.В. Актерский тренинг: теория и практика. — СПб, 2004.
3. Грачева, Л.В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью. — СПб, 2011.
4. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб, 2000.
5. Маслоу, А. Мотивация и личность. — СПб, 2004.
6. Рождественская, Н.В., Толшин, А.В. Креативность: пути развития и тренинги. — СПб, 2006.

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

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychology.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
3. Канал «Простая психология» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 04.03.2016).
4. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.elibrary.ru/> (дата обращения: 15.03.2016).
5. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 15.03.2016).

6. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 19.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ДРАМАТУРГИЯ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

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 2017-18/03

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Драматургия спектакля
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);

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

способностью преподавать дисциплины (модули), 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 «Драматургия спектакля» опирается на материал дисциплин «Анализ драматургических структур», «Театральные системы», «Проблемы исторической поэтики театра».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Проектирование спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

- Тема 1.** Вводная лекция.
Тема 2. Определение природы чувств.
Тема 3. Выявление драматического противоречия (конфликта).
Тема 4. Выявление природы драматической активности.
Тема 5. Экспонирование драматических ситуаций.
Тема 6. Выстраивание системы образной условности.
Тема 7. Драматургия характеров.
Тема 8. Выстраивание отношений актера с ролью.
Тема 9. Установление жанрового регистра.
Тема 10. Хронотоп действия.
Тема 11. Обстоятельства действия.
Тема 12. Построение композиции действия.
Тема 13. Выстраивание драматургии зрительского восприятия.

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.
Тема 1	2	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 3	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 4	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 5	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 6	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 7	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 8	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 9	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 10	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 11	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 12	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 13	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Всего	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			44	-			-	-			-
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 включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине, а также подготовка докладов, в которых предлагается режиссерская экспликация одного из драматургических произведений

(произведения могут быть выбраны произвольно обучающимися в соответствии с предложенными типологическими определениями.

Темы докладов:

1. Методика создания режиссерской (действенной) экспликации русского классического драматургического произведения.
2. Методика создания режиссерской (действенной) экспликации зарубежного классического драматургического произведения.
3. Методика создания режиссерской (действенной) экспликации русского классического драматургического произведения.
4. Методика создания режиссерской (действенной) экспликации произведения современной драмы (русской или зарубежной).
5. Методика создания режиссерской (действенной) экспликации произведений недраматических жанров.
6. Методика создания режиссерской (действенной) экспликации спектакля без литературной основы.

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

Вопросы к экзамену:

1. Пути определения природы чувств инсценируемого произведения.
2. Принципы выявления драматического противоречия (конфликта)
3. Способы выявления природы драматической активности.
4. Методика экспонирования драматических ситуаций.
5. Выстраивание системы образной условности
6. Способы построения драматургии характеров
7. Отношения актера с ролью их типология.
8. Жанровая стратегия спектакля.
9. Установление пространственно-временных координат действия.
10. Предлагаемые обстоятельства действия
11. Типология композиции действия.
12. Выстраивание драматургии зрительского восприятия.

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

Основная литература:

1. Аристотель. Поэтика (любое изд.).
2. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
4. Барбой, Ю.М. К теории театра. — СПб, 2008.
5. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М., 1978.
6. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2. — М., 1965.
7. Геббельс, Х. Эстетика отсутствия. Тексты о музыке и театре. Пер. О. Федяниной. — М.: Театр и его дневник, 2015. — 310 с.
8. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. — М., 1971.
9. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: Фонд развития искусства драматического театра Анатолия Васильева, 2013. — 308 с.
10. Лессинг, Г.Э. Гамбургская драматургия. — М., 1938.
11. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. — М., 1968.
12. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. — СПб: ПТЖ, 2010.
12. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве //Собр. соч.: В 8 т. Т. I. — М., 1954.

13. Станиславский, К.С. Литературный анализ // Там же. Т. 5. — М., 1958.
14. Шоу, Б. О драме и театре. — М., 1963.
15. Эйзенштейн, С.М. Неравнодушная природа // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. — М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Аникст, А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967.
2. Аникст, А.А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. — М., 1972.
3. Аникст, А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. — М., 1980.
4. Блок, Вл. Система Станиславского и проблемы драматургии. — М., 1963.
5. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб, 2007.
6. Волькенштейн, В. Драматургия. — М., 1969.
7. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
8. Гачев, Г. Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. — М., 1968.
9. Зингерман, Б.И. Очерки истории драмы XX века. — М., 1979.
10. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 2001.
11. Как всегда – об авангарде. — М., 1992.
12. Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
13. Костелянец, Б.О. Драма и действие. — СПб, 2007.
14. Костелянец, Б.О. Мир поэзии драматической. — СПб, 1992.
15. Лоусон, Д.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М., 1960.
16. Поляков, М.Я. Теория драмы: Поэтика. — М., 1980.
17. Сахновский-Панкеев, В.А. О комедии. — Л.—М., 1964.
18. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма: Конфликт. Композиция. — М., 1969.
19. Театроведение Германии. — СПб, 2004
20. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978.
21. Хализев, В.Е. Драма как род литературы. — М., 1986.
22. Холодов, Е.Г. Композиция драмы. — М., 1957.
23. Эслин, М. Театр абсурда. — СПб, 2010.

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: 28.03.2016).
2. Информационный некоммерческий проект об отечественной художественной жизни. Сведения о фестивале «Театральная паутина», расписание трансляций спектаклей, театр российских регионов, форум. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultu.ru> (дата обращения: 28.03.2016).
3. Информационный ресурс Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://sptl.spb.ru/> (дата обращения: 28.03.2016).
4. Информационный ресурс Российской библиотеки искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://liart.ru/ru/> (дата обращения: 28.03.2016).
5. Информационный ресурс Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://ptj.spb.ru/> (дата обращения: 28.03.2016).
6. Информационный ресурс: «Электронная театральная библиотека». [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/> (дата обращения: 28.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Драматургия спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных 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

«РАБОТА С ДРАМАТУРГОМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, 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 2017-18/47

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа с драматургом
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Работа с драматургом» опирается на материал дисциплин «Анализ драматургических структур», «Проектирование спектакля».

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 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. Работа с авторами

Тема 1.1. Автор, зритель и зрелище. Постановка проблемы.

Тема 1.2. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи. Античный театр. Средневековые зрелища. Литературный и площадной театр раннего Возрождения. Елизаветинский театр. Специфика модели «автор-актер-публика». Проблема авторства. Шекспировский вопрос. Театр французского классицизма и Просвещения. Проблема автора в системе нормативной эстетики. Зарождение понятия «государственный заказ». Случай «Сида» Корнеля. Мольер и Людовик XIV.

Тема 1.3. Драматург в России и Советском Союзе. Автор в системе государственных/ негосударственных театров России XIX – начала XX вв., в системе тоталитарного государства в Советском Союзе. Автор, театр и цензура. Случай Вампилова.

Тема 1.4. Автор в системе музыкального театра. Автор литературного текста: либретто оперы, пьеса для мюзикла (переделка классического или оригинальное произведение). Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.

Тема 1.5. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле. Западная модель. Отечественная модель. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п. Примеры.

Тема 1.6. Репертуарная политика отечественных театров и их взаимодействие с драматургами. Театр и современная отечественная драматургия в России XXI века. Государственный репертуарный и частный проектный театр в современной России, влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.

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

Персоналии, обзор литературы.

Тема 1.7. Договоры театров с авторами. Виды договоров театров с авторами литературных и музыкальных произведений. Лицензионные договоры на право использования произведения. Виды лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Договор авторского заказа. Особенности договора авторского заказа на создание перевода или инсценировки. Приемка произведения, созданного по договору авторского заказа. Права автора на защиту от искажений. «Техническое задание» как приложение к договору авторского заказа.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	26	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	4	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	4	-	-		-	-	-					
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 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 экзамену:

1. Место автора литературного текста в системе зрелищных искусств в различные исторические эпохи.
2. Драматург в России и Советском Союзе.
3. Авторы в театральном деле дореволюционной России.
4. Автор – театр – цензура в СССР.
5. Автор в системе музыкального театра. Либретто для оперы. Пьеса для мюзикла.
6. Перевод текстов оперы, оперетты или мюзикла на русский язык, орфоэпические задачи.
7. Взаимодействие драматурга и композитора при совместной работе над созданием музыкально-драматического произведения.
8. Типология авторского заказа: инсценировка, римейк, пьеса по мотивам и т.п.
9. Репертуарная политика театров и развитие современной отечественной драматургии. Влияние экономических возможностей театра на выбор репертуара.
10. Организация взаимодействия с драматургами в современных отечественных театрах.
11. Отношения «автор-заказчик» в современном театральном деле.
12. Виды договоров театров с авторами.
13. Виды лицензионных договоров.
14. Договоры авторского заказа.

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

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. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 28.04.2016).
2. Электронная библиотека: пьесы. [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: 28.04.2016).
4. Петербургский театральный журнал (библиотека пьес). [Электронный ресурс]. URL: <http://drama.ptj.spb.ru> (дата обращения: 28.04.2016).
5. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/periodicals.html> (дата обращения: 28.04.2016).
6. 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

Студент, освоивший дисциплину «Работа с драматургом», 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 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

«РЕЖИССЕРСКАЯ СТРАТЕГИЯ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, 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 2017-18/55

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Режиссерская стратегия спектакля
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);

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);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Режиссерская стратегия спектакля» опирается на материал дисциплин «Проблемы исторической поэтики театра», «Анализ драматургических структур», «Методы документации сценических текстов».

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 52 час.	4	88	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Формирование режиссерской стратегии

Тема 1.1. Вводная лекция.

Тема 1.2. Оценка социокультурной ситуации.

Тема 1.3. Изучение природы драматизма.

Тема 1.4. Выбор материала.

Тема 1.5. Оценка художественных ресурсов.

Тема 1.6. Формирование художественного проекта.

Тема 1.7. Создание творческого и технического задания.

Тема 1.8. Формирование творческого коллектива.

Тема 1.9. Создание графика творческого процесса и логистика.

Тема 1.10. Позиционирование проекта.

Тема 1.11. Определение творческого метода.

Тема 1.12. Творческая стратегия и тактика.

Тема 1.13. Стратегия PR поддержки.

Раздел 2. Реализация режиссерской стратегии

Тема 2.1. Координация работы творческого коллектива.

Тема 2.2. Взаимодействие технических и производственных цехов.

Тема 2.3. Координация репетиционного процесса.

Тема 2.4. Психологические установки творческой группы.

Тема 2.5. Разделение творческих задач и этапы творческой работы.

Тема 2.6. Проблемы фиксации режиссерского текста.

Тема 2.7. Творческие и технические протоколы.

Тема 2.8. Методика работы над спектаклем.

Тема 2.9. Решение возникающих проблем.

Тема 2.10. Процесс выпуска спектакля.

Тема 2.11. Прокатная политика.

Тема 2.12. Гастрольные корректировки.

Тема 2.13. Возобновления и вводы новых исполнителей.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					

Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.13	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.13	1	1	-		-	-	-					
Всего	26	26	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	4			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Постановка классического драматургического произведения в молодежном театре. Формирование постановочной стратегии.

2. Постановка нового драматургического произведения в академическом театре. Разработка постановочной стратегии проекта.

3. Постановка зарубежной пьесы в российском театре. Выработка стратегии проекта.

4. Инсценирование прозаического произведения. Проектирование и реализация постановки.

5. Реализация экспериментального театрального проекта.

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

Вопросы к зачету (2-й семестр):

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

Вопросы к зачету (3-й семестр):

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

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

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1989.
2. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
3. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980-1994.
4. Додин, Л.А. Путешествие без конца. — СПб: Балтийские сезоны, 2016.
5. Марков, П.А. В Художественном театре. Книга завлита. — М.: ВТО, 1976.
6. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. Учебное пособие. — М.: Лань, 2016.
7. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.
8. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. В двух книгах. — Л.: Искусство 1980.
9. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.
10. Эфрос, А.В. Сочинения в 4 книгах. — М.: Панас, 1993.

Дополнительная литература:

1. Барбой, Ю.М. Введение в театроведение. — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Гвоздев, А.А. Из истории театра и драмы. — М.: ЛИБРОКОМ, 2011.

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Режиссерская стратегия спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РАБОТА С РЕЖИССЕРОМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Фокин Валерий Владимирович, н.а. России, 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 2017-18/50

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа с режиссером
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);

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 52 час.	4	88	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Методика создания спектакля

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

Тема 1.2. Формирование творческой бригады. Взаимодействие с соавторами.

Тема 1.3. Распределение ролей и занятость актеров репертуаре.

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

Тема 1.5. Организация репетиционного пространства.

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

Тема 1.7. Работа над музыкальной и пластической частью спектакля.

Тема 1.8. Создание фонограмм и видеоряда.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Режиссерские стратегии

Тема 2.1. Действенный анализ драматургического материала.

Тема 2.2. Создание драматургической адаптации

Тема 2.3. Создание оригинального режиссерского сценария.

Тема 2.4. Застольный период репетиций. Чтение текста.

Тема 2.5. Заданный рисунок и актерская импровизация.

Тема 2.6. Поиск мизансцен.

Тема 2.7. Этюдный метод.

Тема 2.8. Построение массовых сцен.

Тема 2.9. Индивидуальные репетиции с актерами.

Тема 2.10. Разработка кусков и общее строение действия.

Тема 2.11. Репетиции с включением технических средств.

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	1	-		-	-	-					

Тема 1.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 1.13	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	13	13	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.3	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.9	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.10	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.11	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.12	1	1	-		-	-	-					
Тема 2.13	1	1	-		-	-	-					
Всего	26	26	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	4			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к зачету (2 семестр):

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

Вопросы к зачету (3 семестр)

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

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

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1989.
2. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. — М.: Искусство, 1968.
3. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6 т. — М.: Искусство, 1980-1994.
4. Додин, Л.А. Путешествие без конца. — СПб: Балтийские сезоны, 2016.
5. Марков, П.А. В Художественном театре. Книга завлита. — М.: ВТО, 1976.
6. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. Учебное пособие. — М.: Лань, 2016.
7. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.
8. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. В двух книгах. — Л.: Искусство 1980.
9. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.
10. Эфрос, А.В. Сочинения в 4 книгах. — М.: Панас, 1993.

Дополнительная литература:

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с режиссером» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций.

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Исаев Максим Викторович, преподаватель

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 2017-18/45

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Пространственное решение спектакля
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 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 выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в государственных и муниципальных органах культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной (ПК-8).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Пространственное решение спектакля» коррелирует с такими дисциплинами как «Проблемы исторической поэтики театра», «Современные методы изучения театра», «Театральные системы».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Современная театральная техника и технология», «Режиссерская стратегия спектакля».

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Сценография как вид искусства

Тема 1.1. Синтетическая природа театра.

Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля. Понятие «сценография». Сценография как искусство и как элемент спектакля. Изобразительный образ спектакля.

Тема 1.2. Выразительные средства сценографии.

Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле

Тема 1.3. История и основные этапы развития сценографии.

Рождение элементов театрально-декорационного искусства (костюмы, маски и пр.) в древнейших народных обрядах и играх. Древний театр – формирование сценического пространства. Приемы художественного оформления спектакля в Древней Греции и Древнем Риме.

Главные направления развития западноевропейского декорационного искусства от средневековья до XX века. Легитимизация термина «сценография». Влияние кинематографии на театр. Специфика сценографии.

Тема 1.4. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

Государственные общедоступные театры. 1756 г. – создание первого Российского государственного профессионального общедоступного театра. Организационные основы. И.И.Шувалов. Влияние на мировое театрально-декорационное искусство реалистической реформы Московского Художественного академического театра

Тема 1.5. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.

Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа. Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок. Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в

сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля. Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Раздел 2. Техника сцены

Тема 2.1. История развития техники сцены.

История развития техники сцены – сцене, оркестра, просцениум, амфитеатр, арена. Сцена-коробка оперно-балетного театра XVII-XIX вв. Малая сцена.

Понятие театрального пространства: зрительское и сценическое Виды пространства зрительного зала: амфитеатр, ярусный – ранговый театр.

Основные виды сцен: сцена-арена, пространственная сцена, сцена-коробка. Устройство сцены-арены. Основные конструктивные вертикальные элементы современной сцены – планшет сцены, трюм, колосниковое пространство. Основные конструктивные горизонтальные части современной сцены – авансцена, игровая сцена, позадиарьерное пространство (арьерсцена), сценические карманы.

Тема 2.2. Особенности конструкции и оснащение большой и малой сцены.

Сценическая машинерия. Сценический свет, группы и типы театральных световых приборов, стационарных и переносных. Звуковое оборудование. Одежда сцены – занавесы, кулисы, задники, падуго, боковины, горизонты. Современные технологии в оборудовании и оснащении сцены. Сценическое оборудование: стационарное: круг, кольцо, подъемно-опускные площадки, сейфы, штанкетное оборудование и вспомогательные: накладной круг, фуры, и т.п.

Сцены-трансформеры. Оборудование и оснащение несценических пространств. Энвайромент. Основы противопожарной безопасности на сцене.

Тема 2.3. Цвет и цветовосприятие.

Зрительный образ спектакля. Цвет как выразительное средство идейно-образной концепции произведения. Научный аспект цвета, философский аспект цвета, энергоинформационный аспект цвета. Символическое понятие цвета (Павел Флоренский). Цветовой спектр. Субъективные и объективные свойства цвета: основные, составные, дополнительные, близкие, симультанность, теплохолодность и в связи с этим эмоциональная выразительность цвета. Разложение цвета. Ассоциативное и смысловое восприятие цвета и цветовых соотношений. Цвет и звук (Скрябин). Импрессионизм. Построение цветовых отношений. Психология цвета. Цвет как элемент сценографии. Цветовое решение спектакля. Взаимосвязь цвета и светового оформления спектакля

Тема 2.4. Технология художественного оформления спектакля.

Организационно-технологические периоды художественного оформления спектакля – подготовительный, репетиционный, выпускной. Подбор декораций; создание декораций. Финансово-экономические аспекты при создании художественного оформления. Виды и типы декораций. Театральная мебель. Бутафория. Выгородка. Подгонка. Художественный свет на сцене. Музыкально-шумовое оформление спектакля. Технологические основы монтировочных репетиций. Технологические основы репетиции антракта. Технологические основы генеральной репетиции. Выпуск спектакля. Приемы смены декораций во время спектакля. Проблемы сохранности художественного оформления спектакля в процессе его эксплуатации.

Тема 2.5. Композиция.

Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Два понятия: «хаос» и «порядок». Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы.

Композиция, возникающая спонтанно. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

Тема 2.6. Типы композиции.

Замкнутая композиция: стремление к центру. Открытая композиция. Свойства открытой композиции: центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра.

Тема 2.7. Двухмерное пространство.

Симметричная композиция и ее основа – равновесие. Асимметричная композиция и ее свойства: не содержит оси или точки симметрии. Статичная композиция: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс. Семантика знака – пиктографический знак, предмет, среда.

Тема 2.8. Работа режиссера с художником.

Художник как соавтор спектакля. Специфика деятельности театрального художника в исторической перспективе. Художник в режиссерском театре (XX – XXI вв.). Долговременные творческие союзы театра и художника (МХТ – В. Симов, Камерный театр –

А. Экстер, БДТ – Э. Кочергин, Театр на Таганке – Д. Боровский, Ленком – О. Шейнцис и др.). Работа режиссера с художником на всех этапах подготовки спектакля. Технические службы и мастерские в театре. Этика творческих взаимоотношений театрального художника и режиссера.

Тема 2.9. Основные стилистические тенденции современной сценографии. Поиски оформительских решений, структура которых подчинена внутренней логике сценического действия, раскрывает свою образную сущность в самом процессе игры актёров в современном театре.

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	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	1	1	-		-	-	-					
Раздел 2	10	10	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2	2	-		-	-	-					
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 докладов:

1. Связь декорации с архитектурой театра.
2. Игровая сценография.

3. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры.
4. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.
5. Русские мастера декорационного искусства (определенного периода).
6. Завоевания сценического искусства XX в.
7. Декорационное оформление постдраматического театра.
8. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.
9. Современная сценография и современные художники-декораторы. (На выбор студента).
10. Создание зрительного образа спектакля.
11. Приемы и стили декорационного оформления.

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

Вопросы к зачету:

1. Специфика театрально-декорационного искусства.
2. Основные этапы развития сценографии в России.
3. Оформление различных стилей сценографии в начале XIX в.
4. Пути развития сценографии во 2-ой половине XIX в.
5. Развитие сценографии в конце XX столетия.
6. Техника сцены.
7. Виды декораций и пространственное устройство сцены.
8. Технология художественного оформления спектакля.
9. Приемы и стили декорационного оформления.
10. Сценография как искусство создания зрительного образа.
11. Работа режиссера с художником.

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

Основная литература:

1. Аксенов, В.С. Технические средства в культурно-просветительной работе. — М.: Просвещение, 1988.
2. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой. (Технология оформления спектакля). — СПб, 1997.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1973.
4. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
5. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.
6. Бачелис, Т.И. Эволюция сценического пространства /От Антуана до Креха // Западное искусство XX века. — М., 1978.
7. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. — М., 2002
8. Березкин, В.И. Спектакль и сценическое пространство. — М., 1968.
9. Бояджиев, Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М., 1981.
10. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
11. Быков, В.Е. Театр // Энциклопедия современной техники. — Т. 3. — М., 1965.
12. Галеев, Б. Светомузыка: становление и сущность нового искусства. — Казань, 1976.
13. Громов, Н.Н. Основные направления западноевропейского театрально-декорационного искусства. — Л., 1983.
14. Мазель, Л.О. О природе и средствах музыки. — М., 1983.
15. Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт. — М., 1990.

16. Морголин, Л.М. Музыка в театрализованных представлениях. — М., 1981.
17. Мочалов, Ю.А. Композиция сценического пространства /Поэтика мизансцены. — М., 1981
18. Степанов, Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. — Л., 1984.
19. Сыркина, Ф.Я., Костина, Е.М. Русское театральное-декорационное искусство. — М., 1978.
20. Шеповалов, В.М., Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре. - Искусство и эстетическая культура. Сборник научных трудов. — СПб, 2002.

Дополнительная литература:

1. Архейм, Р. Визуальное мышление // Зрительные образы: феноменология и эксперимент. — Душанбе, 1973.
2. Архейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974.
3. Ауэр, К., Фрилинг, Г. Человек — Цвет — Пространство. Прикладная цвето-психология. — М., 1973.
4. Базанов, В.В. Основные проблемы использования техники в современном спектакле. // Сценическая техника и технология, 1973, № 2.
5. Ванслов, В.В. Содержание и форма в искусстве. — М., 1956.
6. Вергилис, Н.Ю., Зинченко В.П. Формирование зрительного образа. — М., 1969.
7. Гремиславский, И.Я. Композиция сценического пространства в творчестве В.А. Симова. — М., 1953.
8. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости. — СПб, 2001.
9. Климова, Л.П. Содержательность сценической формы. — Л., 1977.
10. Корнфельд, Я.А. Архитектура современного театра на Западе. В кн.: Проблемы архитектуры. — Т. 2. — М., 1937.
11. Лотман, Ю.М., Успенский Б. О семиотическом механизме культуры. // Труды по знаковым системам. — Вып. 5. — Тарту, 1971.
12. Раппопорт, С.Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества. — М., 1978.
13. Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. — М., 1979.
14. Ремез, О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства. — М., 1979.
15. Сидоров, А.Ю. Петр Вильямс. Живопись, сценография. — М., 1980.
16. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. — Л., 1984.
17. Шорохов, Е.В. Основы композиции. — М., 1979.
18. Щегол, Г.М. Колорит в живописи. — М., 1957.

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

1. Бесплатные уроки рисования для начинающих и не только! Пошаговые инструкции для взрослых. [Электронный ресурс]. URL: <http://lunteum.ru/> (дата обращения: 10.04.2016)
2. Творческий союз профессиональных художников. [Электронный ресурс]. URL: <http://artistunion.ru/> (дата обращения: 10.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пространственное решение спектакля» 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 рекламной деятельности, рг-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, при необходимости 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

«РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:

Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор
Полуновский Валерий Исаакович, доцент

Рецензент:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

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 2017-18/51

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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа с художником
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Работа с художником» существенно дополняет основные дисциплины вариативной части, подготавливает магистранта в процессе прохождения производственных практик, к взаимодействию со сценографами, теоретическому и практическому освоению вопросов организации создания художественного оформления спектакля (программы, представления) на всех стадиях этого процесса.

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 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. Создание проекта художественного оформления спектакля

Тема 1.1. Введение. Задачи курса. Формирование профессии театрального художника в конце XIX – начале XX века в период зарождения и начальной стадии развития театральной режиссуры. Принципы художественного оформления спектаклей в российском дорежиссерском театре. Развитие сценографии в течение XX – начала XXI века. Дифференциация профессии театрального художника: художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету. Подготовка театральных художников и художников-технологов в высшей школе России. Художественное оформление драматического и музыкального спектакля — сходство и различия. Художник в театре кукол. Спектакль (шоу) большой формы и малобюджетный проект — вопросы к художнику. Театральная антреприза и художник.

Тема 1.2. Формирование команды художников, работающих на проекте. Анализ постановочных групп в театрах и на театральных проектах в Санкт-Петербурге, Москве, других регионах России. Устойчивое персональное творческое взаимодействие ряда режиссеров- и художников-постановщиков. Вовлечение молодых талантливых театральных художников в молодежные театральные проекты прямо со студенческой скамьи. Формирование новых творческих групп. Неформальность подобных группировок, постоянное кадровое движение. Знакомство с персоналиями сценографического цеха и источниками его пополнения.

Тема 1.3. Отношения сценографа и театра. Постановочная группа при постановке драматического спектакля, оперы, балета, спектакля в театре кукол. Художник-постановщик и художник по костюмам – авторы, самостоятельно создающие произведение искусства в виде декорационного оформления и сценических костюмов. При всей важности вклада художников в создаваемый спектакль, успешность их работы зависит от тесного взаимодействия с режиссером (в балете, возможно, с балетмейстером). В иерархии постановочной группы режиссер занимает высшую позицию. Права и обязанности театрального художника, находящегося в штате театра на трудовом договоре.

Взаимоотношения театра с приглашенным художником. Стороны трудового договора, особенности трудового договора с работником, в обязанности которого входит создание произведения. Договор авторского заказа с театральным художником. Стороны такого договора. Третьи, лица участвующие при заключении договора авторского заказа с художником, приемке проекта художественного оформления и готовой сценографии. Охрана авторских прав создателей художественного оформления спектакля (шоу, концерта и т. п.). Помощь авторам в реализации прав от Российского авторского общества и др. организаций.

Тема 1.4. Периоды подготовки спектакля. Традиционная периодизация: подготовительный период, включающий создание проекта художественного оформления спектакля, репетиционно-производственный период, выгородки декораций на сцене и в репетиционном зале, монтировочные репетиции, выпускной период. Вариант «сочинения» спектакля режиссера с актерами в этюдных пробах (репетициях) с активным участием сценографа.

Тема 1.5. Создание проекта художественного оформления спектакля. Обсуждение будущей постановки режиссером и художником после прочтения литературного материала. Разное видение внешней формы режиссером и художником. Наброски художника как аргумент в творческом споре. Постепенное (возможно) сближение позиций. Допустимость разрыва отношений на стадии до приёмки проекта, лучше – на самой ранней стадии его разработки. Состав элементов проекта художественного

оформления спектакля, предъявляемых художником (художниками) в соответствии с договором авторского заказа. Использование при создании проекта наряду с традиционными методами компьютерных программ объёмного проектирования. Организация приемки проекта художественного оформления спектакля. Участники этой акции, ее важность для репетиционной работы и для производства всего комплекса материального оформления спектакля. Худсовет и техсовет. Театральный плакат как часть художественного оформления спектакля.

Раздел 2. Производство комплекса материального оформления спектакля

Тема 2.1. Организационная структура театрального производства. Художественно-постановочная часть театра, ее структура и материально-техническая база. Профессия художника-технолога, ее различные специализации (художник-технолог сцены, художник-технолог по костюмам (художник-модельер), художник-технолог театра кукол). Художники исполнители (художник-декоратор, художник-бутафор). Сценические цеха художественно-постановочной части, их задачи по материальному обеспечению репетиционного процесса в соответствии с принятым художественным проектом и режиссерским репетиционным планом.

Тема 2.2. Источники создания материального комплекса для подготавливаемого спектакля. Производственные цеха (мастерские) театра, их мощности, плюсы и минусы для театра их содержания. Художественно-производственные организации, предлагающие услуги по изготовлению сценического оформления и костюмов. Приобретение сценических костюмов, мебели, реквизита в торговой сети. Услуги организаций, предоставляющих элементы сценического оформления и костюмы в аренду. Подбор отдельных частей материального комплекса спектакля из фондов театра.

Тема 2.3. Художественно-техническое сотрудничество специалистов в процессе театрального производства. Конструкторская разработка декорация. Моделирование сценических костюмов. Взаимодействие производственных цехов в процессе производства материального оформления спектакля, технический контроль, обеспечение безопасности участников спектакля и зрителей. Авторский контроль художника в процессе создания художественного оформления спектакля. Монтировочные репетиции, участие в них сценографа. Передача готовых изделий или всего комплекса сценическим цехам. Приёмка художником (художниками) созданного по его проекту художественного оформления спектакля. Передача театру исключительного права на использование сценографии. Паспорт спектакля. Авторский контроль сценографа в период проката спектакля. Защита от искажений.

Тема 2.4. Сценический свет как важный художественный элемент в современной сценографии. Знакомство со световым оборудованием сцены. Участники создания сценического света. Профессия «художник по свету», его роль в современном театре. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиками, другими членами постановочной группы. Разработка световой партитуры. Светомонтировочные репетиции. Художник по свету – автор сценического света, зафиксированного в световой партитуре. Медиахудожник в тетре. Видеопроекция - часть художественного оформления спектакля.

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	7	7	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1.	2	-	-		-	-	-					

Тема 1.2	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	1	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	2	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	2	-		-	-	-					
Раздел 2	6	6	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	1	-		-	-	-					
Тема 2.2	1	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	2	-		-	-	-					
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 магистранты изучают основную и дополнительную литературу, ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящей программе, и выполняют задания преподавателя в рамках изучаемых тем.

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

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

Вопросы к зачету:

1. Формирование профессии театрального художника в конце XIX – начале XX века в период зарождения и начальной стадии развития театральной режиссуры.
2. Принципы художественного оформления спектаклей в российском дорежиссерском театре.
3. Художник в драматическом театре, в музыкальном, в театре кукол.
4. Подготовка театральных художников и художников-технологов в высшей школе России.
5. Устойчивое персональное творческое взаимодействие режиссеров- и художников-постановщиков. Приведите примеры.
6. Вовлечение молодых талантливых театральных художников в молодежные театральные проекты. Приведите примеры.
7. Постановочная группа при постановке драматического спектакля, оперы, балета, спектакля в театре кукол.
8. Права и обязанности театрального художника, находящегося в штате театра на трудовом договоре.
9. Договор авторского заказа с театральным художником.
10. Периоды подготовки спектакля. Традиционная периодизация.
11. «Сочинение» спектакля с активным участием сценографа.
12. Создание проекта художественного оформления спектакля.
13. Использование при создании проекта наряду с традиционными методами компьютерных программ объёмного проектирования. Приведите примеры.
14. Организация приемки проекта художественного оформления спектакля.

15. Организационная структура театрального производства.
16. Профессия художника-технолога, ее различные специализации.
17. Сценические цеха художественно-постановочной части, их задачи по материальному обеспечению репетиционного процесса.
18. Источники создания материального комплекса для подготавливающегося спектакля.
19. Конструкторская разработка декораций. Моделирование сценических костюмов.
20. Взаимодействие производственных цехов в процессе производства материального оформления спектакля,
21. Технический контроль, обеспечение безопасности участников спектакля и зрителей.
22. Авторский контроль художника в процессе создания художественного оформления спектакля. Монтировочные репетиции, участие в них сценографа.
23. Передача готовых изделий или всего комплекса сценическим цехам.
24. Приёмка художником (художниками) созданного по его проекту художественного оформления спектакля.
25. Передача театру исключительного права на использование сценографии. Паспорт спектакля.
26. Авторский контроль сценографа в период проката спектакля. Защита от искажений.
27. Сценический свет, как важный художественный элемент в современной сценографии.
28. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиками, другими членами постановочной группы.
29. Разработка световой партитуры. Светомонтировочные репетиции. Художник по свету – автор сценического света, зафиксированного в световой партитуре.
30. Медиахудожник в современном театре как соавтор художественного оформления.
31. Авторское право создателей художественного оформления спектакля.

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

Основная литература:

1. Договор авторского заказа с художником.
2. Договор с режиссером.
3. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л.: Искусство, 1976.
4. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра: Т.4. Театр художника. Истоки и начала. Изд. 3-е, испр. — М.: Либроком, 2012.

Дополнительная литература:

1. Боровский, Д.Я. Убегающее пространство. — М.: ЭКСМО, 2006.
2. Исмагилов, Д.Г. Театральное освещение. — М.: ДОКА-медиа, 2005.
3. Лукасевич, В.В. Паспорт спектакля (световая партитура) // Дом культуры: Журнал для работников домов культуры, клубов и центров детского творчества. — 2008. — №2. — С. 30-33.
4. Рындин, В.Ф. Как создается художественное оформление спектакля. — М.: АХ СССР, 1962.
5. Френкель, М.А. Современная сценография. — Киев: Мистецтво, 1980.

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: 14.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с художником» 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 изучаемого материала, с конкретными театрами.

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

1. 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

«СОВРЕМЕННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, зав. кафедрой, профессор, докт. искусствоведения

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 2017-18/63

© 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 и документирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемая форма обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Современная театральная техника и технология
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

готовностью к 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Современная театральная техника и технология» осваивается в логической связке с дисциплиной «Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля».

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

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

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Устройство и оборудование сцены

Тема 1.1. Цели и задачи курса.

Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста.

Тема 1.2. Устройство сцены.

Части сцены по горизонтальному сечению: пропорции, размеры, назначение. Величина портала как отправная точка в определении размеров сцены. Пространства

авансцены, карманов и арьерсцены современного театра. Части сцены по вертикальному членению. Значение расстояния от планшета до колосников. Определение высот карманов и арьерсцены. Расположение выходов со сцены. Значение и варианты расположения выхода для транспортировки декораций в прилегающую территорию.

Тема 1.3. Оборудование сцены.

Механическое и светотехническое оборудование сцены. Функции сценической техники. Современные варианты технического оснащения современного драматического и оперного театра.

Тема 1.4. Вспомогательные оборудование сцены.

Галереи сцены. Назначение галерей. Расчет их расположения по высоте сцены. Зависимость ширины галереи от расположения на ней приводных механизмов и местоположения галереи в сценическом пространстве. Устройство галереи. Оградительная техника. Требования к настилу. Переходные мостики: назначение и устройство, распределение по глубине и высоте сцены.

Колосники. Назначение колосников. Устройство колосникового настила. Расположение колосниковых элементов по отношению к рампе. Колосники деревянные и металлические. Правила безопасности при работе на колосниках.

Портальные кулисы и башни. Портальные кулисы и башни как средство диафрагмирования зеркала сцены. Пределы диафрагмирования. Статичные и подвижные кулисы. Принципиальная конструкция. Портальные башни. Схема установки световой аппаратуры. Внешняя облицовка каркаса башен.

Противопожарное оборудование. Огнестойкий занавес: назначение, устройство, система подвески, система безмоторного спуска, сигнализация и правила эксплуатации. Дымовые люки: назначение, место расположения. Системы аварийного освещения.

Декорационные сейфы. Классическое устройство сейфа и современная практика театра. Современные способы механизации хранилищ мягких декораций.

Тема 1.5. Устройство планшета сцены.

Виды планшета: неразборный, разборный и механизированный, сравнительная характеристика каждого вида. Требования к материалу планшетного настила. Значение толщины планшета. Меры, предотвращающие коробление древесины. Принципиальное устройство несущего каркаса сцены. Расстояние между несущими элементами каркаса. Расчетные нагрузки. Конструкция и габариты съемных щитов. Поверхностная обработка настила.

Тема 1.6. Нижняя механизация сцены.

Подъемно-опускные площадки. Назначение площадок. Мейерхольд о поверхности планшета. Примеры использования подъемников. Определение габаритов площадок. Устройство классического люка-провала. Сценические границы применения. Современные стационарные подъемно-опускные площадки и их основные принципы действия. Электромоторный и гидравлический привод. Подъемники типа «Спиральфит» и «Сералифт».

Поворотная сцена. Поворотные круги как один из основных видов механического оборудования сцены. Различные модификации поворотных систем, достоинства и недостатки каждой из них. Применение круга в художественных целях, примеры такого использования. Определение диаметра круга. Расположение круга по глубине сцены. Необходимые расстояния между кругом и обрезами рабочих галерей. Виды кругов: дисковые, барабанные и накладные, сравнительные характеристики этих видов, их принципиальное устройство.

Накатные площадки. Назначение накатных площадок. Стационарные площадки и сценические фуры. Принципиальная конструкция. Сценические транспортеры. Область применения. Принципиальная конструкция. Мягкие и жесткие покрытия. Система привода.

Тема 1.7. Верхняя механизация сцены.

Штанкетные подъемы. Назначение штанкетных подъемов, их значение в современном театре. Распределение подъемов по глубине сцены. Нормативная нагрузка и минимальное

расстояние между штанкетами. Минимальное количество тросов подвески. Расчетная длина штанкета. Устройство подъема. Штанкеты деревянные, трубчатые, профильные, их достоинства и недостатки. Принципиальное устройство приводов штанкетных подъемов.

Точечные подъёмы. Назначение точечных (индивидуальных) подъемов. Принципиальное устройство колосниковых блоков и лебедок и их возможности. Цепные лебедки и область их применения.

Софитные подъемы. Назначение софитных устройств. Распределение софитных линий по глубине сцены. Принципиальная конструкция софитных ферм.

Полетные устройства. Устройство полета предметов бутафории. Страховочные меры. Полетные устройства для исполнителей. Требования безопасности.

Театральный занавес. Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по способу раскрытия сцены и по назначению. Антрактовый занавес. Конструкция занавеса. Выбор лицевого материала. Антрактовый занавес как символ данного театра. Игровой занавес, его назначение, спектр технологий и материалов для его изготовления. Подъемно-опускной занавес. Схема монтировки. Система направляющих и устройство нижнего штанкета. Занавес криволинейной формы. Раздвижной занавес. Принцип устройства. Тросовые и жесткие дороги. Дороги-раздержки и область их применения. Схема устройства комбинированного занавеса. Устройство итальянского и французского занавеса: особенности кроя. Занавес по типу французской шторы. Эффектные занавесы. Принцип действия светового занавеса. Схема устройства занавесов быстрого действия. Занавесы с поворотными полотнищами.

Панорама и горизонт. Назначение панорамы. Применение панорам в музыкальном и драматическом театрах. Принципиальное устройство панорам. Горизонт. Назначение горизонта. Принципиальное устройство горизонта. Определение размеров полотнища. Выбор материала. Правила сшивки полотен. Устройство подъемно-опускных и передвижных горизонтов.

Тема 1.8. Система сценического освещения.

Основные виды сценического светового оборудования и принципы работы с ним при решении различных художественных задач.

Тема 1.9. Выездные занятия на сценических площадках театров Санкт-Петербурга и Москвы.

Раздел 2. Технология художественного оформления спектакля

Тема 2.1. Виды декорационного оформления и основные принципы театральной технологии.

Жесткие декорации. Мягкие декорации. Понятие игровой декорации. Основные материалы для изготовления декораций. Классические приемы и нестандартные конструкции. Особенности эксплуатации и транспортировки декорационного оформления и их влияние на технологию.

Тема 2.2. Жесткие декорации.

Павильонные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Двери, окна, потолки: конструкции подвесов, особенности монтажа и демонтажа.

Декорационные станки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Щитовой настил. Станки разборные, складные и модульные. Пандусы, консоли и криволинейные станки. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа. Принципы расчета декорации под нагрузку.

Лестницы, перила и балюстрады. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Лестницы приставные, накидные, накладные, винтовые, полувинтовые. Правила техники безопасности и

особенности монтажа и демонтажа. Принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.

Сценические фурки. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Возможности современных фурок как художественный материал для широкой реализации творческих замыслов. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа.

Объемно-каркасные декорации. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Колонны, деревья, карнизы, особенности крепления, основные принципы проектирования и расчета. Правила техники безопасности и особенности монтажа и демонтажа.

Тема 2.3. Мягкие декорации.

Одежда сцены. Живописные декорации. Ажурные декорации на тюле и сетке. Половики. Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Противопожарная пропитка. Правила техники безопасности.

Тема 2.4. Театральная бутафория и мебель.

Основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки. Осветительная бутафория, правила техники безопасности.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	18	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	8	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

Вопросы к зачету:

1. Общее устройство и пропорции сценической коробки.
2. Устройство и назначение галерей сцены, колосников, порталных кулис и башен, противопожарного оборудования сцены, декорационных сейфов.
3. Устройство планшета сцены.
4. Подъемно-опускные площадки: виды, устройство и назначение.
5. Поворотная сцена: виды, устройство и назначение.
6. Накатные площадки, сценические транспортеры и фурки: виды, устройство и назначение.
7. Штанкетные, точечные и софитные подъемы: виды, устройство и назначение.
8. Театральный занавес: виды, устройство и назначение.
9. Система сценического освещения: виды освещения, основные типы осветительных приборов.
10. Павильонные декорации: основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
11. Декорационные станки: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки, принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.
12. Лестницы, перила и балюстрады: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки, принципы проектирования и расчета декорации под нагрузку.
13. Объемно-каркасные декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.
14. Мягкие декорации: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, противопожарная пропитка.
15. Театральная бутафория и мебель: виды, основные принципы, технологии и материалы изготовления, особенности эксплуатации и транспортировки.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — М.: Импульс-свет, 2005.
2. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (1998-01-12).

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях. — СПб: Культ-информ-пресс, 2005.
2. Виноградов, В.М. Театральные здания: вчера, сегодня, завтра. — М., 1972.
3. Красильников, В.Д., Мовчан, Г.Я. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. — М., 1970.
4. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

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: 28.09.2016).
2. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Официальные сайты театров и концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современная театральная техника и технология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению наглядного иллюстративного материала, а также доступной информации о деятельности театров Санкт-Петербурга и других городов.

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

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных 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

«РАБОТА ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Берман Александр Михайлович, ст. преподаватель

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, зав. кафедрой, профессор, докт. искусствоведения

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 2017-18/52

© 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	2016
Реализуемая форма обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа художественно-постановочной части
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

готовностью к 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).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Работа художественно-постановочной части» осваивается в логической связке с дисциплиной «Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля».

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Место художественно-постановочной части в организационной структуре театра.

Схема подчиненности. Руководство ХПЧ – технический директор, заведующий ХПЧ, заведующий производством.

Тема 2. Цеха художественно-постановочной части.

Деление на эксплуатационные и производственные цеха (службы). Эксплуатационные и производственные задачи.

Эксплуатационные цеха: монтажный, осветительский, звукоцех, мебельно-реквизиторский, костюмерный, гримерный. Структура и обязанности каждого цеха.

Производственные цеха: столярный, слесарный, бутафорский, живописный, пошивочный. Структура и обязанности каждого цеха.

Тема 3. Художественно-постановочная часть в процессе выпуска новой постановки. Алгоритм действий. Приемка макета. Составление смет. Конструктивные чертежи. Производство художественного оформления. Сдача оформления. Паспорт спектакля.

Тема 4. Текущая эксплуатация спектаклей.

График работ. Порядок взаимодействия сценических служб.

Тема 5. Художественно-постановочная часть в процессе организации гастролей. Технический райдер.

2. Распределение часов по темам и формам обучения

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной 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. Структура и обязанности эксплуатационных цехов ХПЧ.
2. Структура и обязанности производственных цехов ХПЧ.
3. Художественно-постановочная часть и выпуск новой постановки.
4. Художественно-постановочная часть и текущая эксплуатация спектаклей.
5. Художественно-постановочная часть и организация гастролей.

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

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — М.: Импульс-свет, 2005.
2. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (1998-01-12).

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях. — СПб: Культ-информ-пресс, 2005.
2. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94).

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: 28.09.2016).
2. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 28.09.2016).
3. Официальные сайты театров и концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа художественно-постановочной части» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению доступной информации о деятельности театров Санкт-Петербурга и других городов.

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

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

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

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

1. Учебная аудитория для проведения лекционных 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

«ПРОДЮСИРОВАНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, 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 2017-18/37

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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Продюсирование спектакля
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:

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);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Продюсирование спектакля» 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	8	1 / 36	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	8	1 / 36	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	1	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	1	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	1	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	1	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 9	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 10	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 11	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 12	1	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 13	1	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	13	13		8	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	36				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

В 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 экзамену:

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: 14.04.2016).

2. Официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovnet.ru/> (дата обращения: 14.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Продюсирование спектакля» 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.

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕНЕДЖМЕНТ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, 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 2017-18/15

І. 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Менеджмент спектакля
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:

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);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Менеджмент спектакля» 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	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	8	1 / 36	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	8	1 / 36	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы и их содержание

Тема 1. Введение. Менеджмент как процесс управления. Методы управления: правовые, экономические, административные (организационно-распорядительные), социально-психологические. Функции менеджмента: планирование, организация, координирование, контроль и анализ.

Тема 2. Спектакль как объект управления. На стадии создания, на стадии эксплуатации (продвижения). Субъекты управления спектаклем. Спектакли разных видов театрального искусства: драма, опера, балет, мюзикл, театр кукол и др.

Тема 3. Принятие решения о создании спектакля. Необходимые для этого условия. Целевая аудитория будущего спектакля. Исключительное право на исполнение произведения. Артисты-исполнители. Площадка для премьерного показа и дальнейшей эксплуатации. Финансовая обеспеченность. Фандрейзинг.

Тема 4. Кадровое формирование менеджмента спектакля. Состав продюсерской группы. Художественное руководство процессом создания спектакля. Постановочная группа. Продюсер и режиссер-постановщик (дирижер-постановщик, балетмейстер-постановщик), взаимодействие между ними.

Тема 5. Авторы произведений, исполняемых и используемых в спектакле. Договор авторского заказа. Лицензионные договоры. Использование произведений с истекшим сроком действия исключительного права, перешедших в общественное достояние. Художник-постановщик, хореограф – авторы в составе постановочной группы. Авторы литературного и музыкального произведений, возможность их личного участия в постановочной работе.

Тема 6. Формирование артистического состава спектакля. Распределение ролей в стационарном репертуарном театре. Кастинг. Договорные отношения с артистами в рамках трудового права или по гражданско-правовым договорам.

Тема 7. Художественно-технический персонал. Художественно-постановочная часть в стационарном репертуарном театре, ее состав и задачи в процессе создания спектакля и его эксплуатации. Договорные отношения со сторонними организациями в процессе создания спектакля: заказ на изготовление или аренду различных элементов материального оформления постановки.

Тема 8. Структура процесса подготовки спектакля. Подготовительный период. Репетиционно-производственный период. Выпускной период. Задачи менеджмента по планированию подготовки спектакля, организации структуры, обеспечивающей возможность реализации плана, и контроля на каждом этапе подготовки спектакля.

Тема 9. Премьера как момент достижения цели проекта. Праздничная атмосфера премьерного показа как важный фактор мотивации всех участников создания спектакля. Оформление документации, необходимой для фиксации всех элементов созданного спектакля. Паспорт спектакля. Итоговые акты по всем договорам с организациями и физическими лицами, участвовавшими в создании спектакля.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 9	2	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 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 экзамену:

1. Методы управления.
2. Функции менеджмента.
3. Субъекты управления спектаклем.
4. Условия, необходимые для принятия решения о создании спектакля.
5. Целевая аудитория будущего спектакля.
6. Исключительное право на исполнение произведения.
7. Состав продюсерской группы.
8. Художественное руководство процессом создания спектакля.
9. Постановочная группа.
10. Продюсер и режиссер-постановщик (дирижер-постановщик, балетмейстер-постановщик), взаимодействие между ними.
11. Авторы произведений, исполняемых и используемых в спектакле.
12. Договор авторского заказа. Лицензионные договоры.
13. Использование произведений с истекшим сроком действия исключительного права, перешедших в общенародное достояние.
14. Художник-постановщик, хореограф – авторы в составе постановочной группы.
15. Авторы литературного и музыкального произведений, возможность их личного участия в постановочной работе.
16. Распределение ролей в стационарном репертуарном театре. Кастинг.
17. Отношения с артистами в рамках трудового права или по гражданско-правовым договорам.
18. Художественно-постановочная часть и ее задачи в процессе создания спектакля.
19. Договорные отношения со сторонними организациями в процессе создания спектакля.
20. Структура процесса подготовки спектакля.

21. Премьера как момент достижения цели проекта.

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

Основная литература:

1. Дафт, Р.Л. Менеджмент. — СПб: Питер, 2013. — 800 с.
2. Дымникова, А.И. Ресурсное обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. — М.: Театралис, 2008. — 188 с.
3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — СПб: НИУ ВШЭ, 2013. — 528 с.
4. Шекова, Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. — СПб: Лань, 2014. — 416 с.

Дополнительная литература:

1. Адизес, И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 262 с.
2. Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 361 с.
3. Герзон, М. Лидерство через конфликт: Как лидеры-посредники превращают разногласия в возможности. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. — 344 с.
4. Друкер, П.Ф. Практика менеджмента. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 406 с.
5. Рыженкова, И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение личной и командной эффективности. — М.: Эксмо, 2011. — 272 с.
6. Стойкович, Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. — Новосибирск Тигра, 2000. — 227 с.
7. Фрайд, Дж. Rework: бизнес без предрассудков. — 2-е изд. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 208 с.
8. Якокка, Л. Карьера менеджера. — М.: Поппури, 2007. — 544 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: 14.04.2016).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 04.03.2016).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 04.03.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Менеджмент спектакля» 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 мастерства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Хрущева Настасья Алексеевна, канд. искусствоведения, доцент

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 2017-18/20

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 и документирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Музыкальная композиция
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, самостоятельному приобретению новых навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

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

умение исполнять консультативно-референтские функции при разработке перспективных и текущих программ деятельности организаций искусств (репертуарные планы, программы фестивалей) (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Музыкальная композиция» опирается на материал дисциплин «Философия искусства и современные эстетические концепции», «Анализ драматургических структур».

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. Музыка как «ментальный театр»

Тема 1.1. Введение в курс: музыка как текст. Проблемы музыкального языка. Театральное измерение музыки: музыка как действие, разворачиваемое «здесь и сейчас», исполнитель как актер, возможность выстраивания системы событий вокруг музыкальной «темы-персонажа» или музыкальной «темы-идеи». Типология «ментального театра».

Тема 1.2. Театр музыкальной «риторики»: баховские фуги. Понятие музыкального тезиса. Формулировка, доказательство и утверждение тезиса в форме фуги. «Тема-идея», фуга как сюжет, где в качестве персонажа выступает идея.

Тема 1.3. Театр музыкального «нарратива»: поздний классицизм и романтизм. Тема-персонаж и образные трансформации в музыке Бетховена и Листа. 32-я фортепианная соната Бетховена и «Фауст-соната» Листа как примеры «нарративного» повествования. Проблема считывания музыкальных «сюжетов». Идея развития в музыкальном тексте: ее зарождение, кульминация и кризис.

Тема 1.4. Музыкальный «психологический» театр: проблемы восприятия музыки эпохи романтизма. Барочный аффект и романтическая эмоция: сравнение. Программность в романтической музыке: «Фантастическая симфония» Берлиоза. Концепция «музыкальной эмоции» Элмера Шёнберга.

Тема 1.5. Инструментальный театр («театр жеста и движения»). Понятие инструментального театра, типы инструментального театра. Инструментальный театр в симфониях Моцарта. Элементы визуальности и театра жеста у позднего Бетховена. Инструментальный театр как эстетико-техническое направление в музыке XX века: Кагель, Кейдж, Фернихоу (концепция жеста). Инструментальный театр в новой музыке: «Багатели» для фортепиано Юрия Красавина.

Раздел 2. «Ментальный театр» сквозь призму истории музыки

Тема 2.1. Феномен И. С. Баха: тип музыкального времени баховской музыки, «дление» как смысловая категория, тип движения («ритм шага») и протяженный аффект. Бах в контексте других эпох: открытие Баха в XIX веке, Бах в технике и эстетике музыки XX века (Стравинский, Хиндемит, Шёнберг). Музыка Баха в кинематографе (от Тарковского до Триера).

Тема 2.2. Форма фуги. Теория и эстетика фуги. Барочная (баховская) фуга. Парадоксальные фуги Антонина Райхи ор. 36. Форма фуги в XX веке. «Фуга» в литературе, кинематографе и живописи (Пастернак, Эйзенштейн, Чюрленис).

Тема 2.3. Эстетика классицизма. Функциональность на всех уровнях: в гармонии, оркестровке, формообразовании, фактуре. Парадоксальная эстетика классицизма (мажор как вариант аффекта печали): До мажор в арии Орфея из оперы Глюка. Синтаксис и игра с ним.

Тема 2.4. Сонатная форма. Тезис-антитезис-синтез как формообразующая идея сонатной формы. Разбор отдельных сонат Гайдна и Моцарта.

Тема 2.5. Форма вариаций: театр постепенных изменений. Эволюция формы вариаций от барочной пассакалии до романтических «образных» вариаций. Анализ пассакалии Генделя g-moll, вариаций Моцарта из сонаты A-dur и бетховенских вариаций из ор. 111.

Тема 2.6. Бетховен и поздний Бетховен. Бетховенское мышление: разработочность, предельная плотность музыкальной ткани, синтаксические игры. Поздний Бетховен: парадоксальные решения, воображаемый текст, размывание синтаксических границ.

Тема 2.7. «Ментальный театр» Роберта Шумана: ирония и «противоирония», карнавальность, масочность. Гиперреальность (симулякр) музыкальной эмоции.

Тема 2.8. Театр Рихарда Вагнера: синтез искусств (Gesamtkunstwerk), лейтмотивная система, миф как основа театрального высказывания.

Тема 2.9. Музыкальный «протеизм» Игоря Стравинского. Неоклассицистский метод как особый тип ментального музыкального театра: игровое начало, работа с «моделью», «портретирование» музыкальных стилей.

Тема 2.10. Театр музыкального минимализма. Обнуление идеи развития. Повтор как основной метод. Ступенчатые переходы: переход количества в качество. «Музыка постепенных процессов».

Тема 2.11. Феномен Джона Кейджа: театр музыкального обнуления.

Тема 2.12. Расширенная трактовка музыкальных инструментов как средство инструментального театра XX века. Расширенное фортепиано.

Раздел 3. Музыка в театре

Тема 3.1. Музыка как текст внутри театрального действия. Понятия музыкального интертекста и гипертекста.

Тема 3.2. Музыкальная иллюстративность: определение, формы проявления, проблемы восприятия, ментальные «тупики». Различные типы музыкальной иллюстративности.

Тема 3.3. Музыка как контрапункт к театральному действию. Возможные формы контрапунктирования.

Тема 3.4. Тишина как часть музыкального текста. Концепция тишины Джона Кейджа. Тишина в музыкальном пространстве спектакля.

Тема 3.5. Музыка вербального текста. Литературно-музыкальные опыты Джона Кейджа, Лучано Берио, Петера Аблингера, Жоржа Апергиса. Музыкальные формы в литературе и театральной драматургии.

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	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	-	-		-	-	-					
Раздел 2	15	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.6	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.7	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.8	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.9	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.10	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.11	1	-	-		-	-	-					
Тема 2.12	1	-	-		-	-	-					

Раздел 3	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.2	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.3	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 3.5	2	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	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 прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Адриан Леверкюн и Арнольд Шёнберг: сходства и различия.
2. Музыка Иоганна Себастьяна Баха в кинематографе.
3. Музыкальный минимализм как система мышления.
4. Инструментальный театр в музыке XX века.
5. Музыка в драматическом театре на примере творчества конкретного режиссера (по выбору студента).
6. «Противоирония» в музыке Роберта Шумана (на примере конкретного произведения).
7. Лейтмотивная система Рихарда Вагнера: к проблеме организации музыкальной ткани.
8. Музыкант-исполнитель как актер внутри произведения в жанре «инструментального театра».
9. Тишина и звук в поэтике Джона Кейджа.

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

Вопросы к зачету:

1. Эстетические системы музыкального барокко и классицизма.
2. «Бахоцентризм» в музыкальных техниках XX века.
3. Форма фуги и форма сонатного allegro: строение, история, эстетика.
4. Феномен позднего Бетховена.
5. Лейтмотивная система в операх Рихарда Вагнера.
6. Музыкальный «нарратив» в эпоху классицизма.
7. Три периода творчества И. С. Стравинского.
8. Типы музыкального театра в музыке XX века (на примере Шёнберга, Стравинского и Орфа).
9. Программность в музыке эпохи романтизма.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Эстетические установки музыкального барокко и классицизма.
2. Форма фуги, сонатная форма, форма вариаций (описание структуры).
3. Музыкальный романтизм: эстетика, новые формы, главные представители.
4. Экспрессионизм и неоклассицизм: два полюса музыки начала XX века.
5. Додекафонный метод Арнольда Шёнберга.
6. Три периода творчества Игоря Стравинского.
7. Инструментальный театр в музыке XX века.
8. Расширенное фортепиано: история и практика.

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

Основная литература:

1. Барсова, И. Симфонии Густава Малера. – 2-е изд., дополн., уточн., испр. — СПб: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010. — 584 с.
2. Вагнер, Р. Избранные работы. — М.: Музыка, 1978. — 480 с.
3. Веберн, А. Лекции о музыке. Письма. // Звучащие смыслы. Альманах. — СПб: Изд-во СПб. ун-та, 2007. — С. 421–522.
4. Герцман, Е.В. Языческие и христианские музыкальные древности. — СПб: Лебедушка, 2006. — 656 с.
5. Кейдж, Дж. Тишина. Лекции и статьи / сост., пер. и комментарии М. Переверзевой. — Вологда: Б-ка московского концептуализма Германа Титова, 2012. — 384 с.
6. Житомирский, Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества. — М.: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Издательский дом «Композитор», 2000. — 376 с.
7. Смирнов, В.В. История зарубежной музыки: Учеб. для муз. вузов. Вып. 6: Начало XX века - середина XX века. — СПб: Композитор, 2001. — 626 с.
8. И. Стравинский – публицист и собеседник: Сборник. / Сост., текстол. ред., коммент., закл. статья и указ. В. П. Варунца. — М.: Советский композитор, 1988. — 502. с.
9. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х т. Т. 1. По XVIII век. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Музыка, 1983. — 696 с.
10. Манулкина, О.Б. От Айза до Адамса: американская музыка XX века. — СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. — 764 с.
11. Рапацкая, Л.А. История русской музыки от Древней Руси до "Серебряного века" : учеб. для пед. вузов / Л.А. Рапацкая. — М.: ВЛАДОС, 2001. — 383 с.
12. Ручьевская, Е.А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стил. Драматургия. Слово и музыка. — СПб.: Композитор, 2002. — 396 с.
13. Стравинский, И.Ф. Диалоги. — М.: Музыка, 1971. — 416 с.
14. Царева, Е.М. Иоганнес Брамс: Монография. — М.: Музыка, 1986. — 383 с.
15. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я.С.Друскина, Х.А.Стрекаловской. — М.: Классика XXI, 2002. — 802 с.

Дополнительная литература:

1. Кац, Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. — СПб: Композитор, 1997. — 272 с.
2. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / Послесл. Т. Чередниченко. — М.: Русский путь, 2002. — 296 с.
3. Орлов, Г. Дерево музыки. – 2-е изд., испр. — СПб: Композитор, 2005. — 440 с.
4. Эйзенштейн, С. Монтаж. — М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2000. — 592 с.

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

1. Аудио- и видеоархив академической музыки: [Электронный ресурс]. URL: <http://classic-online.ru/> (дата обращения: 21.02.2016).
2. Нотная библиотека: [Электронный ресурс]. URL: <http://imslp.org/> (дата обращения: 21.02.2016).
3. Образовательный ресурс для студентов музыкальных вузов: [Электронный ресурс]. URL: <http://musstudent.ru/> (дата обращения: 21.02.2016).
4. Сайт, посвященный музыке и литературным трудам Рихарда Вагнера: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wagner.su/> (дата обращения: 21.02.2016).
5. Архив классической музыки (ноты, книги): [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-music.ru/> (дата обращения: 21.02.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Музыкальная композиция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание самостоятельному прослушиванию музыки, о которой говорится на лекциях – как в записях, так и вживую – на концертах и в оперном театре.

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 занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа с наличием рояля или пианино для непосредственной демонстрации отдельных фрагментов музыкальных произведений и аудио-обеспечением.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. Рояль или пианино для демонстрации отдельных музыкальных фрагментов.
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

«РАБОТА С КОМПОЗИТОРОМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

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 2017-18/49

© 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	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Работа с композитором
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);

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);

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Освоение дисциплины взаимосвязано со следующими дисциплинами рабочего учебного плана: «Работа с художником», «Работа с драматургом», «Работа с режиссером».

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. Темы дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Музыка в структуре сценического действия. Определение функции музыки в замысле спектакля. Выбор композитора. Изучение музыкальных возможностей труппы.

Тема 2. Музыкальность как принцип сценической композиции. Идеи Вс. Мейерхольда. Задание композитору. Поиск стилевой и композиционной доминанты.

Тема 3. Музыка как ритмическая основа действия. Организация сценического действия: роль музыкальных эпизодов в построении мизансцен и смене действенных ритмов.

Тема 4. Музыкальность интонационной партитуры действия. Музыкальность речи и вокальные номера.

Тема 5. Музыка как эмоциональная краска. Музыкальное подчеркивание эмоциональных состояний и кульминаций. «Фоновая» и «атмосферная» музыка, «Иллюстративность» и «контрапункт» в музыкальном решении сцены.

Тема 6. Музыка как характеристическое средство. Вокальный или музыкально-пластический номер как средство характеристики героев, эпохи, ситуации. Включение бытовой музыки. Песня, танец, романс.

Тема 7. Роль музыкального лейтмотива в сценическом действии. Создание системы смысловых и эмоциональных лейтмотивов и выстраивание музыкально-сценической партитуры спектакля.

Тема 8. Роль музыки в различных музыкально-сценических жанрах. Оперетта. Варьете. Мюзикл. Ревю. Кабарэ. Обзорение. Мюзик-Холл. Пантомима. Танц-театр.

Тема 9. Создание музыкальной партитуры сценического действия.

Тема 10. Разучивание и корректировка музыкальных номеров в процессе подготовки спектакля. Взаимодействие композитора и музыкальной частью театра, хормейстером, педагогом по вокалу, дирижером, балетмейстером.

Тема 11. Создание фонограммы номеров. Монтирование фонограммы спектакля.

Тема 12. Музыкальный и вокальный тренинг. Репетиции и корректировки в процессе проката спектакля.

Тема 13. Фиксация музыкальной партитуры спектакля. Документирование и нотация музыкальных номеров.

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.
Тема 1	2	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 3	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 4	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 5	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 6	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Тема 7	2	-	-		-	-	-		-	-	-	-

Тема 8	2	-	-		-	-	-					
Тема 9	2	-	-		-	-	-					
Тема 10	2	-	-		-	-	-					
Тема 11	2	-	-		-	-	-					
Тема 12	2	-	-		-	-	-					
Тема 13	2	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	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 прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Функции музыки в современном спектакле.
2. Музыка как средство характеристики героя, эпохи, среды.
3. Выражение эмоций на сцене средствами музыки.
4. «Бытовая музыка» как образный элемент спектакля.
5. Музыка и ритм спектакля.
6. Роль музыкального лейтмотива спектакля.
7. «Музыкализация» действия и современный спектакль.

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

Вопросы к зачету:

1. Композитор и режиссер в процессе сочинения спектакля. Принципы взаимодействия.
2. Определение стилевой и композиционной доминанты спектакля и выбор композитора.
3. Формирование творческого задания композитору.
4. Роль музыки в драматическом спектакле.
5. Роль музыки в произведениях различных музыкально-сценических жанров.
6. Виды музыкальных характеристик.
7. Создание сценической атмосферы средствами музыки.
8. Музыка и эмоциональная выразительность действия.
9. Сочинение музыкальных лейтмотивов спектакля.
10. «Бытовая» музыка и ее роль в спектакле.
11. Создание музыкальной партитуры спектакля.
12. Взаимодействие композитора с сотрудниками различных частей театра.
13. Разучивание музыкальных номеров спектакля. Этапы и организация репетиционного процесса.

14. Создание фонограмм отдельных музыкальных номеров и фонограммы спектакля в целом.
15. Принципы нотации и документации музыкального материала спектакля.
16. Музыкальный материал и проблемы проведения спектакля.

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

Основная литература:

1. Введение в театроведение. — СПб: СПГАТИ, 2011.
2. Клитин, С.С. Малые формы. — СПб, 2014.
3. Клитин, С.С. Эстрадные заведения. — СПб, 2003.
4. Мархасев, Л. XX век в легком жанре. — СПб, 2006.
5. Богданов, И.А., Виноградский, И. Драматургия эстрадного представления. — СПб, 2008.
6. Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла. — М., 1982.
7. Кампус, Э. О мюзикле. — М., 1983.
8. Курешева, Т. Театральность и музыка. — М.: Современный композитор, 1984.
9. Таршис, Н.А. Музыка драматического спектакля. — СПб: СПГАТИ, 2010. 163 с.
10. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.

Дополнительная литература:

1. Уварова, Е. Эстрадный театр: миниатюры, обзоры, мюзик-холлы. — М., 1983.
2. Силин, А. Д. От замысла к воплощению. — М., 1999.
3. Шапронова, М. Г. Зримая песня: теория, методика, практика постановки: учеб. пособие. — Челябинск: Цицеро, 2010. — 115 с.
4. Покровский, Б. Ступени профессии. — М., 1984.
5. Геллер, Т. О специфике художественного образа в театральном искусстве. — М., 1972.
6. Геббельс, Х. Эстетика отсутствия. — М., 2015.

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: 28.04.2016).
2. Информационный портал «В мире цирка и эстрады». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscircus.ru/> (дата обращения: 02.04.2016).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.04.2016).
4. Информационный портал «Всё о театре». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rtlb.ru/> (дата обращения: 02.04.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа с композитором» обучающимся следует направить усилия на закрепление и применение на деле знаний, навыков и умений в тесной связи с другими дисциплинами рабочего учебного плана.

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

**«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА –
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕПЕТИЦИЙ СПЕКТАКЛЯ»**

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт, искусствоведения, профессор

Рецензент:

Песочинский Николай Викторович, канд. 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 2017-18/81

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование и документирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Учебная практика – документирование репетиций спектакля
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно в начале 2 семестра
Трудоемкость практики	6 зачетных единиц / 4 недели / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Учебная практика – ознакомительная (далее – практика) направлена на освоение определенных аспектов работы помощника режиссера и проводится в организациях исполнительских искусств. Она призвана помочь магистранту в получении первичных профессиональных умений и навыков.

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить освоение магистрантом 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).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики магистранты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 семестре. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются магистрантами при освоении дисциплин «Проектирование спектакля», «Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля», «Современная театральная техника и технология».

Прохождение учебной практики – ознакомительной осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	2 семестр, 4 недели	216	6 / 216	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика – документирование репетиций спектакля проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

Проект приказа о распределении магистрантов на практику подготавливает Управление магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому магистранту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении.

Перед началом практики магистрант получает у педагога методическое задание и методическое письмо для руководителя на базе практики. Пребывание магистранта на практике должно соответствовать конкретному производственному графику работы учреждения. На каждом этапе педагог РГИСИ, отвечающий за практику, консультирует магистрантов, контролирует их занятость и выполнение полученных заданий.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Магистрант приобретает навыки работы практической помощника режиссера, выполняет обязанности ассистента в процессе репетиций и технических монтажных спектакля, взаимодействует со всеми цехами театра, занятыми в художественно-производственном процессе, осуществляет помощь в ведении проектной и текущей документации спектакля, овладевает методикой фиксации сценического текста и планировочных решений. Результатом практики является отчет практиканта об объеме проделанной работы.

Целью учебной практики является первое знакомство будущих создателей спектакля с основными типами предстоящей им профессиональной деятельности и теми местами, где могут быть востребованы их навыки проектной и документационной деятельности.

В ходе практики магистрант должен ознакомиться:

- с процессом проектирования, подготовки и выпуска спектакля.
- с особенностями репетиционного процесса и принципами его документации.
- с методами фиксации и корректировки режиссёрского замысла.
- выполнять практические задания по ведению творческо-технической документации.

В ходе практики магистрант 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 документация:

1. Общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы студентов, составленный на основе проделанной практикантом работы и
2. Письменный краткий отчет практиканта.

На основании этой документации руководителем практики от института магистранту 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 магистрантов должен обобщить опыт, полученный в результате практики и оценить результат выполненных работ и заданий.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, магистрант 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 магистрант использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики магистранта требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают магистранту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя с магистрантом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы магистрант 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 – РАБОТА НАД ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»**

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Песочинский Николай Викторович, канд. 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 2017-18/124

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Проектирование и документирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика – Работа над проектной документацией
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – Работа над проектной документацией (далее – практика) направлена на обретение определенных профессиональных навыков по проектированию спектакля в организации зрелищных искусств и проводится в творческих подразделениях соответствующих учреждений. Она призвана помочь студенту овладеть методикой создания проектной документации, творческого и технического задания будущей постановки, что позволит ему в дальнейшем осуществлять самостоятельную организационно-творческую деятельность в театре.

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

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

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

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

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

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

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

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с 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 к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в государственных и муниципальных органах культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 и 2 семестрах. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении дисциплин «Проектирование спектакля», «Режиссерская стратегия спектакля», «Продюсирование спектакля», а также при выполнении дипломной работы.

Прохождение производственной 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, 8 недель	432	12 / 432	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – Работа над проектной документацией - 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, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для студента, другой – руководителю практики в организации исполнительских искусств).

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.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором работает практикант, по окончании практики предоставляют *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики – Работа над проектной документацией - является подготовка студентов к работе помощника режиссера в процессе осуществления перформативных проектов различных видов и жанров.

В ходе практики студент должен:

- ознакомиться с системой проектной документации, принятой в творческой организации, где обучающийся проходит практику;
- ознакомиться с нормативными документами, должностными инструкциями (обязанностями, правами и ответственностью) сотрудников, осуществляющих разработку проектной документации.
- ознакомиться со спецификой процесса подготовки новой постановки (концертной программы), порядком проведения работ, этапами этого процесса и функциями всех участников этого процесса в организации, где обучающийся проходит практику.
- выполнять практические задания и поручения руководителя практики от организации, участвовать в подготовке творческих и технических заданий в процессе реализации новых постановочных проектов.

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.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По результатам учебной практики представляется следующая документация:

1. Общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы студентов, составленный на основе проделанной практикантом работы и
2. Письменный краткий отчет практиканта.

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 выполненных работ и заданий.

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 – АССИСТЕНТСКАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»

Образовательная программа
«Проектирование и документирование спектакля»

Год приема – **2016**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Чепуров Александр Анатольевич, докт. 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 2017-18/38

© 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 и документирование спектакля
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика – ассистентская
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 3 семестра
Трудоемкость практики	15 зачетных единиц / 10 недель / 540 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – ассистентская (далее – практика) направлена на освоение определенных профессиональных навыков по организации репетиционного процесса в организации зрелищных искусств и проводится в творческих подразделениях соответствующих учреждений. Она призвана помочь студенту в выборе направления своей будущей самостоятельной организационно-творческой деятельности.

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 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 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);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в государственных и муниципальных органах культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в предыдущих семестрах. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении

дисциплин «Организация художественно-технологического процесса создания спектакля», «Продюсирование спектакля», «Работа с режиссером». «Принципы документации творческо-технологического процесса создания спектакля».

Прохождение учебной практики – ассистентской 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	3 семестр, 10 недель	540	15 / 540	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – ассистентская 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, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для студента, другой – руководителю практики в организации исполнительских искусств).

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.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором работает практикант, по окончании практики предоставляют *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики – ассистентской является подготовка студентов к работе помощника режиссера в процессе подготовки перформативных проектов различных видов и жанров.

В ходе практики студент должен:

- ознакомиться с историей создания и развития организации исполнительских искусств, где он проходит практику;

- ознакомиться с учредительными документами, должностными инструкциями (обязанностями, правами и ответственностью) руководителей организации в целом и ее основных подразделений, со штатным расписанием организации;

- ознакомиться с материально-технической базой организации исполнительских искусств, включая здания, сооружения, расположение помещений в зрительской части и в закулисной части, сценическое оборудование (свет, звук, сценические механизмы), вентиляция и кондиционирование в зрительской и закулисной части, система пожарной сигнализации и пожаротушения, система охраны и допуска в здания организации, мастерские (производственные цеха) и их оборудование;

- ознакомиться с процессом подготовки новой постановки (концертной программы), порядком проведения работ, этапами этого процесса и функциями всех участников этого процесса;

- ознакомиться с использованием организацией исполнительских искусств современных информационных технологий (сайт театра, продажа билетов через интернет и др.);

- выполнять практические задания и поручения руководителя практики от организации.

- выполнять ассистентские функции в процессе подготовки текущего театрального проекта в объемах, устанавливаемых руководителем проекта.

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

1. Отчет о практике

Отчет должен соответствовать приведенным в разделе III требованиям к содержанию практики.

В отчете необходимо дать краткую характеристику организации в которой проходила практика, проекта на котором работал практикант, описание основных функций должностных лиц и подразделений, с которыми практикант взаимодействовал.

В отчете должны быть перечислены основные практические задания и поручения, выполненные практикантом во время в ходе подготовки проекта.

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 – 1,25, 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 комиссией, в которую входят: руководитель магистерской программы, руководитель практики от Института и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие отчет по практике, отзыв организации, где проходила практика, а так же получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института.

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы, 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) 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.

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

Образовательная программа _____

Дневник практики 2-го семестра

фамилия, имя, отчество студента

№№ недель	Даты	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	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

« ____ » _____ 2018 г. _____
Подпись

Российский государственный институт сценических искусств

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

Образовательная программа _____

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 3-го семестра

В _____

фамилия, имя, отчество студента в родительном падеже

Руководитель практики от Института:
[Имя Отчество Фамилия уч.степень, должность]

Руководитель практики от [организации]:
[Имя Отчество Фамилия должность]

Санкт-Петербург
2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы:

«Сценические искусства: управление проектами»

«Исследования спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Театральная критика»

Год приема – **2016**, формы обучения – **очная, заочная**

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. 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 2017-18/41

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Проектирование и документирование спектакля Исследования спектакля Методология преподавания актерского мастерства Театральная критика
Год приема студентов	2016
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики для очной формы обучения	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Форма проведения практики для заочной формы обучения	В два этапа: 5 недель в конце 4 семестра, 9 недель в начале 5 семестра
Трудоемкость дисциплины	21 зачетная единица / 14 недель / 756 часов

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

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

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

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

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

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

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

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

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

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

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

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

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

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

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

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

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

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

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

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

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

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

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

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

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

При подготовке отчета по практике и первого варианта текста выпускной квалификационной работы студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и информацию в сети Интернет в соответствии с видом и содержанием своего проекта, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

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

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

Российский государственный институт сценических искусств

**Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства**

**Магистерская программа «Сценические искусства:
управление проектами»**

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент _ курса _____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[Имя Отчество Фамилия, уч.степень, должность]

Санкт-Петербург

2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

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

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Театральная критика»

«Проектирование и документирование спектакля»

«Методология преподавания актерского мастерства»

«Сценические искусства: управления проектами»

Год приема – **2016**, 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
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/34

© 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	6
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 Театральная критика Проектирование и документирование спектакля Методология преподавания актерского мастерства Сценические искусства: управления проектами
Год приема студентов	2016
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	6 зачетных единиц / 216 часов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

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

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

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 Институту 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 распоряжением по факультету 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 заверченный 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: 01.09.2016).

2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2016).

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.