

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Принято Ученым советом РГИСИ
27.03.2025 г. Протокол № 2

Утверждено приказом по РГИСИ
01.04.2025 г. Приказ № 55-о

Ректор _____ Н.В. Пахомова

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК

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

Квалификация: магистр

Магистерская программа: «Театрально-экспертная деятельность»
Форма обучения: заочная

Санкт-Петербург 2025

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия искусства и современные эстетические концепции»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы
«Театрально-экспертная деятельность»

Автор-составитель:

Багдасарян Армине Гришаевна, канд. философских наук, доцент

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия искусства и современные эстетические концепции
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В профессиональном цикле подготовки «Философия искусства и современные эстетические концепции» является основополагающей дисциплиной, посвященной вопросам эволюции теоретических взглядов на искусство, формам художественного сознания и их методологическому осмыслению 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.			
	1 семестр: 6 часов	2	91	3 / 108	Экзамен
	Всего: 6 часов	2	91	3 / 108	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классическая философия искусства.

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

Тема 1.2. Философия искусства как дидактика: внеположенность искусства истине. Эстетика Платона в диалогах «Ион», «Пир», «Государство». Онтологическое измерение красоты. Онтическая судьба поэта в 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 гипотепузы и символа. «Красота как символ нравственно доброго».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства XX века.

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

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	10		-	40	-	-	-	-	2	-	-	30
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	-	-	-	-	2	-	-	30
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	-	-	-	-	2	-	-	31
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	-	-	-	-	-	-	-	91

<i>Консульт.</i>	2	-	-	-	2	
ВСЕГО	144				108	

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к экзамену:

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

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

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

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

26. Византийская и русская средневековая эстетика (V-XVII вв.)
27. Русская эстетика и философия искусства XIX века.
28. Эстетика и философия искусства славянофилов.
29. Эстетика «западников», «нигилистов», революционных демократов.
30. Русская эстетика и философия искусства XX века.

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

Основная литература:

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

35. Шкловский, В. Заметки о прозе русских классиков. – М., 1953.
36. Шкловский, В.Б. Искусство как прием. О теории прозы. – М., 1983.
37. Шлегель, Ф. Эстетика, философия, критика. – М., 1983. Т. 1.
38. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. – М., "Московский клуб", 1992.

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).
2. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.edu.ru/> (дата обращения: 18.10.2016).

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Театрально-экспертная деятельность»

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Театрально-экспертная деятельность
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

способностью 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.			
Заочная	2 семестр: 10 часов.	-	22	1/36	-
	4 семестр: 8 часов.	2	24	1 / 36	Зачет
	Всего: 18 час.	2	46	2/72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Научное знание

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

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

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

Раздел 2. Искусствоведение как наука

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

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

Раздел 3. Сущность, состав и границы театроведения

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

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

Тема 3.3. Драматическая поэзия и 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. Театроведение 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»

История театральной мысли

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич

киск, Профессор Песочинский Николай Викторович

Рабочая программа дисциплины

История театральной мысли

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в различных видах искусства.
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-3: Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления
ОПК-3.1: Планирует собственную научно-исследовательскую работу
ОПК-3.2: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы

- Владеть навыком осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; - Уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных; - Владеть профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс.
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы.
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. 1. История западноевропейской театральной мысли.		
1.1	Тема 1.1 «Эстетическая» театральная критика. Определение основных этапов развития критической мысли в области театра. Возникновение театральной теории и критической оценки театрального явления. «Поэтика» Аристотеля. «Натяжастра» Бхараты. Тема 1.2. «Художественная» театральная критика. Возникновение искусствоведения и художественной критики в XVIII веке. Место в них театрального искусства. Лафонт де Сент-Йен, Ж.Б. Дюбо. Дени Дидро «Салоны» и «Парадокс об актере». Г. В. Ф. Гегель «Эстетика». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия». Тема 1.3. Театральная критика XIX века. Уильям Хэзлитт: театральная критика и работы о Шекспире. Возникновение театральной журналистики. Романтизм: Анри Бейль (Стендаль), Ш. О. Сент-Бёв, Т. Готье. Театральная хроника: Ф. Сарсе. Тема 1.4. Позитивистская театральная критика. Принципы позитивистской критики во Введении к истории английской литературы Ипполита Тэна (1828-1923). Эмиль Золя «Ипполит Тэн как художник» (1865), «Натурализм в театре». /Сем зан/	1	1

1.2	Тема 1.5. Объективная театральная критика. Фердинант Брюнетьер (1849-1906). «Законтеатра» (1894) – теория драматического действия. «Вопросы критики» (1890) – принципы объективной критики. Тема 1.6. Символистская театральная критика. Статьи Камиля Моклера, Жюль Леметрав символистской периодике. Феликс Фенион и принципы лапидарной критики. Тема 1.7. Театральная концепция Ф. Ницше. Концепция театра в «Рождении трагедии из духа музыки» (1872). Ницше об искусстве актера в «Утренней заре». Тема 1.8. Оскар Уайльд – театральный критик. Эстетика Джона Рёскина (1819-1900). Работа О. Уайльда «Критик как художник» (1890). Принципы «художественной критики». Тема 1.9. Бернард Шоу – театральный критик. Концепция новой драмы в «Квинтэссенции ибсенизма» (1890). Рецензии Шоу на спектакли по пьесам Ибсена и Шекспира. Тема 1.10. Возникновение театроведения. Макс Герман. Макс Герман (1865-1942). «Исследования по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» (1914). «Театральное пространство-событие» (1930). Реконструкция спектакля. Специфика театрального искусства. Немецкие театроведы Адольф Кестер и Бруно Фелькер. Тема 1.11. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме». Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». Тема 1.12. Формальный метод. Генрих Вёльфлин (1864-1945) и принципы формального метода в искусствоведении. Оскар Вальцель (1864-1944) «Архитектоника драм Шекспира» (1926), работы о Геббеле, Вагнере. /Сем зан/	1	1
1.3	Тема 1.13. Экзистенциализм: искусствоведение, теория театра, критика. Хосе Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» (1925). Жан Поль Сартр «Кузницы мифов». Альбер Камю. Тема 1.14. Структуралистский метод. Этьен Сурио «200 тысяч драматических ситуаций» (1950). Альгиртас Греймас «Структурная семантика» (1966). Патрис Пави «Теория театра и семиология» (1976). Ан Юберсфельд «Читать театр» (1977), «Школа зрителя» (1981), «Диалог театра» (1996). Тема 1.15. Ритуально-мифологическая школа. Мод Бодкин «Архетипические модели в поэзии» (1934). Нортроп Фрай «Анатомия критики» (1957), «Критическим путем» (1971). Фрай о Шекспире. Тема 1.16. Зарубежная театральная критика второй половины XX века. Мартин Эсслин «Театр абсурда» (1960). Кеннет Тайнен и английская театральная критика. Бернар Дор и французская театральная критика. Тема 1.17. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). Тема 1.18. Постмодернистская теория театра. Жан Франсуа Лиотар (1924-1998) и концепция энергетического театра. Тема 1.19. Современная теория театра в Германии. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр» (1998). Эрика Фишер-Лихте «Эстетика Перформативности» (2004). /Сем зан/	1	1
1.4	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	1	60
	Раздел 2. 2. История русской театральной мысли.		

2.1	Тема 2.1. Просветительские идеи русской театральной критики. А.П.Сумароков, Н.И.Новиков, Д.И.Фонвизин: просветительство как идейно-философская основа русской критики. Освещение проблем развития русской драмы. Осмысление основ актерского искусства. Разработка театральной теории в условиях кризиса эстетики классицизма. Эстетическая платформа И.А. Крылова, Н. М. Карамзина. Интерпретация зарубежной драматургии (Шекспир, Шиллер, Лессинг) в русской критике. Театральная платформа идейность А. А. Шаховского. Тема 2.2. Романтизм, идеалистическая философия, духовные искания в театральной критике. Вопросы театра на заседаниях общества «Зеленая лампа» (1819–1820). Театрально-критическая деятельность В. А. Жуковского. Гражданская значимость эстетических проблем в статьях А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера. Разработка принципов декабристского романтизма применительно к драме и сценическому искусству. Взгляд на шекспировскую драму. Оценки романтического начала в актерском искусстве. Критические выступления Н. И. Гнедича; его брошюра «Письмо о переводе и представлении трагедии “Ифигения в Авлиде”» (СПб., 1815). «Размышления и разборы» П. А. Катенина. «Философско-эстетическое» направление в театральной критике 1830-х годов. Начало полемики о П. С. Мочалове и В. А. Каратыгине. Журналистской деятельности В. Г. Белинского (1811–1848). Белинский в «Телескопе» и «Молве» (с 1834 года). Статья «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (1835). «Московский наблюдатель» под редакцией Белинского (1838–1839). Статья «Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838). Проблемы современной драматургии и вопроса актерского искусства в критике Белинского. Цель и задачи театральной критики в понимании Н. В. Гоголя. Этика и социальность в искусстве и в критике. Статьи А. А. Григорьева о философии искусства и о драматургии Островского. Тема 2.3. Идея русского национального театра в театральной критике и публицистике. Статьи А. С. Пушкина «Письмо к издателю “Московского вестника”» (1827). «О народной драме и драме “Марфа Посадница”» (1830). Вопросы историзма и народности применительно к драме. Заметка «О критике» (1830). Вопросы драмы и театра на страницах пушкинских периодических изданий. Проблемы сценического искусства в полемике западников и славянофилов. Театральная критика на страницах «Москвитянина» (1841–1856). Проблемы национального своеобразия, народности театра. Эволюция воззрений Григорьева и его театрально-критическая деятельность. «Летопись московских театров», особенности критического подхода Григорьева к явлениям сцены. Теория «органической критики» А. А. Григорьева. Вопросы театра на страницах «Отечественных записок» (с 1839 года). Журнал «Москвитянин» и его «молодая редакция» (1850–1853). А. Н. Островский — теоретик и критик театра. Тема 2.4. Общественная идея в театральной критике. Преимущество революционно-демократической критики, развитие традиций Белинского. Формирование театральной эстетики реализма. Роль выступлений Н. Г. Чернышевского. Статьи «“Бедность не порок”, комедия А. Островского» (1854). «Об искренности в критике» (1854). Принципы «реальной критики» Н. А. Добролюбова. Театрально-критическая деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) в «Современнике» и «Отечественных записках». Социальность и острая гражданская направленность его критики. Анализ состояния петербургских и московских театров. Борьба с псевдообличительной, «полицейской» драматургией. Особенности «критического почерка» Салтыкова-Щедрина. Критические обзоры и фельетоны Н. А. Некрасова. Позитивизм Д. И. Писарева. /Сем зан/	1	1
-----	---	---	---

2.2	Тема 2.5. Охранительные и государственно-монархические идеи в театральной критике. Издания «торгового триумвирата» — Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, О. И. Сенковского. Позиции Ф. В. Булгарина и В. С. Межевича. Рецензии В. А. Крылова в «Санкт-Петербургских ведомостях». Точность репродукции спектакля и ограниченность критического взгляда. Драма и спектакль. Вопрос о сценическом характере. Театрально-критическая деятельность П. Д. Боборыкина. Театрально-критическая деятельность А. С. Суворина. Публицистическое начало в его критике. Газета Суворина «Новое время» (с 1876 года). Охранительные тенденции и живые проблемы театральной жизни. Критическая деятельность С. В. Флерова-Васильева: политический консерватизм и широта, свобода эстетических оценок. Проблемы русской сцены в статьях Н. А. Потехина. Театральная критика консервативного толка. Противоречия взглядов и оценок жизни русской сцены. Различия эстетических «уровней». Тема 2.6. Развитие критики в эпоху новой драмы и появления режиссуры. Вл. И. Немирович-Данченко как театральный критик. А. П. Чехов о современном естественном театре. Первые фельетоны, пародии, юмористические рассказы и сценки на страницах журналов «Будильник», «Осколки», «Петербургской газеты» 1880-х годов. Эстетический консерватизм в театральной критике. Деятельность А. В. Амфитеатрова. Статьи и театральные фельетоны В. М. Дорошевича (1862–1938). Критические выступления Ю. Д. Беляева. Его критико-биографические очерки («В. Ф. Комиссаржевская». СПб., 1899), разборы спектаклей и мемуарно-эстетические очерки. А. Р. Кугель и его журнал «Театр и искусство» (1897–1918). Полнота отражения театрального процесса. Социальная защита актера. Гражданская и эстетическая позиции критика. Значение этической платформы. Проблемы нового театра в восприятии А. Р. Кугеля. Вопросы актерского творчества. Кугель в спорах о Художественном театре. Статьи Э. А. Старка о театре. «Московская школа» театральной критики. Деятельность С. В. Яблоновского. Журнал «Рампа и жизнь» (1909–1918) и его критики. «МХАТовская» критика. Позиция Н. Е. Эфроса и проблемы современного театра в его статьях. Широта театральных интересов и определенность взгляда Л. Я. Гуревича. Стремление к обобщениям и историзм подхода. Драма и ее сценическое воплощение. Проблемы театрального стиля в его статьях. Вопросы развития современной драмы. Импрессионизм стиля Л. Н. Андреева как критика. Стремление осмыслить опыт и принципы Художественного театра. С. Глаголь (С. С. Голоушев) о новациях «художественников». Сборник «Под впечатлением Художественного театра» (СПб, 1902). Тема 2.7. Предпосылки и истоки научного театроведения в 1910-е годы. Кризис в отношениях режиссуры 1900-10-х гг. с газетно-журнальной критикой. Манифесты и теоретические программы новых направлений в искусстве. Театрально-теоретические взгляды В. И. Иванова, А. Белого, Г. И. Чулкова, А. А. Блока, В. Я. Брюсова; участие символистов в театральных полемике, программные статьи «Реализм и условность на сцене» В. Брюсова (1908), «Театр будущего» Г. Чулкова (1908), «Театр и современная драма» А. Белого (1911). Книга М. А. Волошина «Театр и сновидение» (1913). Театральная концепция художников группы «Мир искусства». Развитие теории театра в журнале «Аполлон». Акмеизм и театральная эстетика. Театроведческие аспекты книг русских режиссёров: В. Э. Мейерхольда «Театр: (К истории и технике)», 1907; Н. Н. Евреинова «Введение в монодраму», 1909; «Испанский актер XVI–XVII веков», 1911; Мейерхольда «О театре», 1912, Евреинова «Театр как таковой», 1912, «Pro scena sua», 1915; Ф. Ф. Комиссаржевского «Творчество актера и система Станиславского», «Театральные прелюдии», 1916; А. Я. Таирова «Прокламация художника», 1917. Воздействие на русскую театральную мысль статей и книг Э. Г. Крэга «Сценическое искусство», 1908; «Искусство театра», 1912; Г. Фукса «Принципы Мюнхенского «Театра художников»», 1909, «Революция театра», 1911, А. Аппиа «Музыка и ее сценическое воплощение», 1899. Значение полемики Мейерхольда с А. Н. Бенуа в период с 1910 по 1916 гг. для проблематики театроведения. Аналитические статьи А. Я. Левинсона, С. А. Ауслендера, В. Н. Соловьёва, К. М. Миклашевского, П. М. Ярцева: опыты фиксации сценического текста, формирование методологии анализа спектакля. Театрально-критические программы журналов «Театр и искусство», «Маски», «Аполлон» с приложением «Русская художественная летопись», «Любовь к трем апельсинам», «Ежегодника императорских театров» у истоков театроведения. /Сем зан/	1	1
-----	--	---	---

2.3	Тема 2.8. Формальная школа искусствознания и театральная мысль. Основные эстетические позиции «Общества изучения поэтического языка». Театральный опыт опознателей (В. Пяст, К. Эрберг и др.). Вопросы драматургии и театра в сборниках «Поэтика» (1916, 1919). Петроградская и московская группы формалистов. Понимание специфики театра с позиций «формальной поэтики». Театр и литература; театр и кинематограф: различие художественных систем. Переосмысление категорий содержания и формы искусства. Понятия материала, образа, стиля, приёма. Категория «остраннения». Статьи В.М. Жирмунского «Задачи поэтики», В.Б. Шкловского «Искусство как приём», «Кинематограф как искусство», рецензии на спектакль Мейерхольда «Ревизор», Ю.Н. Тынянова «О литературной эволюции», «О сценарии» и их значение для театроведения. Театральные рецензии формалистов: способы описания и анализа композиции спектакля. Тема 2.9. Критика «Левого фронта». Генезис ЛЕФа. Футуризм и ЛЕФ. «Театральный Октябрь» и теория ЛЕФа. Идеи театрального конструктивизма в основе методологии ЛЕФовской критики. ЛЕФ в контексте полемики группировок ВКП(б) о художественной культуре (Ленин, Луначарский, Горький, Сталин, Троцкий). Влияние работ Троцкого о футуризме на формирование теории ЛЕФа. Театральные проблемы в книге Л.Д. Троцкого «Литература и революция». Роль В.В. Маяковского, С.М. Третьяков в формировании театральной идеологии Левого критики. Сочетание политической и эстетической «левизны». Журналы «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «Рабочий и театр», «Вестник РАБИС», «Новый зритель» о театре. Утверждение условного театра в критике Левого фронта. Концепция беспредметности, абстрактности театрального действия. Театр и производство. Игровая природа театра. Концепция театральных направлений и методов. Противопоставление «массового» и «индивидуалистического» театра. Проблема профессионализма театра. Статьи Э.М. Бескина, В.И. Блюма, Х.Н. Херсонского, С.А. Марголина, М.Ю. Левидова, М.Б. Загорского о режиссуре первой половины 1920-х годов. Истолкование метода Вс. Мейерхольда, И. Терентьева, С. Эйзенштейна, В. Бебутова. Критика МХАТа, Малого театра, других театральных систем с позиций Левого фронта. Эволюция творчества Б.В. Алперса (1894 – 1974). «Новогодние размышления» и «Блестящая шутка» (1924), «Воскрешение классиков» (1927), «Театр социальной маски» и «Творческий путь МХАТ Второго» (1931). Трансформация критики Левого фронта в «социологическую критику» (вторая половина 1920-х годов). «Левые» (большевистские) идеологические критерии в сочетании с «правой» (традиционно реалистической) эстетической ориентацией. Вульгарный социологизм художественной критики. Тема 2.10. Ленинградская школа. Образование Разряда (сектора) театра в Российском институте истории искусств. Методологическая работа А.А. Гвоздева «Итоги и задачи научной истории театра» (1924). Утверждение независимости театрального искусства. Определение специфических способов изучения театра. Изучение работ М. Германа и др. европейских исследований театра. Особенности методологии Гвоздева, основанные на теории и практике русской режиссуры. Концепция историографии театра. Понятие театральной системы. Работа А. Гвоздева «О смене театральных систем» (1926). Иерархия сценического пространства, актёрского метода и драматургии в логике театральной системы. Понимание «народного» театра как художественной модели. Проблема специфической периодизации истории театра, в отличие от истории литературы и истории искусства. Историко-театральная концепция В.Н. Всеволодского-Гернгросса. Системные исследования истории европейского театра, русского и советского театра А.А. Гвоздева, А.И. Пиотровского, С.С. Мокульского. «Вспомогательные» методы изучения театра, принятые ленинградской школой. Лабораторные исследования Н.П. Извекова. Диалог Ленинградской школы с современной режиссурой. Совершенствование способов анализа спектакля. Разгром Ленинградской школы (1930-31 гг.). Судьба наследия школы. Тема 2.11. Марксистская критика. Принципы «позитивной» эстетики. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.М. Горький, А.В. Луначарский о задачах искусства и художественной критики. Ленин о партийности и народности искусства. Концепция истории театра в статьях А.В. Луначарского. Большевики о футуризме. Утверждение традиции Малого театра. Место бытовой и псевдоромантической драматургии в марксистской программе театрального строительства. Репертуарные рекомендации театрам. Концепция мелодрамы. Лозунг «Назад к Островскому!». Мотивы сотрудничества большевистской партии с «левыми» и «правыми» театрами. Луначарский о Мейерхольде, МХАТе, Малом и Камерном театрах. Диспут «Пути	1	1
-----	--	---	---

	современного театра» (1925). Переориентация на театры реалистического метода во второй половине 20-х годов. РАППовский период. «Великий перелом» в политике и идеологии. Социалистический реализм и критика 1930-х и начала 1950-х годов. Разгром литературно-художественных организаций (1932) и проблемы критики. Съезд советских писателей, доклад М. Горького, провозглашение метода социалистического реализма и новые задачи советской театральной критики. Доклад Луначарского «Социалистический реализм». Нормативная эстетика. Пересмотр оценки художественных систем. Социалистический реализм и метод МХАТа. Статьи М. Горького. Продолжение борьбы с формализмом. Мотивация закрытия театров и политических репрессий. Границы профессионализма критики. Статьи Г.Н. Бояджиева, Ю. Юзовского, С.Л. Цимбала. Развитие жанра актёрского портрета, проблемы жанра рецензии. Книга Б.В. Алперса «Актёрское искусство в России» (1945), новый методологический фундамент театральной историографии. Тема 2.12. Критика реалистической ориентации. Два поколения МХАТовской критики. Работы Л.Я. Гуревич, Н.Е. Эфроса, Ю.В. Соболева советского периода. Московская традиция устной критики, эссеизма, актёрского портрета. Полемика с Ленинградской школой, ЛЕФом; расхождения с марксистской критикой. Проблема полемичности и объективности критики. Творчество П.А. Маркова. Сравнительная методология. Теоретические и методологические статьи. «Новейшие театральные течения (1898 – 1923)» (1924). Сопоставление театральных систем. Выработка единого подхода к изучению различных театральных систем. Единство законов исследования и рецензирования. Взгляд на «левый» театр с позиций реализма. Жанры статей: исследования, обзоры, рецензии, портреты. Литературные приёмы критики. Тема 2.13. Синтез школ в театральной мысли второй половины 1950—70-х годов. Театральная печать в послевоенное время. Официальные стандарты «идейности, партийности, народности». Политическая «оттепель». «Прогрессивная» («левая») критика. Критики - «шестидесятники». Система ценностей и принципы анализа спектакля в статьях В.С. Сапжака, К.Л. Рудницкого, М.И. Туровской, Соловьевой, Н.А. Крымовой, В.В. Шитовой, В.А. Сахновского-Панкеева, Н.А. Рабинянц и др. Новые проблемы методологии критики. Литературная форма театральных публикаций 60-70-х гг. Взаимовлияние идей театральной практики и критики. Журнал «Театр». Переосмысление истории театра, русских режиссерских традиций. Состояние ленинградского театроведения. Источниковедение и история театра. С.С. Данилов, Е.Л. Финкельштейн, Д.И. Золотницкий, Ю.А. Головащенко, И.И. Шнейдерман, Л.И. Гительман. Серии «Советский театр. Документы и материалы»; «Теория и практика русской советской режиссуры». Развитие теории драмы и театра в работах П.П. Громова «Ансамбль и стиль спектакля», С.В. Владимирова «Действие в драме», Е.С. Калмановского «Книга о театральном актере» и др. Воспитание театральных критиков в ГИТИСе и в ЛГИТМиКе. Секция критики ВТО, обсуждения театров, фестивалей, спектаклей, устная критика. Развитие направления «Социология и театр». /Сем зан/		
2.4	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы. В объём самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	1	38

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для контрольной работы:

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

Вопросы к зачету:

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

у

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Алперс, Б. В. Театральные очерки: в 2 т. / Б.В. Алперс — М.: Искусство, 1977. — Т.1 - 567 с.
2. Алперс, Б.В. Искания новой сцены / Б.В. Алперс. — М.: Искусство, 1985. — 398 с.
3. Беляев, Ю. Статьи о театре / Ю. Беляев. — СПб: Гиперион, 2003. — 432 с.
4. Бояджиев, Г. Поэзия театра / Г. Бояджиев. — М.: Искусство, 1960. — 464 с.
5. Громов, П. П. Написанное и ненаписанное / П.П. Громов. — М.: АРТ, 1994. — 351 с.
6. Давыдова, М. Конец театральной эпохи / М.Ю. Давыдова. — М.: ОГИ, 2005. — 380 с.
7. Делез, Ж. Различие и повторение. — СПб, 1998.
8. Деррида, Ж. Письмо и различие. — М., 2000.
9. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв. / Г.К. Косиков — М: МГУ, 1987. — 512 с.
10. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. — 312 с.
11. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков — М.: Искусство, 1974–1977.
12. Мейерхольд в русской театральной критике: В 2 ч. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. Т.1.; 2000. Т. 2.
13. Московский Художественный театр в русской театральной критике. — М. Т. 1: 1898-1917. 2005; Т. 2: 1906-1918. 2007; Т. 3. Ч. 1: 1919-1930. 2009.
14. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Избранные произведения / Х. Ортега-и-Гассет. —К.: Основы, 1994. — 424 с.
15. Пави, П. Словарь театра. — М.: Прогресс, 2003. — 480 с.
16. Пиотровский, А.И. Театр. Кино. Жизнь / сост. и подг. текста А.А. Акимовой. — Л.: Искусство, 1969. — 511 с.
17. Премьеры Товстоногова / сост. и подгот. текста Е.И. Горфункель. — М.: Артист.Режиссер. Театр, 1994. — 366 с.
18. Смелянский, А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов /А.М. Смелянский. — М.: Искусство, 1981. — 367 с.
19. Французский символизм: драматургия и театр / В.И. Максимов. — СПб: Гиперион, 2000. — 480 с.
20. Чухров, К. Быть и исполнять: Проект театра в философской критике искусства / К. Чухров. — СПб: изд-во ЕУСПб, 2011. — 280 с.
21. Шоу, Б. О драматургии и театре / Б. Шоу. Сост. А. Аникст. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 689 с.
22. Эссин, М. Театр абсурда / М. Эссин, пер. Г. Коваленко. — СПб: Балтийские сезоны, 2010. — 528 с.

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Проблемы театральной практики

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Доцент Клейман Юлия Анатольевна

диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич

Рабочая программа дисциплины

Проблемы театральной практики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

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

3.1	Тема 3.1. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо (1879-1949). Режиссерский метод Жака Копо и важнейшие постановки театра Вьё-Коломбье. Тема 3.2. Деятельность «картеля четырех». Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева. Тема 3.3. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено. Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг. Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено. Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.) Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра. Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime pur». Пластический театр: современные тенденции. Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия. Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироду и их премьерные постановки в контексте предвоенного и военного времени. /Лек/	2	1
	Раздел 4. Раздел 4. Театр абсурда.		
4.1	Тема 4.1. Возникновение феномена. Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина «Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысой певички» (1950) в парижском театре Ноктамбюль. Тема 4.2. Драматургия Сэмюэла Беккета. Драматургия Сэмюэла Беккета (1906 – 1986). Постановка Роже Блена пьесы «Вождии Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон. Тема 4.3. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля. Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии». Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии. Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда. /Пр/	2	1
	Раздел 5. Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов.		
5.1	Тема 5.1. Драматургия «молодых рассерженных». Драматургия и театральная эстетика «молодых рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт и др.). Тема 5.2. Деятельность Питера Брука. Режиссерский метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985 г.). Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987). Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского. Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и ее реализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц», «Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг. Тема 5.4. Антропологический театр. Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философское мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральны исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева. /Лек/	2	1
	Раздел 6. Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века.		
6.1	Тема 6.1. Эдуардо де Филиппо и театр. Эдуардо де Филиппо (1904 – 1984) и его театральная деятельность. Драматургия: «Неаполь – город миллионеров» (1945), «Филумена Мартурано» (1946). Режиссерская и актерская программа «Скарпеттиана». Актерское и режиссерское творчество. Тема 6. 2. Театральная деятельность Джорджо Стрелера. Театральная деятельность Джорджо Стрелера (1921 – 1997). Постановки по пьесам К. Гольдони. «Арлекин – слуга двух хозяев» (первая редакция 1947). Постановки по пьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр для людей» (1974). /Лек/	2	0,5
	Раздел 7. Раздел 7. Эксперименты с пространством в европейском театре XX века.		

7.1	Тема 7.1. Эволюция театрального пространства. Обзор сценографических моделей от античности до середины XX века. Тема 7.2. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонский театральный фестиваль. Тема 7.3. Режиссерская деятельность Луки Ронкони. Творчество Луки Ронкони (р.1933). Спектакль «Неистовый Роланд». Тема 7.4. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин. Творчество Арианы Мнушкин (р.1939). Становление метода. Важнейшие спектаклитеатра Дю Солей: «1789», «1793», «Золотой век», «Атриды», «Последний караван-сарай». Тема 7.5. Современные тенденции. Выход за пределы традиционного сценического пространства как новый видкоммуникации со зрителем. /Пр/	2	1
	Раздел 8. Раздел 8. Театр художника.		
8.1	Тема 8.1. Театральная деятельность Тадеуша Кантора. Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом втеатрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Криво-2 и реализация концепцииЧистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умершийкласс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990). Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона. Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановкиРоберта Уилсона: «Черный всадник», «Сонеты Шекспира» и др. Тема 8.3. Театр и перформанс. Работа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности» Тема 8.4. Театр-цирк, театр кукол, театр видео инсталляций. Творчество Даниэле Финци-Паска, Йозефа Наджа, Филиппа Жанти, Ромео Кастелуччи,Хайнера Геббельса. /Лек/	2	0,5
	Раздел 9. Раздел 9. Постмодернизм в театре.		
9.1	Тема 9.1. Философия постмодернизма. Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, У. Эко, Р. Барта. Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы(«Гамлет-машина», «Квартет»). /Пр/	2	0,5
	Раздел 10. Раздел 10. Новейшие театральные течения.		
10.1	Тема 10.1. Документальный театр. Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальнойдрамы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театрек. XX-н. XXI вв. Тема 10.2. Постдраматический театр. Работа Ханса-Тиса Леманна «Постдраматический театр». Переосмыслениедраматургической основы как базы для создания спектакля. Драматургия МаркаРавенхилла. Драматургия Мариуса фон Майенбурга. Переосмыслениевзаимоотношений актера и роли. Спектакли Кристиана Люпы, Томаса Остермайера идр. /Пр/	2	0,5
	Раздел 11. Самостоятельная работа.		
11.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучениедополнительной литературы и чтение обсуждаемых пьес. /Ср/	2	60

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

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

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Социология театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Социология театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью изучения дисциплины является усвоение системного подхода, позволяющего обучающемуся рассматривать изучаемый художественный феномен в контексте сложных социокультурных связей и рассматривать его как эстетическое и социальное явление.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.
ПК-8: Способность 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-8.1: Способен координировать организационно-творческую стратегию театрального учреждения или проекта с задачами регионального, федерального и международного значения.
ПК-8.2: Применяет современные стратегии управления с учетом специфики театральной сферы
ПК-8.3: Обладает навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства.
ПК-8.4: Обладает навыками управления театральным учреждением (отдельными его подразделениями) или проектом.
ПК-9: Способность вести ассистентскую работу, исполнять обязанности помощника режиссера, технического директора, управлять творческим коллективом, координировать творческий процесс
ПК-9.1: Способен управлять и координировать работу творческого коллектива.
ПК-9.2: Способен во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для реализации проекта.
ПК-9.3: Обладает навыками творческого сотрудничества в процессе реализации проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Театр как социологический феномен		
1.1	Введение. Специфика социологического метода исследования искусства и его связь с искусствоведением и философией искусства. Проблемы поиска границы. А. Микиельс, И. Тэн «Философия искусства». Ж.М. Гюйо, искусство с социологической точки зрения, Г. Плеханов «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии». Реконструирующие теории: М. Герман. Актер у Г. Зиммеля. Ф. Фергюсон и понятие «идеи театра». Французская традиция социологии театра второй половины XX века. /Лек/	2	1
	Раздел 2. Раздел 2. Специфика социологии театра		
2.1	Взаимоотношение социологии искусства и социологии театра. Театр как социальный институт. Театр и его функции. Взаимодействие социального и эстетического. Театр ритуал. Театр в системе зрелищных видов искусств, социологический аспект. Проблема зрелищности в условиях массовой культуры. А. Кугель. Р. Виппер и театральное зрелище. Р. Демарси, социология зрелищ. Театр как метафора социального. И. Гоффман, Р. Сеннет и др. /Лек/	2	1
	Раздел 3. Раздел 3. Актер как объект социологического анализа		
3.1	Структура и особенности театрального сознания. Исследование актерства как социальной группы. Ролевое поведение. Актер как социальный тип. Д. Дидро. Парадокс об актере. Ж. Дювиньо. /Лек/	2	1
	Раздел 4. Раздел 4. Театр и публика		
4.1	Проблема театральной аудитории. Типология аудитории театра. Т. Адорно и оперная аудитория. Качественные и количественные исследования театральной аудитории. Дореволюционные российские исследования: А.Д. Ярцев, И. Щеглов. Советская исследовательская традиция 20-х годов. Проблемы эволюции методологии. Советские исследования театральной жизни в 1960—80-х гг. Группа «Социология и театр». В. Дмитриевский, Г. Дадамян. Современные российские исследования. Лаборатории будущего театра ГИТИСа. /Лек/	2	1
	Раздел 5. Раздел 5. Театр как институция		
5.1	Институциональный подход. П. Бурдьё, проблема поля. Г. Беккер, А. Данто, мир искусства. Актеры и иерархии в театральном пространстве. Профессиональное театральное сознание. Профессиональное сообщество. Роль профессионального образования. Профессиональные премии. Феномен театрального критика. /Лек/	2	1
	Раздел 6. Раздел 6. Театр и современный культурный интертеймент		
6.1	Его место в структуре свободного времени. Феномен цивилизации досуга и новая система взаимоотношения человека с различными художественными практиками. Ж. Дюмазедье, Ж. Фурастье, Ж. Фридман. Развитие новых форм театра. Перформативные и иммерсивные театральные практики как формы зрительского соучастия. Э. Фишер-Лихте. Театр и город. Зрелищные искусства в контексте городского пространства и городских сообществ. Театр в больших и малых городах. Детский театр, любительский театр. /Лек/	2	1
6.2	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы и подготовка к промежуточной аттестации. /Ср/	2	62

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

Театр как социологический феномен. Специфика социологического исследования искусства.

Театр как социальный институт.

Театр как зрелище в массовой культуре.

Театрализация в социологических концепциях И.Гоффман и Р.Сеннет

Исследование актерства как социальной группы. Взгляды Ж. Дювиньо.

Театральная аудитория. Качественный и количественный методы исследования. Краткий обзор.

Институциональный подход к искусству. Взгляды П.Бурдьё.

Артур Данто, миры искусства.

Феномен цивилизации досуга.

Основные понятия современного урбанизма.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы для контрольной работы:

1. Основные этапы развития социологии театра. Отечественная специфика.

2. Проблема театральной аудитории в рамках институционального подхода. На основе концепции «мира искусства».

3. Театральные институты (премии, профессиональные СМИ и т.д.) и проблема поля. На основе концепции П.Бурдьё.

4. Театральная аудитория и рождение новой театральной формы. Между экспериментом и коммерцией. (Т.Адорно, Б.Брехт).

5. Феномен театрализации в социальной жизни. Социальная жизнь через призму феномена театра.

6. Социологическое понимание фигуры актера.

7. Перформативные и иммерсивные театральные практики как формы зрительского сотворчества. Социологический аспект.

8. Театр в городском пространстве. Храм искусства или досуговый центр.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Адорно Теодор В. Опера / Избранное: Социология музыки. Университетская книга. М., 1999.

2. Барт. О театре. М., 2014.

3. Бурдьё, П. Исторический генезис чистой эстетики. Эссенциалистский анализ и иллюзия абсолютного / Пер. с фр. Ю.В.Марковой // Новое Литературное Обозрение. 2003. № 60.

4. Вебер, М. Рациональные и социологические основания музыки // Избранное: Образ общества СПб, М., 2013.

5. Дадамян, Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. // ВТО. М., 1982.

6. Дондурей Д. Театр в структуре свободного времени. М., 1980.

7. Дмитриевский, В.Н. Социологические исследования театрального репертуара. М., 1984.

8. Дмитриевский, В.Н. Социологические исследования театрального искусства. М., 1983.

9. Дмитриевский, В.Н. Театр глазами социологов 1970х годов. // Культурологические записки. Вып. 6: Художественная жизнь России 1970х. Исследования. Материалы. Документы. М., 2000.

10. Зиммель, Г. Актер и действительность // Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996.

11. Коган, Л.Н. Актер (опыт социологического исследования), Театр. №9. 1965.

12. Клявина, Т.А. Режиссер в современном театре. Итоги опроса режиссеров России. М., 1990.

13. Лотман Ю. Семиотика сцены / Театр. №1, 1980.

14. Лосев А.Ф. театр есть искусство личности. Из истории советской науки о театре. М. 1988.

15. Луначарский А.В. О театре и драматургии. В 2-х т. М., 1958.

16. Наука о театре. Межвузовский сборник трудов Министерства культуры РСФСР. Гос. Ин-тут театрального искусства им. А.В. Луначарского. Ленинградского Гос. ин-тут театра, музыки и кинематографии. Л., 1975.

17. Новожилова, Л.И. Социология искусства. Из истории советской социологии 20-х годов. Л., 1968.

18. Проблемы социологии театра. М., 1974.

19. Суворова, Г. Публика театра в социологии искусства ФРГ. // Вопросы социологического изучения театра. Сборник научных трудов. Л., 1979.

20. Театр и зритель. М., 1973.

21. Трубина, Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М., 2011.

22. Хренов, Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981.

23. Хренов, Н.А. Актуальные проблемы театрального дела. М., 1982.

24. Юберсфельд А. Читать театр // Как всегда об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992.

Дополнительная литература:

1. Абанкина, Т. Тенденции и модели использования культурных ресурсов для устойчивого регионального развития. Материалы VI научно-практической конференции «Культура, бизнес и общество: поле взаимодействия», 16-26 июля 2007г.

2. Бурдьё, П. Поле литературы // Социальное пространство: поля и практики. М., 2005, с. 365–473.

3. Данто А. Мир искусства. М., 2017.

4. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра: история, теория, практика. М., 2004.

5. Дюмазедье Ж. Досуг как сфера духовной деятельности. М., 1989.
6. Дюмазедье Ж. На пути к цивилизации досуга. М., 2003.
7. Каск К., Веллеранд Л. Люди в театральном зале. Таллин, 1976.
8. Клявина Т.А. Хршановская С.П. Садовников В.В., Шабалина Т.В., Кузьмина И.А. Программа социологического исследования «Эксперты о театре». М., 1986.
9. Клявина, Т.А., Хршановская С.П., Садовников В.В., Шабалина Т.В., Кузьмина И.А. Программа социологического исследования «Спектакль и зритель». М., 1985.
10. Линч, К. Образ города. М., 1982.
11. Лэндри Ч. Креативный город. М., 2011.
12. Моль, А. Социология культуры. М., 1973.
13. Райнов, Б. Массовая культура. София, 1972.
14. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.
15. Социологические исследования театральной жизни. Сб. ст. ВТО, М., 1978.
16. Социологические свидетельства 1890 х – 1930 х годов / сост., вст. статья, прим. Ю.У. Фохт Бабушкина. СПб., 2010.

Литература на иностранных языках (дополнительная)

1. Bourdieu P., Wacquant L. An Invitation to Reflexive Sociology. Oxford: Polity Press, 1992.
2. Bourdieu P. The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed // Bourdieu P. The Field of Cultural Production.
3. Becker H.S. Art Worlds. Berkeley : University of California Press, 1984.
4. Becker H.S. Art Worlds and Social Types // American Behavioral Scientist. 1976. Vol. 19. No. 6. P. 703-717.
5. Bennett S. Theatre audiences : A theory of production a. reception. London; New York, 1990.
6. Biggin R. Immersive Theatre and Audience Experience: Space, Game and Story in the Work of Punchdrunk. Palgrave Macmillan. 2017
7. Demarcy R. Éléments d'une sociologie du spectacle. Paris, 1973.
8. Ferguson F. The Idea of a Theatre. Garden City. N. Y., 1953.
9. Freshwater H. Theatre and Audience. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. 2009.
10. Peterson R.A. Two Ways Culture is Produced. Poetics. 28: 225–233. 2000.
11. Shevtsova M. The Sociology of the Theatre, Part One: Problems and Perspectives. Cambridge University Press: 15 January 2009.
12. Sarrazac J-P. Théâtres intimes. Arles, 1989.
13. White G. Audience Participation in Theatre. Aesthetics of the Invitation Palgrave Macmillan. 2013.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный театр кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Семинар по истории театральной культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

диск, Зав. кафедрой, профессор Чепуров Александр Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Семинар по истории театральной культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть

Б1.В

Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.

ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.

ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.

ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.

ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)

ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.

ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.

ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.

ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки

ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.

ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.

ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.

ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;

3.1.2 - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;

3.1.3	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.4	- различные виды научных работ;
3.1.5	- основные методы научных исследований;
3.1.6	- методологию научного творчества;
3.1.7	- специфику и логикокомпозиционную структуру письменного научного текста;
3.1.8	- систему организации и планирования НИР;
3.1.9	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.10	- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
3.1.11	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.12	- задачи, цели и формы художественной критики;
3.1.13	- специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности, основы редакционного дела;
3.1.14	- специфику редактирования театральных материалов;
3.1.15	- принципы формирования театральных программ и проектов различного уровня и направленности;
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;
3.2.2	- осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
3.2.3	- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке;
3.2.4	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.5	- осуществлять комплексное научное исследование;
3.2.6	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.7	- планировать ход научно-исследовательской работы, составлять индивидуальный рабочий график исследований;
3.2.8	- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
3.2.9	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.10	- анализировать по итогам отчетного периода научно-исследовательскую работу;
3.2.11	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.2.12	- составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрально-культурного процесса различных уровней;
3.2.13	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.2.14	- вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданий и ресурсах;
3.2.15	- вести разработку различного рода театральных программ и проектов;
3.3	Владеть:
3.3.1	- Иметь навык решения проблемных ситуаций;
3.3.2	Владеть:
3.3.3	- методами критического анализа и синтеза научной информации;
3.3.4	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики;
3.3.5	- инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.6	- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.7	- различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных;
3.3.8	- основными методами научного познания;
3.3.9	- театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности
3.3.10	- навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.11	- навыками креативной работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Разработка темы		

1.1	Семинар данного периода посвящен сбору материалов, первому подходу к теме,возможному ее уточнению. Предварительная разработка, систематизация и анализ материалов помогает авторуопределить параметры темы, а остальным участникам семинара обменяться опытоммаксимального извлечения научной информации из сопоставленияпроанализированных источников. Задание по составлению библиографии, студент получает при утверждении темы ипредставляет выполненный труд не позднее, чем через месяц. Библиографиясистематизируется по группам источников и оформляется в соответствии сдействующими правилами описаний произведений печати и документов архивныххранилищ. С представленной в срок библиографией студент знакомит оппонента и участниковсеминара и приступает к написанию курсовой работы. Ее содержанием должен статьлокальный разворот выбранной темы. В этом семестре студенту рекомендуется сосредоточиться на первоисточниках, неводить пока в свою работу результаты маститых исследователей. Это поможет емусформировать собственное понимание предмета. Уже первый вариант работы покажет, насколько продуктивна тема, каких уточнений онаотребует. Второй вариант, переделанный в связи с замечаниями руководителя и участниковсеминара должен стать полноценным вхождением в тему и обозначить дальнейшиепути исследования. /Сем зан/	2	2
1.2	/Ср/	2	10
	Раздел 2. Раздел 2. Проблемное исследование		
2.1	В семинаре на данном этапе студент охватывает тему целиком, вводит в своеисследование не использованные в предыдущем семестре материалы, ставит и решаетнаучную проблему. На данном этапе необходимо вводить в курсовую работу идеи и мнения другихисследователей, с которыми студенту предстоит вступить в диалог. При непременнойсамостоятельности мышления студенту необходимо научиться «слышать» своихпредшественников, уметь брать у них ценное. Уже первый вариант курсовой работы должен быть полноценным научнымисследованием: содержать постановку и развертывание проблемы, ее решение,базироваться на полном составе источников, находиться в творческом диалоге трудами других исследователей. По результатам обсуждения первого вариант студент правит свое сочинение, стремясьдовести его до соответствия всем формальным и содержательным признакампроблемной статьи. /Сем зан/	2	2
2.2	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной идополнительной литературы, сбор материала, написание курсовой работы. /Ср/	2	20
	Раздел 3. Раздел 3. Проблемное исследование по материалу предполагаемойдиссертации		
3.1	В семинаре второго семестра студент выбирает локальную тему, входящую впредполагаемое диссертационное исследование, и разрабатывает в соответствии сполученными в предыдущих семестрах навыками. Уже первый вариант курсовой работы должен быть полноценным научнымисследованием: содержать постановку и развертывание проблемы, ее решение,базироваться на полном составе источников, находиться в творческом диалоге трудами других исследователей. По результатам обсуждения первого вариант студент правит свое сочинение, стремясьдовести его до соответствия всем формальным и содержательным признакампроблемной статьи. /Сем зан/	2	4
3.2	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной идополнительной литературы, сбор материала, написание курсовой работы. /Ср/	2	25

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачетные требования:

Раздел I. (зачет с оценкой). У студентов очной формы обучения курсовая работа должна продемонстрировать навыкиразработки историко-театральной темы и владения методологическим аппаратом.

Раздел II. (зачет с оценкой). Курсовая работа при своем завершении должна приближаться по всем параметрам кполноценной научной проблемной статье.

Раздел III. (курсовая работа - итоговая редакция). Курсовая работа должна стать фрагментом (главой) будущей

магистерской диссертации.

На протяжении двух семестров зачетные требования к курсовым работам не меняются. Меняется материал, проблематика и глубина разработки темы.

Правила оформления работы предусматривают титульный лист.

К работе прилагается список использованной литературы (перечень книжных и периодических изданий, архивных материалов, записей бесед, иконографии и т. д.) и, при наличии, другие библиографические приложения — список ролей (в случае, если в работе идет речь о творчестве актера), список постановок (режиссера) и т. д. Оформление научного аппарата осуществляется в соответствии с последними требованиями редакционно-издательских норм. Работы, не снабженные списком литературы, к рассмотрению не принимаются.

Объем текста контрольной работы не лимитирован, но не может быть меньше 0,5 авт. л. (11 – 12 стр. компьютерного текста).

Объем курсовой лимитирован авторским листом — 22,5 – 24 стр. компьютерного текста. Заданный объем курсовой работы имеет методическое значение, требуя от автора организации мысли, четкого построения работы, выверенности ее композиции, необходимости считаться с профессиональными требованиями к объему рукописи. Увеличение объема курсовой допустимо с разрешения руководителя семинара в том случае, когда материал исследования или его ракурсы объективно диктуют необходимость превышения установленного объема.

Зачет 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, 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.

5.2. Темы письменных работ

Тематика семинарских работ

Семинар строится на материале истории мировой театральной культуры. Для исследования может быть выбрана любая проблема, любое явление и любой участник определенной исторической стадии театрального процесса.

Наряду с разработкой вопросов истории драматического театра, на которую в первую очередь ориентирован семинар, возможно обращение к музыкально-сценическим жанрам (балет, опера, оперетта, мюзикл), к театру кукол, эстраде, цирку; кинематографу, телевидению. Выбор таких тем должен быть подкреплен компетентностью студента в избранной для исследования области, а также привлечением, с согласия руководителя семинара, консультанта-специалиста.

Предпочтителен выбор тем проблемных, не разработанных в театроведении, обладающих научной новизной, подталкивающей студента к самостоятельному сбору, обобщению и анализу неизученного материала, который он впервые введет в научный обиход.

Темы семинарских работ выбираются студентом самостоятельно в рамках установленных задач и утверждаются преподавателем.

Тематика работ в семинаре может включать в себя все компоненты сценической жизни:

- реконструкцию и типологию драматического спектакля;

- историю отдельных театров и театральную жизнь городов провинции; организационные формы театральной жизни;

- творческие контакты различных театральных коллективов;

- историческое развитие художественных традиций театральных трупп;

- сценическую концепцию, представленную различными направлениями, жанрами и персоналиями драматургии;

- принципы формирования репертуара данной театральной эпохи или конкретного театра;

- связь репертуара с художественными течениями театральной эпохи, жанровые доминанты и жанровые новообразования в репертуаре;

- многообразные аспекты сценической истории пьес и сценической «биографии» драматургических образов;

- проблемы актерского искусства (школы, амплуа, актерский ансамбль, структура сценического образа,

- творческая индивидуальность, творческий путь, особенности сценического мастерства и т. д.);

- проблемы режиссерского искусства;

- вопросы театрально-декорационного искусства и роль музыки в драматическом театре;

- историко-теоретические аспекты театральной мысли и театральной критики;

- художественные отображения театра (в литературе, изобразительном искусстве, музыке, сценическом искусстве);

- связи театра со смежными видами искусства (цирк, эстрада, кинематограф, телевидение);

- проблемы театрального зрителя;

- историческую динамику русско-зарубежных связей;

- вопросы театрального образования;

- и др.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века / Б.Н. Асеев. — М.: Искусство, 1977. — 576 с.
2. Данилов, С.С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века / С.С. Данилов — Л.— М.: Искусство, 1957. — 350 с.
3. Данилов, С.С. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века / С.С. Данилов, М.Г.Португалова. — Л.: Искусство, 1974. — 384 с.
4. Искусство режиссуры за рубежом / Л.И. Гительман, В.И. Максимов. — СПб: СПбГАТИ, 2015. — 318 с.
5. История зарубежного театра / Л.И. Гительман. — СПб: Искусство, 2005 — 375 с.
6. История русского драматического театра: В 7 т. / Е.Г. Холодов — М.: Искусство, 1977–1987. Т. 1–7.
7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: Учебное пособие / под ред. Л.И. Гительмана. — СПб: СПбГАТИ, 2007. — 640 с.
8. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков. / сост. Владимирова Н. Б., Кулиш А. П. - СПб.: СПбГАТИ, 2005. - 597 с.

Дополнительная литература:

1. Алперс, Б.В. Театр Мочалова и Щепкина. — М., 1979. Раздел «Искусство актера и пути его изучения». — С. 7–54.
2. Альтшуллер, А.Я. Театроведение и герменевтика. Некоторые вопросы методологии // Вопросы театроведения. — СПб, 1991. — С. 6–17.
3. Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира / А.А. Аникст. — М.: Дрофа, 2006. — 288 с.
4. Барбой, Ю.М. К теории театра: Учебное пособие / Ю.М. Барбой. — СПб: СПбГАТИ, 2008. — 240 с.
5. Бачелис, Т. И. Шекспир и Крэг / Т.И. Бачелис. — М.: Наука, 1983. — 351 с.
6. Веселовский, Ал-р Н. Избранное: Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. — М.: РОССПЭН, 2006. — 608 с.
7. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л., 1976. — С. 13–61.
8. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С.81–121.
9. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926. — С. 7–36.
10. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 123–167.
11. Жирмунский, В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. — Пг., 1923. — С.5–23.
12. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков— М.: Искусство, 1974–1977.
13. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
14. Наука о театре: Межвузовский сборник трудов преподавателей и аспирантов / А.З. Юфит — Л.: ЛГИТМиК, 1975. — 534 с.
15. Реконструкция старинного спектакля / А.В. Бартошевич, А.Г. Образцова, Е. Хайченко. — М.: ГИТИС, 1986. — 322с.
16. Спектакль как предмет научного изучения / А.А. Чепуров. — СПб: ЛГИТМИК, 1993. — 56 с.
17. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм / Г.В. Титова. — СПб: СПбГАТИ, 1995. — 256 с.

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

Виды семинарских занятий

1. Установочные методологические занятия

Занятия начинаются вступительной установочной лекцией педагога, в которой освещаются цели и задачи данного этапа семинара. Затем по предложению преподавателя проводится обсуждение исторических или современных работ по истории теории театра, важных для профиля семинара.

2. Обсуждение первых вариантов курсовых работ

Проводится согласно установленному графику и общепринятому регламенту научной дискуссии.

3. Обсуждение вторых вариантов курсовых работ

Проводится по той же схеме до начала сессии.

4. Индивидуальные консультации, подведение итогов по обсуждению контрольных работ, зачет

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

5. Подведение итогов семинара, зачет.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Семинар по истории театрального искусства» в самостоятельной работестуденту следует быть добросовестным в сборе материала.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Семинар по анализу театральных программ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Профессор Дмитриевская Марина Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

Семинар по анализу театральных программ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Государственная культурная политика России и театральная инфраструктура
2	Семинар по анализу театрального произведения
3	Семинар по истории театрального искусства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.

ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки	
ПК-5.1:	Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2:	Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3:	Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6:	Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1:	Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2:	Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3:	Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки	
ПКО-2.1:	Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.
ПКО-2.2:	Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.
ПКО-2.3:	Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.
ПКО-2.4:	Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.3	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.4	- различные виды научных работ;
3.1.5	- основные методы научных исследований;
3.1.6	- методологию научного творчества;
3.1.7	- специфику и логикокомпозиционную структуру письменного научного текста;
3.1.8	- систему организации и планирования НИР;
3.1.9	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.10	- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
3.1.11	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусств в целом;
3.1.12	- задачи, цели и формы художественной критики;
3.1.13	- специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности, основы редакционного дела;
3.1.14	- специфику редактирования театральных материалов;
3.1.15	- принципы формирования театральных программ и проектов различного уровня и направленности;
3.1.16	
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;

3.2.2	-осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
3.2.3	- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке;
3.2.4	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.5	- осуществлять комплексное научное исследование;
3.2.6	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.7	- планировать ход научно-исследовательской работы, составлять индивидуальный рабочий график исследований;
3.2.8	- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
3.2.9	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.10	- анализировать по итогам отчетного периода научно-исследовательскую работу;
3.2.11	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральные проектах и программах;
3.2.12	- составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрально-культурного процесса различных уровней;
3.2.13	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.2.14	- вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах;
3.2.15	- вести разработку различного рода театральных программ и проектов;
3.3	Владеть:
3.3.1	- Иметь навык решения проблемных ситуаций;
3.3.2	Владеть:
3.3.3	- методами критического анализа и синтеза научной информации;
3.3.4	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики;
3.3.5	- инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.6	- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.7	- различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных;
3.3.8	- основными методами научного познания;
3.3.9	- театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности
3.3.10	- навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.11	- навыками креативной работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Анализ спектакля		
1.1	Обобщение и систематизация композиционных принципов художественной ткани. Исследование спектакля как относительно автономное явление. Выявление принципов организации, формальные и содержательные особенности спектакля. Анализ как разделение спектакля на составляющие разных уровней. Выявление внутренних связей спектакля, исследование его конструкции и содержания, которое обеспечивает художественное единство спектакля. Закономерности строения спектакля. Принципиальная множественность прочтений, трактовок художественного произведения. Невозможность адекватного перевода театрального языка на вербальный. Сценическое художественное произведение как процесс, непрерывно становящийся художественный образ. Форма и содержание спектакля в целом и отдельных его составляющих представляются в ходе анализа как развертывающиеся во времени. /Сем зан/	2	2
	Раздел 2. Режиссура спектакля		

2.1	Главная сложность освоения темы «Режиссура спектакля» в необходимости вычленишьсобственно режиссерскую работу из целого произведения, режиссером же сочиненного. Стороны сценического целого, которые созданы исключительно режиссером или немогут существовать вне режиссуры: мизансценический строй, жанровое решение,«условия игры». Режиссерская интерпретация пьесы. Замысел спектакля и сценография каксовокупность указаний на тип пространства действия. Актерские работы какокончательная реализация определенных представлений режиссера об участникахдействия и стиле постановки. /Сем зан/	2	2
	Раздел 3. Раздел 3. Проблемное сочинение		
3.1	Это задание не даром дается в последнем полугодии: предполагается, что проблемнаястатья требует от автора использования едва ли не всех ранее приобретенных им (и нетолько в театрально-критическом семинаре) навыков. Работа над проблемной статьёйвпервые практически ставит перед будущим театроведом вопрос о предмететеатральной критики и искусствоведения театра вообще: ибо реальный театральныйпроцесс несводим к художественному, а безусловно художественные явления сценымогут быть поняты лишь в многочисленных связях с неискусством или не-театром. Что есть проблемность. Выбор материала для проблемной статьи. Выбору проблематики и материала не могут и не должны уже ставиться «учебные»рамки: решают индивидуальный вкус к проблемности и формирующаясяпрофессиональная ответственность. Известны лишь общие границы: в этой курсовойработе естественней всего размышлять о противоречиях современной сцены, о незамеченных ранее или неточно, по мнению начинающего исследователя,интерпретированных связях, а также новых тенденциях в художественном театральнопроцессе. Показательно для этого этапа жизни семинара обостренное ощущениевзаимозависимости между основными сторонами профессии. Так, технический вопросо том, что «первично», - материал, который провоцирует постановку проблемы, илипроблемная гипотеза, которая формирует круг необходимого материала, - сразуоборачивается и тестом на диалектичность мышления и острой моральной коллизией: честней двигаться от материала, но движение это возможно лишь при наличиипервоначальной исследовательской гипотезы. /Сем зан/	2	2
3.2	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучениедополнительной литературы и просмотр спектаклей, сбор материала, написаниекурсовой работы. /Ср/	2	93

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

Зачетные требования:

1 раздел.

Студенты представляют курсовую работу по анализу выбранного спектакля.

2 раздел.

Студенты предоставляют курсовую работу по анализу режиссуры выбранного спектакля.

3 раздел.

Студенты предоставляют курсовую работу - проблемное сочинение на материале современного театра.

Зачетные требования к курсовым работам являются едиными на всех трех этапах семинара. Этапы различаются материалами проблематикой.

В каждом семестре план работы семинара строится по следующей схеме: вводное занятие (подробное обсуждение темы данного раздела, методики написания курсовой работы), три-четыре занятия с устным обсуждением конкретных художественных явлений в проблематике данного раздела; затем следуют обсуждения первых вариантов представленных курсовых работ (по возможности обсуждению одной работы отводится целое семинарское занятие); два занятия в концесеместра отводятся для обсуждения вторых (исправленных) вариантов курсовых работ; последнее занятие – зачетное (обсуждение итогов работы), на нём также даётся установка на следующий семестр (рекомендации по чтению литературы, просмотру спектаклей и выбору темы).

Задание каждого раздела предусматривает написание студентом курсовой работы. В ходе семинарского занятия обсуждаются и представленная письменная работа и ее предмет. Оппонирование является не только первым, но и наиболее развернутым выступлением в предполагаемой дискуссии. После обсуждения автор работы получает заключительное слово. Итог занятия подводит руководитель семинара.

Как правило, работа студента над избранной темой единственным обсуждением представленного им текста не заканчивается.

Следующим важным этапом становится обдумывание и творческая переработка вопросов, замечаний и изображений коллег и педагога. Во втором письменном варианте курсового сочинения автору предстоит либо найти новые, более весомые аргументы в защиту своей прежней точки зрения, либо скорректировать или даже изменить первоначальную концепцию, если она оказалась неубедительной. При обсуждении второго (как правило, окончательного) варианта курсовой работы педагог и все участники семинара обращают особое внимание на желание и умение автора вступить в творческий диалог с чужой мыслью.

В каждом семестре студенты выполняют курсовые работы по проблематике раздела.

Объем курсовой работы – 0,5 – 1 а.л.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Семинар по театральной критике: Учебное пособие / под ред. Н.В. Песочинского — СПб, 2013. — 254 с.

Дополнительная литература:

2. Гвоздев, А. А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления / А.А. Гвоздев. — Л.: Искусство, 1987. — 280 с.

3. Громов, П. П. Написанное и ненаписанное / П.П. Громов. — М.: АРТ, 1994. — 351 с.

4. Крымова, Н.А. Имена / Н.А. Крымова. — М.: Трилистник, 2008. — 514 с.

5. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков — М.: Искусство, 1974–1977.

6. Мейерхольд в русской театральной критике. 1892-1918. — М., 1997.

7. Мейерхольд в русской театральной критике. 1920-1938. — М., 2000.

8. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.

9. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1906 – 1918. — М., 2007.

10. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Ч.1. — М., 2009.

11. Очерки истории русской театральной критики. Конец XIX – начало XX века. / Ю.К. Герасимов, А.Я. Альтшуллер, С.К.

Бушуева и др. — Л.: Искусство, 1979. — 327 с.

12. Премьеры Товстоногова / сост. и подгот. текста Е.И. Горфункель. — М.: Артист.Режиссер. Театр, 1994. — 366 с.

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

Подготовка к семинарскому занятию предусматривает обязательное предварительное знакомство всех участников обсуждаемыми спектаклями и письменной работой. Текст работы должен быть печатным, с полями для вопросов и замечаний педагога и коллег, минимум в трех экземплярах: для руководителя, оппонента и остальных участников группы. Автор имеет право на краткое вступительное слово и обязан ответить на вопросы товарищей. Вопросы не должны носить характер выступлений. Объем письменных работ зависит от характера курсовых заданий, но в обычном случае не меньше, чем половина авторского листа, и не больше, чем авторский лист.

В течение семинара студенты вырабатывают навыки анализа спектакля, необходимые любому театроведу вне зависимости от специализации. Они испытывают свои силы в работе над основными театральными жанрами.

В течение первого года обучения правилом является использование в семинаре материала драматической сцены (для специализирующихся на истории и критике музыкального театра – оперной или балетной), на старших курсах – всевозможной и активной учитываются индивидуальные пристрастия студентов, например, к театру пантомимы или кукол, возможно обращение и к другим «зрелищным искусствам». Студентам, избравшим для себя специфический материал, кафедра по согласованию с руководителем семинара обеспечивает квалифицированную консультацию.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Проблемы музыкального театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Профессор Третьякова Елена Всеволодовна

Рабочая программа дисциплины

Проблемы музыкального театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Актуальные проблемы истории и теории театра
2	Актуальные проблемы современного искусства
3	Актуальные проблемы театральных исследований
4	Образовательные программы в области театрального искусства
5	Педагогическая практика
6	Проблемы театральной практики
7	Производственная практика - преддипломная
8	Семинар по анализу театральных программ
9	Семинар по истории театральной культуры
10	Современный кукольный театр
11	Современный музыкальный театр
12	Современный пластический театр
13	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	
ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки	
ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.	
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.	
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.	
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами(разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки	
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.	
ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.	
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.	
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
-----	--------

3.1.1	- общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.3	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.4	- различные виды научных работ;
3.1.5	- специфику и логикокомпозиционную структуру письменного научного текста;
3.1.6	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.7	- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
3.1.8	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.9	
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.2.2	- составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрально-культурного процесса различных уровней;
3.2.3	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.2.4	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.5	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.6	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.7	- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;
3.2.8	- осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
3.3	Владеть:
3.3.1	Владеть:
3.3.2	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики;
3.3.3	- инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.4	- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.5	- различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных;
3.3.6	- основными методами научного познания;
3.3.7	- театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности
3.3.8	- методами критического анализа и синтеза научной информации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Проблемы музыкального театра		
1.1	Вводная лекция Семинар посвящен проблемам современного музыкального театра. На первом занятии студенты выбирают спектакль текущего репертуара для последующего доклада. В масштабах всего семинара заведомо предпочтительней набор, включающий сценические произведения разных типов. В ходе дальнейших занятий студенты вместе с преподавателем анализируют современные оперные спектакли, которые по выбору преподавателя могут быть представлены видеозаписью. Тема 1. Опыт фиксации сценического текста (воспроизведение спектакля в форме устного обсуждения) Пример – «Трагедия Кармен» П.Бюка – видеозапись спектакля театра Буфф дю Нор /Лек/	1	2

1.2	Тема 2. Динамика композиторских и режиссерских подходов к одному сюжету. Как пример – миф об Орфее. Спектакли: К.Монтеверди «Орфей и Эвридика» в постановке Ж.П.Поннеля, «Орфей» Х.В.Глюка в версиях Г.Купфера и П.Холла, «Орфей или Душа философа» И.Гайдна в режиссуре П.Флима, «Орфей и Эвридика» Бо Хольтена в постановке К.Дальхольм Тема 3. Категория времени в оперном спектакле. Концепции В.Мейерхольда, К.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко – прообраз современных представлений. Спектакли: «Риголетто» Д. Верди в постановках Д.Миллера и Ж.П.Поннеля. Перенос времени, понятие исторического времени и т.д. /Лек/	1	2
1.3	Тема 4. Понятие сценического ритма в оперном спектакле. Сравнительный анализ спектаклей по опере Д.Россини «Золушка» (ритм и аритмия). Соотношение ритма сценического и музыкального («Аида» в постановке Д.Чернякова) Тема 5. Сценография современного оперного спектакля и современные театральные технологии. Техника Метрополитен-опера, Опера Бастий, Мариинского театра 2, Большого театра. Озерная сцена в Брегенце - спектакль «Набукко» по опере Д.Верди в постановке Д.Паунтни. /Лек/	1	2
1.4	Тема 6. Проблема героя в современном оперном спектакле: пять версий «Дон Жуана» В.А.Моцарта (в режиссуре Д.Стрелера, Люка Бонди, П.Селларса, М.Кушца, М.Ханеке) Герой в системе координат: пространство, время, ритм, способ актерского существования. Тема 7. Русские оперы в современном художественном контексте: способы режиссерских подходов. «Евгений Онегин» П.Чайковского от К. Станиславского к Д.Чернякову, А. Жолдаку и В.Бархатову. Поэтика спектаклей «Борис Годунов» М.Мусоргского от В.Мейерхольда, С.Радлова и К.Станиславского к А.Тарковскому, В.Краммеру, А.Сокурову, Г.Вику. Динамика режиссерских концепций. /Лек/	1	2
1.5	Работа студентов в рамках семинара. Представление докладов и их обсуждение. Просмотр отрывков оперных спектаклей. /Пр/	1	4
1.6	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы и просмотр спектаклей, а также прослушивание музыкального материала. /Ср/	1	60
1.7	Работа студентов в рамках семинара. Представление докладов и их обсуждение. Просмотр отрывков оперных спектаклей. /Пр/	1	4
1.8	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы и просмотр спектаклей, а также прослушивание музыкального материала. /Ср/	1	60

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачетные требования:

Зачет выставляется на основании представленного доклада. Профессиональный отчет о спектакле должен быть в первую очередь полным и объемным: художественная оценка базируется на воспроизведении и анализе творческого вклада всех основных авторов спектакля, включая в необходимых случаях и зрителей, в явном или неявном виде присутствуют общетеатральный и культурный контекст, обязательно знание литературы об исследуемом спектакле.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Асафьев, Б. Об опере: Избр. Статьи / Б. Асафьев. — Л.: Музыка, 1976. — 336 с.
2. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. — М.: Прогресс, 1976. — 239 с.
3. Ванслов, В. Опера и ее сценическое воплощение / В. Ванслов. — М.: ВТО, 1963.
4. Введение в театроведение: Учебное пособие / Сост. И отв. Редактор Ю.М. Барбой. — СПб: СПГАТИ, 2011. — 368с.
5. Владимиров, С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л., 1976. С. 13 – 61.
6. Гликман, И. Мейерхольд и музыкальный театр / И. Гликман. — Л.: Сов. композитор, 1989. — 349 с.
7. Левик, С.Ю. Записки оперного певца / С.Ю. Левик. — М.: Искусство, 1962. — 712 с.
8. Мариинский театр: Оперные спектакли 1990-х годов. Сб. статей. — СПб, 2005. — 154 с.
9. Маркези, Г. Опера: Путеводитель. От истоков до наших дней / Г. Маркези. — М.: Музыка, 1990. — 382 с.
10. Марков, П. Режиссура В.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре / П. Марков. — М.: ВТО, 1960. — 408 с.
11. Мейерхольд, В.Э. Пиковая дама: Замысел. Воплощение. Судьба: Документы и материалы / сост. Г.В. Копытова. —СПб: Композитор, 1994 . — 404 с.
12. Оперные либретто: В 2 т. — М.: Музыка, 1978. Т.1. Русская опера и опера народов СССР; 1985. Т. 2. Зарубежная опера.
13. Покровский, Б.А. Об оперной режиссуре / Б.А. Покровский. — М.: ВТО, 1973. — 305 с.
14. Пружанский, А.М. Отечественные певцы, 1750—1917: Словарь: В 2т. — М.: Советский композитор, 1991. Т.1;
15. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение: Записки режиссера / Л. Ротбаум. — М.: ВТО: Сов. композитор, 1980. — 262 с.
16. Советский музыкальный театр: Проблемы жанров. — М.: Сов. Композитор, 1982. — 288 с.
17. Станиславский - реформатор оперного искусства: Материалы, документы / сост. Г.В. Кристи, О.С. Соболевская. — М.: Музыка, 1988. — 365 с.
18. Стрелер, Д. Театр для людей / Д. Стедлер. — М.: Радуга, 1984. — 312 с.
19. Федор Иванович Шаляпин: В 3 т. / ред. Е. Грошева — М.: Искусство, 1976. Т. 1; 1977. Т.2; 1979. Т. 3.
20. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре / В.О. Фельзенштейн. — М.: Радуга, 1984. — 407 с.
21. Штейнпресс, В.С. Оперные премьеры XX века: Словарь: В 2 ч. / В.С. Штейнпресс — М.: Сов. композитор, 1983.Т.1. 1901-1940; 1986. Т. 2. 1941-1960.

Дополнительная литература:

1. Александрова, Е. Режиссер работает с хором. XX век / Е. Александрова. — М.: Культурная революция, 2013. —198 с.
2. Ансимов, Г. Режиссер в музыкальном театре / Г. Анисимов. — М.: ВТО, 1980. — 318 с.
3. Мейерхольд в русской театральной критике: В 2 ч. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. Т.1.; 2000. Т. 2.
4. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
5. Музыкальный театр: Сб. науч. трудов. — СПб: РИИИ, 1991. (Проблемы музыкознания. Вып. 6.)
6. Музыкальный театр: События. Проблемы / ред. М.Д. Сабинина. — М.: Музыка, 1990. — 285 с.
7. Парин, А. Хожение в невидимый град: парадигмы русской классической оперы / А. Парин. — М.: Аграф, 1999. —461 с.
8. Покровский, Б.А. Размышления об опере / Б.А. Парин. — М.: Сов. композитор, 1979. — 279 с.
9. Савинов, Н. Мир оперного спектакля / Н. Савинов. — М.: Музыка, 1981. — 286 с.

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

Подготовка к семинарскому занятию предусматривает обязательное предварительное знакомство всех участников обсуждаемыми спектаклями.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Современный музыкальный театр

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

диск, Профессор Маркарьян Надежда Александровна

киск, Профессор Третьякова Елена Всеволодовна

диск, Профессор Учитель Константин Александрович

Рабочая программа дисциплины

Современный музыкальный театр

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Актуальные проблемы истории театра
2	Государственная культурная политика России и театральная инфраструктура
3	Проблемы музыкального театра
4	Семинар по анализу театрального произведения
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.
ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
-----	--------

3.1.1	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.2	- специфику и логику композиционную структуру письменного научного текста;
3.1.3	- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
3.1.4	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.2.2	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.2.3	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.4	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.3	Владеть:
3.3.1	Владеть:
3.3.2	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики;
3.3.3	- инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.4	- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Мюзикл за рубежом и в России.		
1.1	Тема 1.1. Оперетта и мюзикл. Дефиниции. Истоки формирования, сходства и отличия видовых признаков. Литературные первоисточники, музыкальная драматургия, интонационная сфера, гармония, ритмика, театральный язык. Проблемно-теоретический аспект. Тема 1.2. Оперетта и мюзикл. Исторические обзоры. Классика оперетты – европейская традиция. От Оффенбаха до Легара и Кальмана. Классика мюзикла – американская традиция. Роджерс, Лоу, Поттер, Кандер и др. Тема 1.3. Концепция создания произведения – мюзикл как спектакль. Уэббер и Макинтош. Бродвей: Репертуар и спектакли. Основные примеры. Киномюзикл. /Лек/	2	1
1.2	Тема 1.4. Оперетта и мюзикл в России. Особенности развития в специфических условиях. Мюзикл на драматической сцене. Ассимиляция – соотношение отечественных и гастрольных звезд. Менталитет – отношение к виду театра, психология восприятия – социальная среда. Исполнительские и постановочные особенности. Тема 1.5. Советская оперетта и отечественный киномюзикл как поиски направления развития. И. Дунаевский. Фильмы Г. Александрова и И. Пырьева («Веселые ребята», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Цирк», «Весна», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Трактористы» и т.д.) Музыкальная комедия – как специфическая особенность русского театрального репертуара второй половины 20 века. (А. Петров, А. Журбин, М. Самойлов, В. Плешак) Тема 1.6. Рождение русского мюзикла – этапы, тенденции, имена. Оперетта и мюзикл на сценах стационарных театров. 1970-е годы – трилогия А. Колкера «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Творчество В. Воробьева в Ленинградском театре музыкальной комедии. Екатеринбург – поиски К. Стрежнева («Беспечный гражданин»). «Кошмарные сновидения Херсонской губернии» В. Семеновского и А. Затина и «Мадам Фавар» Ж. Оффенбаха и «Княгиня Чардаша» И. Кальмана). Концепция классического проектного мюзикла на русской почве. «Норд-Ост» М. Ивашенко и Г. Васильева. Тема 1.7. Современное состояние театра мюзикла в России. Лицензионные проекты (от «Чикаго» до «Бала вампиров»), эксклюзив (специальные площадки и театры М. Швыдкого, А. Рыбникова), римейки (киномюзиклы на музыкальной и драматической сцене, адаптация оперной классики), работа в рамках репертуарного театра. Последние тенденции – идеи литературные и музыкальные, особенности драматургии, язык лексика, проблемы исполнительства и восприятия. Лайт-опера А. Пантыкина «Мертвые души» по Н. Гоголю, «Белая гвардия» по М. Булгакову В. Кобекина, «Белый. Петербург» по А. Белому Г. Фиртича. /Пр/	2	1
1.3	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. /Ср/	2	30
	Раздел 2. Раздел 2. Исполнительское искусство: теоретические концепции.		

2.1	Тема 2.1. Исполнительское искусство как эстетический феномен. Понятие авторства в исполнительском искусстве. Интерпретация и авторство. Исполнительский замысел и исполнительский текст. Взаимодействие композиторского первоисточника и исполнительского текста; музыкальный стиль и исполнительство. Принципы создания исполнительской концепции и способы ее реализации. Проблемы, возникающие при «считывании» исполнительской концепции. Тема 2.2. Исполнительское искусство и театр: общности и различия. Исполнительское искусство и музыкальный театр: точки пересечения, создание дирижерской концепции в соответствии с режиссурой. Тема 2.3. Сольное исполнительство: фортепианное, инструментальное, вокальное. Исполнители-реформаторы. Крупнейшие имена в мировом исполнительстве. Тема 2.4. Ансамблевое исполнительство: виды камерных ансамблей; струнный квартет; фортепианные трио и квинтет; хоровое пение. Знаменитые коллективы в истории исполнительства. /Лек/	2	1
2.2	Тема 2.5. Оркестровое исполнительство: структура оркестра – струнная, деревянная духовая и медная духовая, ударная группы; виды оркестров. Особенности оркестровой игры: одновременное исполнение разнородных музыкальных фрагментов, принципы встраивания в общее целое, «расшифровка» дирижерского жеста (знание, интуиция, опыт). Лучшие оркестры в истории и современности. Тема 2.6. Дирижерское искусство: феномен музицирования вне контакта с инструментом. Дирижирование и мировоззрение, дирижерское авторство. Дирижер и режиссер: общее и различия. Выдающиеся дирижеры всех времен. Тема 2.7. Концерт как форма организации музыкального исполнительства. История концерта. Структура концерта. Виды концертов в академической и неакадемической музыке – романсы, песни, литературные и литературно-музыкальные композиции. Крупнейшие концертные организации. /Пр/	2	1
2.3	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. /Ср/	2	10
	Раздел 3. Раздел 3. Опера.		
3.1	Тема 3.1. Миф об Орфее -- программа развития оперы как вида искусства. Спектакли: К. Монтеверди «Орфей и Эвридика» в постановке Ж.П. Поннеля, «Орфей» Х.В. Глюка в версиях Г. Купфера и П. Холла, «Орфей или Душа философа» И. Гайдна в режиссуре П. Флима, «Орфей и Эвридика» Бо Хольтена в постановке К. Дальхольма. Динамика композиторских и режиссерских подходов к одному сюжету. Тема 3.2. Театр В.-А. Моцарта. Опера-сериа, зингшпиль, веселая драма. Пять версий «Дон Жуана» В.-А. Моцарта (в режиссуре Д. Стрелера, Люка Бонди, П. Селларса, М. Кушея, М. Ханеке). Герой в системе координат: пространство, время, ритм, способ актерского существования. Тема 3.3. Особенности оперных текстов эпохи bel canto. Д. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти. Формирование вокального эталона. «Любовный напиток» с А. Нетребко. Понятие сценического ритма в оперном спектакле. Сравнительный анализ спектаклей по опере Д. Россини «Золушка» (Соотношение ритма сценического и музыкального). Тема 3.4. Театр Дж. Верди. Изменение вокального эталона. Vero canto. Сценография современного оперного спектакля и современные театральные технологии. Озерная сцена в Брегенце – спектакль «Набукко» по опере Д. Верди в постановке Д. Паунтни. /Пр/	2	1
3.2	Тема 3.5. Категория времени в оперном спектакле. Концепции В. Мейерхольда, К. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко – прообраз современных представлений. Спектакли: «Риголетто» Д. Верди в постановках Д. Миллера и Ж.П. Поннеля. «Травиата» и «Аида» в постановке Д. Чернякова. Перенос времени действия спектакля – обретения и потери. Тема 3.6. Проблемы жанра и драматургии оперы и спектакля. Мир Ж. Бизе. «Трагедия Кармен» П. Брука – видеозапись спектакля театра Буфф дю Нор. Планета Р. Вагнера. Версии «Кольца Нибелунга» как смена театральных идей. Тема 3.7. Русские оперы в современном художественном контексте: способы режиссерских подходов. «Борис Годунов» М. Мусоргского от В. Мейерхольда, С. Радлова и К. Станиславского к А. Тарковскому, В. Крамеру, А. Сокурову, Г. Вику. Динамика режиссерских концепций. «Евгений Онегин» П. Чайковского от К. Станиславского к Д. Чернякову, А. Жолдаку и В. Бархатову. Поэтика спектаклей. /Пр/	2	1
3.3	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. /Ср/	2	56
	Раздел 4. Раздел 4. Современное музыкальное исполнительство		

4.1	Тема 4.1. Композитор и исполнитель: историческая ретроспектива. Музыка в жизни общества: ритуальное и бытовое начало. От композитора-исполнителя к разделению профессий. Социальный статус музыканта-профессионала. Место современной музыки в структуре концертного репертуара. Тема 4.2. Концерт как феномен культуры. Концертное дело в спектре зрелищных искусств. Социальные функции концерта в контексте европейской и отечественной культуры. Филармонические организации как специфический социально-художественный феномен. Тема 4.3. Эволюция слушателя. От аристократических клубов к филармонической жизни XXI века. Дореволюционный этап развития филармонической аудитории. Профессионализм и любительство в музыкальном искусстве. Тема 4.4. Музыка и звукозапись. Музыка и медиа – борьба и взаимопомощь. Музыка в новом медиапространстве. Тема 4.5. Многообразие стилей и жанров в музыкальной сфере. Исполнитель и фольклор. Эволюция джаза. Рок как субкультура. Эволюция популярных направлений. Электронная музыка. Тема 4.6. Современные исполнители: анализ творческих стратегий. Конкурсы исполнительского мастерства. Музыканты-просветители. Сценический имидж и сценическое амплуа. Тема 4.7. Музыкальный процесс в России и Санкт-Петербурге. Ведущие коллективы во сфере академической музыки, джаза, новой импровизационной музыки. Музыкальные фестивали. /Лек/	2	2
-----	---	---	---

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

опросы к зачету по разделам:

Раздел 1. Мюзикл за рубежом и в России:

1. Оперетта и мюзикл. Истоки формирования, сходства и отличия видовых признаков.
2. Литературные первоисточники мюзикла.
3. Технологические особенности театра мюзикла.
4. Музыкальная драматургия, интонационная сфера, гармония, ритмика, театральный язык.
5. Концепция создания произведения – мюзикл как спектакль.
6. Бродвей: Репертуар и спектакли.
7. Классика мюзикла – американские традиции. Роджерс, Лоу, Поттер, Кандер и др.
8. Мюзикл: постановка и прокат.
9. Оперетта и мюзикл на сценах стационарных театров.
10. Советская оперетта и отечественный киномюзикл
11. Рождение русского мюзикла – этапы, тенденции, имена
12. Современное состояние театра мюзикла в России. Лицензионные проекты, эксклюзив, римейки.

Раздел 2. Исполнительское искусство: теоретические концепции:

1. Исполнительское искусство как эстетический феномен.
2. Понятие авторства в исполнительском искусстве. Интерпретация и авторство.
3. Исполнительский замысел и исполнительский текст. Взаимодействие композиторского первоисточника и исполнительского текста. Музыкальный стиль и исполнительство.
4. Принципы создания исполнительской концепции и способы ее реализации. Проблемы, возникающие при «считывании» исполнительской концепции.
5. Исполнительское искусство и театр: общности и различия. Почему режиссура и актерское мастерство не являются исполнительскими искусствами.
6. Исполнительское искусство и музыкальный театр: точки пересечения, создание дирижерской концепции в соответствии с режиссурой.
7. Сольное исполнительство: фортепианное, инструментальное, вокальное.
8. Крупнейшие пианисты, скрипачи, певцы XX века.
9. Ансамблевое исполнительство: виды камерных ансамблей; струнный квартет; фортепианные трио и квинтет; хоровое пение.
10. Оркестровое исполнительство: структура оркестра – струнная, деревянная духовая и медная духовая, ударная группы; виды оркестров.
11. Особенности оркестровой игры: одновременное исполнение разнородных музыкальных фрагментов, принципы встраивания в общее целое, «расшифровка» дирижерского жеста (знание, интуиция, опыт).
12. Дирижерское искусство: феномен музицирования вне осязаемой связи с инструментом.
13. Дирижирование и мировоззрение, дирижерское авторство.
14. Крупнейшие дирижеры XX века.
15. Дирижер и режиссер: общее и различия.
16. Концерт как форма организации музыкального исполнительства. Структура концерта. Виды концертов в академической и неакадемической музыке – романсы, песни, литературные и литературно-музыкальные композиции.
17. История концерта.
18. Крупнейшие концертные организации и оркестры XX века.

Раздел 3. Опера:

1. Динамика композиторских и режиссерских подходов к одному сюжету.
2. Театр В.-А. Моцарта. Опера-серия, зингшпиль, веселая драма.
3. Понятие сценического ритма в оперном спектакле.
4. Сценография современного оперного спектакля и современные театральные технологии.
5. Театр Дж. Верди. Изменение вокального эталона.
6. Категория времени в оперном спектакле. Концепции В.Мейерхольда, К.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко –прообраз современных представлений.
7. Перенос времени действия спектакля – обретения и потери.
8. Версии «Кольца Нибелунга» как смена театральных идей.
9. Проблемы жанра и драматургии оперы и спектакля.
10. «Борис Годунов» М.Мусоргского от В.Мейерхольда, С.Радлова и К.Станиславского, к А.Тарковскому, В.Краммеру, А.Сокурову, Г.Виксу.
11. Русские оперы в современном художественном контексте: способы режиссерских подходов.

Раздел 4. Современное музыкальное исполнительство:

1. Композитор и исполнитель: историческая ретроспектива.
2. От композитора-исполнителя к разделению профессий.
3. Место современной музыки в репертуаре различных эпох.
4. Эволюция слушателя. От аристократических клубов к филармонической жизни XXI века.
5. Социальные функции концерта в контексте европейской и отечественной культуры.
6. Музыка и звукозапись. Музыка и медиа – борьба и взаимопомощь. Музыка в новом медиапространстве.
7. Многообразие стилей и жанров в музыкальной сфере.
8. Исполнитель и фольклор.
9. Ведущие коллективы Санкт-Петербурга в сфере академической музыки, джаза, новой импровизационной музыки.
10. Современные исполнители: анализ творческих стратегий.
11. Конкурсы исполнительского мастерства.
12. Музыкальные фестивали в России.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа представляет собой анализ гастрольно-концертной деятельности коллектива или исполнителя, построенный по следующему типовому плану:

1. Краткая творческая биография.
2. Описание формирования репертуара и прокатной деятельности (за 2-3 сезона).
3. Анализ особенностей творческой стратегии.

В процессе написания работы следует максимально полно охватить все многообразие экспертных оценок творческих результатов исследуемого коллектива или исполнителя.

Объем – 5-7 с.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература к разделу 1. Мюзикл за рубежом и в России

Основная литература:

1. Великие мюзиклы мира. – М.: Олма-пресс, 2002. — 678 с.
2. Кампус, Э.О мюзикле / Эвальд Кампус; пер. с эстонского В. А. Самойлов. – Л.: Музыка, 1983. – 128 с. – URL: <http://sunny-genre.narod.ru/books/kampus/contents.html> (дата обращения 21.08.2016).
3. Клитин, С.С. Малые формы. Особый род живого искусства. Слово. Музыка. Пластика. Театр. / С. Клитин. – СПб: СПбГАТИ, 2014. – 230 с.

Дополнительная литература:

1. Бондаренко, В. История рок музыки. Европа. Америка. Австралия. / В. Бондаренко, Ю. Дроздов. – М.: Амалфея, 1997. –176 с.
2. Владимирская, А. Звездные часы оперетты / А. Владимирская. – Л.: Искусство, 1991. – 217 с.
3. Михеева, Л.В мире оперетты / Л.Михеева, А. Орелович. – Л.—М.: Советский композитор, 1977. – 383 с.
4. Козлов, А. Рок. Истоки и развитие /А. Козлов. – М.: Мега-сервис, 1998. – 192 с.
5. Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла / Т. Кудинова. – М.: Советский композитор, 1982. – 83 с.
6. Янковский, М.О. Советский театр оперетты / – М. Янковский. – Л.—М.: Искусство, 1962. – 488 с.
7. Янковский, М.О. Искусство оперетты / М. Янковский. — М.: Советский композитор, 1982. – 278 с.

Литература к разделу 2. Исполнительское искусство: теоретические концепции

Основная литература:

1. Алексеев, А.Д. Творчество музыканта-исполнителя / А.Алексеев. – М.: Музыка, 1991. – 102 с.
2. Гофман, И. Фортепианная игра / Иосиф Гофман. – М.: Классика-XXI, 2002. – 188 с.
3. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М.: Классика-XXI, 2003. – 198 с.
4. Ержемский, Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования/ Я. И. Мильштейн. М.: Сов. композитор, 1983. — 262 с.
5. Мильштейн, Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства/ Я. И. Мильштейн. М.: Сов. композитор, 1983. — 262 с.
6. Шаляпин, Ф. И. Маска и душа / Федор Шаляпин. — М.: Искусство, 1990. — 670 с.

Дополнительная литература:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: учебник. В 3-х ч. Ч. 1 и 2 / А. Д. Алексеев. — М.: Музыка, 1988. – 415

- с.
 2. Вайнгартнер, Ф. О дирижировании / Ф. Вайнгартнер. — Л.: Тритон, 1927. — 121 с.
 3. Верди, Дж. Избранные письма / Дж. Верди. Пер., прим. А. Д. Бушен. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1959. — 648 с.
 4. Дехант, Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации / Г. Дехант. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2000. — 446 с.
 5. Конен, В. Дж. Театр и симфония / В. Дж. Конен. — М.: Музыка, 1975. — 291 с.
 6. Мастера советской пианистической школы. Очерки. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. — 242 с.
 7. Метнер, Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора: страницы из записных книжек / Н. К. Метнер. — М.: Музгиз, 1963. Монсенжон Бруно. Рихтер. Диалоги. Дневники. / Бруно Монсенжон. — М.: Классика-XXI, 2003. — 484 с.
 8. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. / Г. Нейгауз; — М.: Классика, 1999.
 9. Фейнберг, С. Е. Пианизм как искусство / С. Е. Фейнберг. — М.: Музыка, 2001.
 10. Мария Каллас. Биография. Статьи. Интервью. — М.: Прогресс, 1978. — 216 с.
 11. Маркарян, Н. А. Портреты современных дирижеров / Н. Маркарян. — М.: Аграф, 2003. — 304 с.
 12. Мравинский, Е. А. Записки на память. Дневники. 1918 — 1987. — СПб.: Искусство-СПБ, 2004. — 656 с.
 13. Пазовский, А. Д. Записки дирижера / А. Пазовский. — М.: Сов. композитор, 1968. — 558 с.
 14. Покровский, Б. А. Размышления об опере / Б. А. Покровский. — М.: Советский композитор, 1979. — 280 с.
 15. Стоковский, Л. Музыка для всех нас / Л. Стоковский. — М.: Сов. композитор, 1959. — 216 с.
- Литература к разделу 3. Опера
- Основная литература:
1. Балаша, И. Путеводитель по операм: В 4 кн. / Имре Балаша, Дьердь Шандор Гал. — М.: Советский спорт, 1993. — Кн. 1. Немецкая опера; Кн. 2. Итальянская опера; Кн. 3. Русская и советская опера; Кн. 4. Славянская, французская и английская опера.
 2. Мейерхольд, В. Э. Пиковая дама: Замысел. Воплощение. Судьба: Документы и материалы. — СПб.: Композитор, 1994. — 404 с.
 3. Гликман, И. Д. Мейерхольд и музыкальный театр. — Л.: Сов. композитор, 1989. — 352 с.
 4. Мариинский театр: Оперные спектакли 1990-х годов. Сб. статей. — СПб.: РИИИ, 2005. — 154 с.
 5. Маркези, Г. Опера: Путеводитель. От истоков до наших дней. — М.: Музыка, 1990. — 383 с.
 6. Новая русская музыкальная критика: 1993-2003. Опера. — М.: Золотая маска, 2015. — 576 с.
 7. Оперная режиссура. История и современность: Сб. научных трудов и публикаций / Отв. ред. Е. В. Третьякова. — СПб.: РИИИ, 2000. — 223 с.
 8. Парин, А. Фантом русской оперы / А. Парин. — М.: Аграф, 2006. — 351 с.
 9. Парин, А. Европейский оперный дневник / А. Парин. — М.: Аграф, 2007. — 448 с.
 10. Покровский, Б. А. Введение в оперную режиссуру / Б. Покровский. — М.: ГИТИС, 1985. — 73 с.
 11. Ротбаум, Л. Опера и ее сценическое воплощение: Записки режиссера / Л. Ротбаум. — М.: ВТО; Сов. композитор, 1980. — 262 с.
 12. Фельзенштейн, В. О музыкальном театре / В. Фельзенштейн. — М.: Радуга, 1984. — 408 с.
- Дополнительная литература:
1. Асафьев, Б. В. Об опере: Избр. Статьи / Б. В. Асафьев. — Л.: Музыка, 1976. — 336 с.
 2. Бернандт, Г. Б. Словарь опер впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР: (1736—1959) / Г. Б. Бернандт. — М.: Сов. композитор, 1962. — 555 с.
 3. Брук, П. Пустое пространство. Секретов нет / Питер Брук. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. — 376 с.
 4. Ванслов, В. В. Опера и ее сценическое воплощение / В. Ванслов. — М.: ВТО, 1963. — 256 с.
 5. Введение в театроведение. Учебник / Под ред. Ю. М. Барбоя. (Глава 19. Оперный театр). — СПб.: СПГАТИ. 2011. — С. 315-331.
 6. Владимиров, С. В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. Сб. — Л., 1976. — С. 13 — 61.
 7. Горович, Б. Оперный театр / Б. Горович. — Л.: Музыка, 1984. — 224 с.
 8. Изворска-Елизарьева, М. Н. Энигма оперы / М. Изворска-Елизарьева. — Минск: Монолог, 2002. — 192 с.
 9. Левик, С. Ю. Записки оперного певца / С. Ю. Левик. — М.: Искусство, 1962. — 712 с.
 10. Левик, С. Ю. Четверть века в опере / С. Ю. Левик. — М.: Искусство, 1970. — 536 с.
 11. Мариинский — вчера, сегодня, всегда... Сб. — СПб.: Арсис, 1993. — 168 с.
 12. Марков, П. А. В. И. Немирович-Данченко в музыкальном театре / П. Марков. — М.: ВТО, 1960. — 410 с.
 13. Михайлов, Л. Д. Семь глав о театре: Размышления, воспоминания, диалоги. — М.: Искусство, 1985. — 335 с.
 14. Оперные либретто: В 2 т. — М.: Музыка, 1978. Т. 1. Русская опера и опера народов СССР; 1985. — 137 с.; Т. 2. Зарубежная опера. — 212 с.
 15. Покровский, Б. А. Об оперной режиссуре / Б. Покровский. — М.: ВТО, 1973. — 308 с.
 16. Пружанский А. М. Отечественные певцы, 1750-1917: Словарь: В 2-х ч. Ч. 1. — М.: Советский композитор, 1991. — 424 с.; Ч. 2. 2000. — 400 с.
 17. Россохина, В. П. Оперный театр С. Мамонтова. — М.: Музыка, 1985. — 238 с.
 18. Румянцев, П. И. Станиславский и опера. — М.: ВТО. 1968. — 492 с.
 19. Советский музыкальный театр: Проблемы жанров. Сб. — М.: Сов. композитор, 1982. — 287 с.
 20. Станиславский — реформатор оперного искусства: Материалы, документы. — М.: Музыка, 1983. — 384 с.
 21. Стрелер, Д. Театр для людей. — М.: Радуга, 1984. — 310 с.
 22. Штейнпресс, Б. С. Оперные премьеры XX века: Словарь: В 2 т. — М.: Сов. композитор, 1983. Т. 1. 1901-1940 — 344 с.; 1986. Т. 2. 1941-1960. — 341 с.
 23. Цодоков, Е. С. Опера: Энциклопедический словарь. — М.: Композитор, 1999. 592 с.
 24. Федор Иванович Шаляпин: Федор Иванович Шаляпин: В 3-х т. — 3-е изд. — М.: Искусство, 1976-1979. Т. 1. — 1976. — 760 с.; Т. 2. — 1977. — 600 с. Т. 3. — 1979. — 392 с.
- Литература к разделу 4. Современное музыкальное исполнительство

Основная литература:

1. Адорно, Т.В. Избранное: Социология музыки / Т. В. Адорно. – М.—СПб: Университетская книга, 1998. – 445 с.
2. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры/ Евгений Дуков. – М.: Классика XXI, 2003. – 256 с.
3. Дуков, Е. В. Слушатель в мире музыки с культурно-исторической точки зрения / Е. Дуков // Вопросы социологии музыки: сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1990. – Вып. 111. – С. 86-99.
4. Лебрехт, Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления / Норман Лебрехт. – М.:Классика-XXI, 2007. – 588 с.
5. Мартынов, В. И. Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности / Владимир Мартынов. – М.: Классика-XXI, 2005. –288 с.
6. Орлов, Г. А. Дерево музыки / Генрих Орлов. – 2-е изд., испр. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2005. – 440 с.
7. Чердниченко, Т. Саундтреки [Электронный ресурс] // Журнальный зал. – Опубликовано в журнале: Новый Мир, 2002.URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/5/cher.html (дата обращения 22.11.2016).

Дополнительная литература:

1. Лебрехт, Н. Маэстро Миф. Великие дирижеры в схватке за власть / Норман Лебрехт. – М.: Классика-XXI, 2007. – 327 с.
2. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / Владимир Мартынов. Послесл. Т.Чердниченко. – М.: Русский путь, 2002.– 296 с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный музыкальный театр» в самостоятельной работе студентуследует уделить особое внимание изучению литературы и выполнению разовых заданий к практическим занятиям. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения являетсяпостоянное соотнесение изучаемого материала с конкретными ситуациями в творческих театральных коллективах, вкоторых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Актуальные проблемы истории театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства
2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)
52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

диск, Профессор Максимов Вадим Игоревич

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы истории театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Актуальные проблемы истории и теории театра
2	Актуальные проблемы театральных исследований
3	Производственная практика - преддипломная
4	Семинар по истории театральной культуры
5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.

ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.

ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.

ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.

ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)

ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.

ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.

ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.

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

ПКО-1.1: Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в сфере театрального искусства по профилю своей подготовки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

ПКО-1.2: Использует наиболее эффективные методы, формы и средства обучения.

ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки

ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.

ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.

ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.	
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.3	- специфику и методические установки педагогической деятельности в соответствии с профилем и направлением профессиональной театральной подготовки;
3.1.4	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.5	- различные виды научных работ;
3.1.6	- основные методы научных исследований;
3.1.7	- специфику и логикокомпозиционную структуру письменного научного текста;
3.1.8	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.9	- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
3.1.10	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.11	- специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности, основы редакционного дела;
3.2	Уметь:
3.2.1	- вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах;
3.2.2	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусств
3.2.3	- осуществлять комплексное научное исследование;
3.2.4	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.5	- планировать ход научно-исследовательской работы, составлять индивидуальный рабочий график исследований;
3.2.6	- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
3.2.7	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.8	- анализировать по итогам отчетного периода научно-исследовательскую работу;
3.2.9	- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;
3.2.10	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.11	- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;
3.2.12	- осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
3.2.13	- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке;
3.3	Владеть:
3.3.1	- Владеть навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.2	Владеть:
3.3.3	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики;
3.3.4	- инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.5	- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.6	- различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных;
3.3.7	- основными методами научного познания;
3.3.8	- театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности
3.3.9	- методами критического анализа и синтеза научной информации;
3.3.10	- иметь навык решения проблемных ситуаций;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. I. История западноевропейской театральной мысли		
1.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	1	42
1.2	Тема 1.1 «Эстетическая» театральная критика. Определение основных этапов развития критической мысли в области театра. Возникновение театральной теории и критической оценки театрального явления. «Поэтика» Аристотеля. «Натягаштра» Бхараты. Тема 1.2. «Художественная» театральная критика. Возникновение искусствоведения и художественной критики в XVIII веке. Место в них театрального искусства. Лафон де Сент-Иен, Ж.Б. Дюбо. Дени Дидро «Салоны» и «Парадокс об актере». Г. В. Ф. Гегель «Эстетика». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия». Тема 1.3. Театральная критика XIX века. Уильям Хэзлитт: театральная критика и работы о Шекспире. Возникновение театральной журналистики. Романтизм: Анри Бейль (Стендаль), Ш. О. Сент-Бёв, Т. Готье. Театральная хроника: Ф. Сарсе. Тема 1.4. Позитивистская театральная критика. Принципы позитивистской критики во Введении к истории английской литературы Ипполита Тэна (1828-1923). Эмиль Золя «Ипполит Тэн как художник» (1865), «Натурализм в театре». /Лек/	1	1
1.3	Тема 1.5. Объективная театральная критика. Фердинант Брюнетьер (1849-1906). «Закон театра» (1894) – теория драматического действия. «Вопросы критики» (1890) – принципы объективной критики. Тема 1.6. Символистская театральная критика. Статьи Камиля Моклера, Жюль Леметра в символистской периодике. Феликс Фенион и принципы лапидарной критики. Тема 1.7. Театральная концепция Ф. Ницше. Концепция театра в «Рождении трагедии из духа музыки» (1872). Ницше об искусстве актера в «Утренней заре». Тема 1.8. Оскар Уайльд – театральный критик. Эстетика Джона Рёскина (1819-1900). Работа О. Уайльда «Критик как художник» (1890). Принципы «художественной критики». /Лек/	1	1
1.4	Тема 1.9. Бернард Шоу – театральный критик. Концепция новой драмы в «Квинтэссенции ибсенизма» (1890). Рецензии Шоу на спектакли по пьесам Ибсена и Шекспира. Тема 1.10. Возникновение театроведения. Макс Герман. Макс Герман (1865-1942). «Исследования по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» (1914), «Театральное пространство-событие» (1930). Реконструкция спектакля. Специфика театрального искусства. Немецкие театроведы Адольф Кестер и Бруно Фелькер. Тема 1.11. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме». Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». Тема 1.12. Формальный метод. Генрих Вёльфлин (1864-1945) и принципы формального метода в искусствоведении. Оскар Вальцель (1864-1944) «Архитектура драм Шекспира» (1926), работы о Геббеле, Вагнере. /Лек/	1	1
1.5	Тема 1.13. Экзистенциализм: искусствоведение, теория театра, критика. Хосе Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» (1925). Жан Поль Сартр «Кузницы мифов». Альбер Камю. Тема 1.14. Структуралистский метод. Этьен Сурио «200 тысяч драматических ситуаций» (1950). Альгиртас Греймас «Структурная семантика» (1966). Патрис Пави «Теория театра и семиология» (1976). Ан Юберсфельд «Читать театр» (1977), «Школа зрителя» (1981), «Диалог театра» (1996). Тема 1.15. Ритуально-мифологическая школа. Мод Бодкин «Архетипические модели в поэзии» (1934). Нортроп Фрай «Анатомия критики» (1957), «Критическим путем» (1971). Фрай о Шекспире. Тема 1.16. Зарубежная театральная критика второй половины XX века. Мартин Эсслин «Театр абсурда» (1960). Кеннет Тайнен и английская театральная критика. Бернар Дор и французская театральная критика. Тема 1.17. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). Тема 1.18. Постмодернистская теория театра. Жан Франсуа Лиотар (1924-1998) и концепция энергетического театра. Тема 1.19. Современная теория театра в Германии. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр» (1998). Эрика Фишер-Лихте «Эстетика Перформативности» (2004). /Лек/	1	1
	Раздел 2. II. История русской театральной мысли		

2.1	Тема 2.1. Просветительские идеи русской театральной критики. А.П.Сумароков, Н.И.Новиков, Д.И.Фонвизин: просветительство как идейно-философская основа русской критики. Освещение проблем развития русской драмы. Осмысление основ актерского искусства. Разработка театральной теории в условиях кризиса эстетики классицизма. Эстетическая платформа И.А. Крылова, Н. М. Карамзина. Интерпретация зарубежной драматургии (Шекспир, Шиллер, Лессинг) в русской критике. Театральная платформа и деятельность А. А. Шаховского. Тема 2.2. Романтизм, идеалистическая философия, духовные искания в театральной критике. Вопросы театра на заседаниях общества «Зеленая лампа» (1819–1820). Театрально-критическая деятельность В. А. Жуковского. Гражданская значимость эстетических проблем в статьях А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера. Разработка принципов «декабристского романтизма» применительно к драме и сценическому искусству. Взгляд на шекспировскую драму. Оценки романтического начала в актерском искусстве. Критические выступления Н. И. Гнедича; его брошюра «Письмо о переводе и представлении трагедии “Ифигения в Авлиде”» (СПб., 1815). «Размышления и разборы» П. А. Катенина. «Философско-эстетическое» направление в театральной критике 1830-х годов. Начало полемики о П. С. Мочалове и В. А. Каратыгине. журналистской деятельности В. Г. Белинского (1811–1848). Белинский в «Телескопе» и «Молве» (с 1834 года). Статья «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (1835). «Московский наблюдатель» под редакцией Белинского (1838–1839). Статья «“Гамлет”». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838). Проблемы современной драматургии и вопроса актерского искусства в критике Белинского. Цель и задачи театральной критики в понимании Н. В. Гоголя. Этика и социальность в искусстве и в критике. Статьи А. А. Григорьева о философии искусства и о драматургии Островского. Тема 2.3. Идея русского национального театра в театральной критике и публицистике. Статьи А. С. Пушкина «Письмо к издателю “Московского вестника”» (1827). «О народной драме и драме “Марфа Посадница”» (1830). Вопросы историзма и народности применительно к драме. Заметка «О критике» (1830). Вопросы драмы и театра на страницах пушкинских периодических изданий. Проблемы сценического искусства в полемике западников и славянофилов. Театральная критика на страницах «Москвитянина» (1841–1856). Проблемы национального своеобразия, народности театра. Эволюция воззрений Григорьева и его театрально-критическая деятельность. «Летопись московских театров», особенности критического подхода Григорьева к явлениям сцены. Теория «органической критики» А. А. Григорьева. Вопросы театра на страницах «Отечественных записок» (с 1839 года). Журнал «Москвитянин» и его «молодая редакция» (1850–1853). А. Н. Островский — теоретик и критик театра. /Лек/	1	1
-----	---	---	---

2.2	Тема 2.4. Общественная идея в театральной критике. Преемственность революционно-демократической критики, развитие традиций Белинского. Формирование театральной эстетики реализма. Роль выступлений Н. Г. Чернышевского. Статьи «“Бедность не порок”, комедия А. Островского» (1854). «Об искренности в критике» (1854). Принципы «реальной критики» Н. А. Добролюбова. Театрально-критическая деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) в «Современнике» и «Отечественных записках». Социальность и острая гражданская направленность его критики. Анализ состояния петербургских и московских театров. Борьба с псевдообличительной, «полицейской» драматургией. Особенности «критического почерка» Салтыкова-Щедрина. Критические обзоры и фельетоны Н. А. Некрасова. Позитивизм Д. И. Писарева. Тема 2.5. Охранительные и государственно-монархические идеи в театральной критике. Издания «торгового триумвирата» — Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, О. И. Сенковского. Позиции Ф. В. Булгарина и В. С. Межевича. Рецензии В. А. Крылова в «Санкт-Петербургских ведомостях». Точность репродукции спектакля и ограниченность критического взгляда. Драма и спектакль. Вопрос о сценическом характере. Театрально-критическая деятельность П. Д. Боборыкина. Театрально-критическая деятельность А. С. Суворина. Публицистическое начало в его критике. Газета Суворина «Новое время» (с 1876 года). Охранительные тенденции и живые проблемы театральной жизни. Критическая деятельность С. В. Флерова-Васильева: политический консерватизм и широта, свобода эстетических оценок. Проблемы русской сцены в статьях Н. А. Потехина. Театральная критика консервативного толка. Противоречия взглядов и оценок жизни русской сцены. Различия эстетических «уровней». Тема 2.6. Развитие критики в эпоху новой драмы и появления режиссуры. Вл. И. Немирович-Данченко как театральный критик. А. П. Чехов о современном ему театральном искусстве. Первые фельетоны, пародии, юмористические рассказы и сценки на страницах журналов «Будильник», «Осколки», «Петербургской газеты» 1880-х годов. Эстетический консерватизм в театральной критике. Деятельность А. В. Амфитеатрова. Статьи и театральные фельетоны В. М. Дорошевича (1862–1938). Критические выступления Ю. Д. Беляева. Его критико-биографические очерки («В. Ф. Комиссаржевская». СПб., 1899), разборы спектаклей и мемуарно-эстетические очерки. А. Р. Кугель и его журнал «Театр и искусство» (1897–1918). Полнота отражения театрального процесса. Социальная защита актера. Гражданская и эстетическая позиции критика. Значение этической платформы. Проблемы нового театра в освещении А. Р. Кугеля. Вопросы актерского творчества. Кугель в спорах о Художественном театре. Статьи Э. А. Старка о театре. «Московская школа» театральной критики. Деятельность С. В. Яблоновского. Журнал «Рампа и жизнь» (1909–1918) и его критики. «МХАТовская» критика. Позиция Н. Е. Эфроса и проблемы современного театра в его статьях. Широта театральных интересов и определенность взгляда Л. Я. Гуревич. Стремление к обобщениям и историзм подхода. Драма и ее сценическое воплощение. Проблемы театрального стиля в ее статьях. Вопросы развития современной драмы. Импрессионизм стиля Л. Н. Андреева как критика. Стремление осмыслить опыт и принципы Художественного театра. С. Глаголь (С. С. Голоушев) о новациях «художественников». Сборник «Под впечатлением Художественного театра» (СПб, 1902). /Лек/	1	1
-----	--	---	---

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

2.4	Тема 2.10. Ленинградская школа. Образование Разряда (сектора) театра в Российском институте истории искусств. Методологическая работа А.А. Гвоздева «Итоги и задачи научной истории театра» (1924). Утверждение независимости театрального искусства. Определение специфических способов изучения театра. Изучение работ М. Германа и др. европейских исследований театра. Особенности методологии Гвоздева, основанные на теории и практике русской режиссуры. Концепция историографии театра. Понятие театральной системы. Работа А. Гвоздева «О смене театральных систем» (1926). Иерархия сценического пространства, актёрского метода и драматургии в логике театральной системы. Понимание «народного» театра как художественной модели. Проблема специфической периодизации истории театра, в отличие от истории литературы и истории общества. Историко-театральная концепция В.Н. Всеволодского-Гернгросса. Системные исследования истории европейского театра, русского и советского театра А.А. Гвоздева, А.И. Пиотровского, С.С. Мокульского. «Вспомогательные» методы изучения театра, принятые ленинградской школой. Лабораторные исследования Н.П. Извекова. Диалог Ленинградской школы с современной режиссурой. Совершенствование способов анализа спектакля. Разгром Ленинградской школы (1930-31 гг.). Судьба наследия школы. Тема 2.11. Марксистская критика. Принципы «позитивной» эстетики. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.М. Горький, А.В. Луначарский о задачах искусства и художественной критики. Ленин о партийности и народности искусства. Концепция истории театра в статьях А.В. Луначарского. Большевики о футуризме. Утверждение традиции Малого театра. Место бытовой и псевдо-романтической драматургии в марксистской программе театрального строительства. Репертуарные рекомендации театрам. Концепция мелодрамы. Лозунг «Назад к Островскому!». Мотивы сотрудничества большевистской партии с «левыми» и «правыми» театрами. Луначарский о Мейерхольде, МХАТе, Малом и Камерном театрах. Диспут «Пути современного театра» (1925). Переориентация на театры реалистического метода во второй половине 20-х годов. РАППовский период. «Великий перелом» в политике и идеологии. Социалистический реализм и критика 1930-х и начала 1950-х годов. Разгром литературно-художественных организаций (1932) и проблемы критики. Съезд советских писателей, доклад М. Горького, провозглашение метода социалистического реализма и новые задачи советской театральной критики. Доклад Луначарского «Социалистический реализм». Нормативная эстетика. Пересмотр оценки художественных систем. Социалистический реализм и метод МХАТа. Статьи М. Горького. Продолжение борьбы с формализмом. Мотивация закрытия театров и политических репрессий. Границы профессионализма критики. Статьи Г.Н. Бояджиева, Ю. Юзовского, С.Л. Цимбала. Развитие жанра актёрского портрета, проблемы жанра рецензии. Книга Б.В. Алперса «Актёрское искусство в России» (1945), новый методологический фундамент театральной историографии. Тема 2.12. Критика реалистической ориентации. Два поколения МХАТовской критики. Работы Л.Я. Гуревич, Н.Е. Эфроса, Ю.В. Соболева советского периода. Московская традиция устной критики, эссеизма, актёрского портрета. Полемика с Ленинградской школой, ЛЕФом; расхождения с марксистской критикой. Проблема полемичности и объективности критики. Творчество П.А. Маркова. Сравнительная методология. Теоретические и методологические статьи. «Новейшие театральные течения (1898 – 1923)» (1924). Сопоставление театральных систем. Выработка единого подхода к изучению различных театральных систем. Единство законов исследования и рецензирования. Взгляд на «левый» театр с позиций реализма. Жанры статей: исследования, обзоры, рецензии, портреты. Литературные приёмы критики. Тема 2.13. Синтез школ в театральной мысли второй половины 1950—70-х годов. Театральная печать в послевоенное время. Официальные стандарты «идейности, партийности, народности». Политическая «оттепель». «Прогрессивная» («левая») критика. Критики - «шестидесятники». Система ценностей и принципы анализа спектакля в статьях В.С. Саппака, К.Л. Рудницкого, М.И. Туровской, Соловьевой, Н.А. Крымовой, В.В. Шитовой, В.А. Сахновского-Панкеева, Н.А. Рабинянц и др. Новые проблемы методологии критики. Литературная форма театральных публикаций 60-70-х гг. Взаимовлияние идей театральной практики и критики. Журнал «Театр». Переосмысление истории театра, русских режиссерских традиций. Состояние ленинградского театроведения. Источниковедение и история театра. С.С. Данилов, Е.Л. Финкельштейн, Д.И. Золотницкий, Ю.А. Головашенко, И.И. Шнейдерман, Л.И. Гительман. Серии «Советский театр. Документы и материалы»;	1	1
-----	--	---	---

	«Теория и практика русской советской режиссуры». Развитие теории драмы и театра в работах П.П. Громова «Ансамбль и стиль спектакля», С.В. Владимирова «Действие в драме», Е.С. Калмановского «Книга о театральном актере» и др. Воспитание театральных критиков в ГИТИСе и в ЛГИТМиКе. Секция критики ВТО, обсуждения театров, фестивалей, спектаклей, устная критика. Развитие направления «Социология и театр». /Лек/		
2.5	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	1	54

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

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

Вопросы к зачету:

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

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века / Б.Н. Асеев. — М.: Искусство, 1977. — 576 с.
2. Данилов, С.С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века / С.С. Данилов — Л.— М.: Искусство, 1957. — 350 с.
3. Данилов, С.С. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века / С.С. Данилов, М.Г. Португалова. — Л.: Искусство, 1974. — 384 с.
4. Искусство режиссуры за рубежом / Л.И. Гительман, В.И. Максимов. — СПб: СПбГАТИ, 2015. — 318 с.
5. История зарубежного театра / Л.И. Гительман. — СПб: Искусство, 2005 — 375 с.
6. История русского драматического театра: В 7 т. / Е.Г. Холодов — М.: Искусство, 1977–1987. Т. 1–7.
7. Хрестоматия по истории зарубежного театра: Учебное пособие / под ред. Л.И. Гительмана. — СПб: СПГАТИ, 2007. — 640 с.
8. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков. / сост. Владимиров Н. Б., Кулиш А. П. - СПб.: СПбГАТИ, 2005. - 597 с.

Дополнительная литература:

1. Алперс, Б.В. Театр Мочалова и Щепкина. — М., 1979. Раздел «Искусство актера и пути его изучения». — С. 7–54.
2. Альтшуллер, А.Я. Театроведение и герменевтика. Некоторые вопросы методологии // Вопросы театроведения. — СПб, 1991. — С. 6–17.
3. Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира / А.А. Аникст. — М.: Дрофа, 2006. — 288 с.
4. Барбой, Ю.М. К теории театра: Учебное пособие / Ю.М. Барбой. — СПб: СПГАТИ, 2008. — 240 с.
5. Бачелис, Т. И. Шекспир и Крэг / Т.И. Бачелис. — М.: Наука, 1983. — 351 с.
6. Веселовский, Ал-р Н. Избранное: Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. — М.: РОССПЭН, 2006. — 608 с.
7. Владимиров, С.В. Об исторических предпосылках возникновения режиссуры // У истоков режиссуры. — Л., 1976. — С. 13–61.
8. Гвоздев, А.А. Итоги и задачи научной истории театра // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 81–121.
9. Гвоздев, А.А. О смене театральных систем // О театре. — Л., 1926. — С. 7–36.
10. Жирмунский, В.М. Задачи поэтики // Задачи и методы изучения искусств. — Пг., 1924. — С. 123–167.
11. Жирмунский, В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии. — Пг., 1923. — С. 5–23.
12. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков— М.: Искусство, 1974–1977.
13. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
14. Наука о театре: Межвузовский сборник трудов преподавателей и аспирантов / А.З. Юфит — Л.: ЛГИТМИК, 1975. — 534 с.
15. Реконструкция старинного спектакля / А.В. Бартошевич, А.Г. Образцова, Е. Хайченко. — М.: ГИТИС, 1986. — 322 с.
16. Спектакль как предмет научного изучения / А.А. Чепуров. — СПб: ЛГИТМИК, 1993. — 56 с.
17. Титова, Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм / Г.В. Титова. — СПб: СПГАТИ, 1995. — 256 с.

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Современные перформативные практики

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

диск, Барбой Юрий Михайлович

, Ст.преп. Чепурова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

Современные перформативные практики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок. Часть	Б1.В
1	Философия искусства и современные эстетические концепции
2	История театральной мысли
3	Актуальные проблемы современной драматургии и театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика - преддипломная
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Семинар по анализу театральных программ

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.

Знает:
- достижения в области актерского искусства прошлого и современности
- специфику и логикокомпозиционную структуру письменного научного текста;
Владеет:
- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Зарождение и оформление паратеатральных форм культуры.		
1.1	Тема 1.1. Понятие паратеатральной форма культуры. Трактовки, значения, альтернативная терминология. Тема 1.2. Место паратеатральных форм в российской культуре. Тема 1.3. Истоки зарождения паратеатральных форм, взаимоотношения с искусством театра. Тема 1.4. Манифесты и авангардные формы искусства. /Лек/	1	5
1.2	Тема 1.5. Рождение хэппенинга. Тема 1.6. Флюксус-манифест. /Пр/	1	4
1.3	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. /Ср/	1	60
	Раздел 2. Раздел 2. Паратеатральные формы искусства в контексте западно-европейской театральной теории.		
2.1	Тема 2.1. Понятие современности, концепции, возникновение искусства перформанса. Тема 2.2. Перформанс. Панорама развития перформативного искусства Тема 2.3. Перформанс и спектакль Тема 2.4. Понятие сайт-специфического перформанса. /Лек/	1	3
2.2	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. /Ср/	1	60
2.3	Тема 2.5. Цифровой театр Тема 2.6. Роль пространства и времени в перформансе. Тема 2.7. Социальный театр. Адаптационные паратеатральные формы. Тема 2.8. Постдраматический театр. Теория Ханса-Тиса Лемана. /Пр/	1	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

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

5.2. Темы письменных работ

Вопросы к контрольной работе.

Дайте определение:

1. Перформанс
2. Хэппенинг
3. Флюксус-метод
4. Паратеатральная форма культуры
5. Цифровой театр
6. Постдраматический театр
7. Социальный театр
8. Сайт-специфик

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр/Ханс-Тис Леман; пер. с нем. Н. Исаевой. — М.: Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. — 312 с.
2. Хайдеггер, М. Время картины мира //В кн.: Время и бытие. — М.: Республика, 1993. — 447 с.

Дополнительная литература:

1. Голдберг, Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. — М.: Ad Marginem Press, 2014. — 320 с.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Современный социальный театр

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Доцент Сизова Мария Ивановна

Рабочая программа дисциплины

Современный социальный театр

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Философия искусства и современные эстетические концепции
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Семинар по анализу театральных программ
3	Производственная практика - преддипломная
4	Актуальные проблемы современного искусства
5	Научно-исследовательская работа

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг(разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами(разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.
ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.

ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Формирование понятия социальный театр		
1.1	Тема 1.1. Исполнитель, зритель и соучастник в системе социального искусства. Постановка проблемы. /Лек/	1	1
1.2	Тема 1.2. Исторический контекст социально ориентированных практик театра в Европе. Психодрама Якоба Морено. Социальные хореографические практики Рудольфа фон Лабана. /Лек/	1	1
1.3	Тема 1.3. Истоки социального театра в России. Искусство советского Авангарда. Театр РСФСР1, театра РСФСР2. Опыт Николая Евреинова. /Лек/	1	1
1.4	Тема 1.3. Истоки социального театра в России. Искусство советского Авангарда. Театр РСФСР1, театра РСФСР2. Опыт Николая Евреинова. /Пр/	1	1
1.5	Тема 1.4. Учебная и пьеса Б. Брехта политический театр Э. Пискатора. Документальный театр в России. «Театр.doc». /Лек/	1	1
1.6	Тема 1.5. Театр угнетенных. Аугусто Боаль. Аргентинские опыты работы со зрителем в театре «Арена». Форум театр. Театр угнетенных. Theatre for Social Change. /Лек/	1	1
1.7	Тема 1.5. Театр угнетенных. Аугусто Боаль. Аргентинские опыты работы со зрителем в театре «Арена». Форум театр. Театр угнетенных. Theatre for Social Change. /Пр/	1	1
1.8	Тема 1.6. Театр в пенитенциарных учреждениях. Якоб Морено, Алекс Дауэр. Западная модель. Отечественная модель участия и соучастия. /Лек/	1	1
1.9	Тема 1.6. Театр в пенитенциарных учреждениях. Якоб Морено, Алекс Дауэр. Западная модель. Отечественная модель участия и соучастия. /Пр/	1	1
1.10	Тема 1.7. Class Act: теория и практика метода в России и Великобритании. Applied drama или applied theatre Опыт создания театра для трудных подростков в Шотландии. Николай МакКартни. Проект «Театр в классе» Вадима Леванова, Марии Крупник, Вячеслава Дурненкова. /Лек/	1	2
1.11	Тема 1.7. Class Act: теория и практика метода в России и Великобритании. Applied drama или applied theatre Опыт создания театра для трудных подростков в Шотландии. Николай МакКартни. Проект «Театр в классе» Вадима Леванова, Марии Крупник, Вячеслава Дурненкова. /Пр/	1	1
1.12	Тема 1.8. Социальная скульптура, социальный перформанс. Разновидности социальной скульптуры в исторической парадигме. Социальный перформанс как часть эскапистской практики ухода, сознательного аутсайдерства и пародии, как единственной возможности заново очертить и осмыслить границы своего тела, вернуть индивидуальность. Статья «Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства» К. Чухров как манифест «молодых рассерженных». /Пр/	1	1
1.13	Тема 1.9. Комьюнити театр и popular theatre. Типология /Пр/	1	1
1.14	Тема 1.10. Инклюзивный театр. Проект «Квартира. Разговоры». Applied drama или applied theatre на материале «Фабрики историй» /Пр/	1	2
1.15	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	1	120

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Социальный театр: направления, классификация.
2. Место зрителя и исполнителя в системе партисипаторного искусства. Статья «Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства» К. Чухров как манифест «молодых рассерженных».
3. Психодрама Якоба Морено.
4. Социальные хореографические практики Рудольфа фон Лабана.
5. Практика работы Алекса Дауэра в пенитенциарных учреждениях
6. Основные направления инклюзивного театра в России.
7. Учебная пьеса Б. Брехта и политический театр Э. Пискатора.
8. Документальный театр. «Театр.doc».
9. Основные этапы становления теории «Театра угнетенных» Аугусто Боалья.
10. Class Act: теория и практика метода в России.
11. Class Act: теория и практика метода в Великобритании.
12. Социальная скульптура как опыт со-участия.
13. Типология комьюнити театр и popular theatre.
14. Театр социальных изменений Пауло Фрейре.

5.2. Темы письменных работ

1. Исполнитель, зритель и соучастник в системе социального искусства.
2. Исторический контекст социально ориентированных практик театра в Европе.
3. Истоки социального театра в России.
4. Учебная пьеса Б. Брехта и политический театр Э. Пискатора.
5. Театр угнетенных.
6. Театр в пенитенциарных учреждениях.
7. Class Act: теория и практика метода в России и Великобритании.
8. Социальная скульптура, социальный перформанс.
9. Комьюнити театр и popular theatre. Типология
10. Инклюзивный театр. Проект «Квартира. Разговоры». Applied drama или applied theatre на материале «Фабрики историй»

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Агамбен Дж. Грядущее сообщество // Художественный журнал. — № 12. Агамбен Дж. Искусство, без-деятельность, политика // Социологическое обозрение. — 2007, том 6. — № 1. — С. 41–46.
2. Адорно Теодор В. Эстетическая теория: Пер. с нем = Ästhetische Theorie / Пер. с нем.. — М.: Республика, 2001.
3. Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания / Пер. с англ. А. Кралечкина. М.: Ad Marginem Press, 2018. — 248с.
4. Батлер Дж. От пародии к политике // Введение в гендерные исследования. Часть вторая. Хрестоматия/Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. — С. 164–173.
5. Батлер Д. Союз тел и Политика Улицы. Лекция состоялась в Венеции, 7 сентября 2011 г. [Электронный ресурс] // URL: <http://s357a.blogspot.de/2011/12/blog-post.html>
6. Беньямин В. Автор как производитель / Пер. с нем. Б. Скуратова, И. Чубарова // Логос. Философско-литературный журнал. 2010. №4. — С. 122–142.
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под. ред. Ю. А. Здороваго — М.: Медиум, 1996. — 240 с.
8. Беньямин В. Теория искусства ранних романтиков и Гёте / Перевод и послесловие Сигурдур Инголфссона, при участии О. В. Никифорова // Логос. — 1993. — № 4. — С. 151–175.
9. Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства. М.: V-A-C press, 2018 - 528 с.
10. Боренко Н., Мухина А., Здесь будет город-театр. Лаборатория театра горожан в Казани // Электронный ресурс // URL: <https://www.colta.ru/articles/theatre/24589-teatr-gorozhan-kuratory-intervyu..>
11. Болотян И. «Новая драма»: социокультурный аспект // Современная драматургия. — 2010. — №1. — С. 207–221.
12. Брендан Т. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005 Издательство: М.: Слово. — 256 с.
13. Бурдьё П. Практический смысл. — СПб.: Алетейя, М.: «Институт экспериментальной социологии», 2001 г. — 562 с.
14. Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция / Пер. с англ. А. Шестакова. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2016. — 216 с.
15. Венедиктова Л. Эмансипированный зритель: хореограф Лариса Венедиктова о движении non-dance // Электронный ресурс Теории и практики // URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/8101-venediktova-non-dance>.
16. Гордиенко Е., Спиваковская Е. Стеснительный, наблюдательный, молчаливый эмпат // журнал ТЕАТР №24-25//2016 г. URL: <http://oteatre.info/stesnitelnyj-nablyudatelnyj-molchalivyy-empat>.
17. Дебор Г. Общество спектакля / пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. — М.: Логос, 1999. — 224 с.
18. Деррида Ж. Подпись – событие – контекст // Дискурс. 1996. No1. — С. 39–55.
19. Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Олейникова. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2019 — 808 с.
20. Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. СПб.: Издательство СПбГАТИ, 2010. — 158 с.
21. Евреинов Н. Н. Об устройстве «Спектаклей для себя» (Проповедь

индивидуального театра). Демон театральности. М.; СПб.: Летний сад, 2002.

22. Евреинов Н. Н. Театр и эшафот. К вопросу о происхождении театра как публичного института. // Мнемозина: Документы и факты из истории русского театра XX века; ред. — сост. В. В. Иванов. М.: ГИТИС, 1996. — С. 14–44.

23. Евреинов Н. Н. Театротерапия // Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах. М., 2005. — С. 260

24. Золотухин В. Евреинов, Смышляев, Пиотровский: социальный театр после революции / Валерий Золотухин // Театр. — М.: СТД РФ, 2016, № 24/25 (Июль). — С. 8–159. Ильдатова А. Учебные пьесы Брехта: метод Штайнвега // журнал ТЕАТР №24-25//2016 год URL: <http://oteatre.info/uchebnye-pesy-brehta-metod-shtajnvaga>.

Дополнительная литература:

1. Ковальская Е. Особый театр//Электронный ресурс Такие дела//URL: <https://takiedela.ru/2015/10/teatr/>.

2. История советского театра. Очерки развития. Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма: 1917-1921 / под ред. В.Е. Рафаловича. Л., 1933, С. 280.

3. Корнеева А.Ю. Социальный театр как форма социокультурной адаптации незащищенных групп населения // Вестник гуманитарного образования, 2018, No 4 (12) URL: http://vestnik43.ru/assets/mgr/docs/ВГО%202018/ВГО%204_2018/korneeva.pdf (дата обращения: август 2020)

4. Крупник М. Классная драма или о том, как британский проект Class Act живет в России.//Электронный ресурс «Театральная педагогика»//URL: http://театральнаяпедагогика.рф/about_class_act (Дата обращения: ноябрь 2020).

5. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 384 с

6. Леманн Х-Т. Постдраматический театр / Ханс-Тис Леманн ; пер. с нем. Юлии Лидерман // Новое литературное обозрение. — 2011. — N 5. — С. 204–212.

7. Маманадзарбекова К. История факта// Электронный ресурс Журнал Театр №2, 2011 год// URL: <http://oteatre.info/istorija-fakta-istoki-i-vehi-dokumentalnogo-teatra/> (Дата обращения: ноябрь 2020)

8. Мандрик П. Борис Павлович в интервью «Приходите и решайте сами, искусство это или нет» //Электронный ресурс// URL: <https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/mag/20963975.html> (Дата обращения: август 2020)

9. Мухина А. (А)социальный театр и его имена// журнал ТЕАТР №24-25// 2016 г. URL: <http://oteatre.info/a-sotsialnyj-teatr-i-ego-imena/> (Дата обращения: август 2020)

10. Мухина А. (2021) Интервью на платформе - Zoom 09.02.202.

11. Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество / Пер. с франц. Ж.

Горбылевой и Е.Троицкого. — М.: Водолей, 2009. — 208 с

12. Никитина А. «Театр угнетенных» Аугусто Боалья // "Вести образования", 2018 // URL: <https://voga.zet.ru/articles/2018/2/27/blog/2165-teatr-ugnetennyh> (Дата обращения: сентябрь 2020)

13. Павлович Б. (2021) Интервью на платформе - Zoom 12.03.2021

14. Пархомовская Н.И. Алекс Дауэр: от театра до тюрьмы// Электронный ресурс журнал Театр №24-25, 2016 год//URL: <http://oteatre.info/aleks-dauer-ot-teatra-do-tyurmy/> (Дата обращения: ноябрь 2020)

15. Пархомовская Н. Аугусто Боаль и «Театр угнетенных»// журнал ТЕАТР №24-25, 2016 год// URL: <http://oteatre.info/augusto-boal-i-teatr-ugnetennyh/> (Дата обращения сентябрь 2020)

16. Пархомовская Н. Кай Лехикойнен Университет искусств, Финляндия// Искусство №3, 2020// Стр. 99

17. Попова Н.Т. Основные положения социокультурной реабилитации «Круга»// Электронный ресурс Региональная общественная организация социально- творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг»// URL: <https://krug.ngo/nauchnye-razrabotki/> (Дата обращения: август 2020).

18. Рансьер, Ж. Эстетическое бессознательное = L'inconscient esthetique / Пер. и сост. В. Лапицкого. — СПб.: Machina, 2004. — 128 с.

19. Рансьер Ж. Этический поворот в эстетике и политике. Жак Рансьер об эквивалентных моделях в актуальном искусстве и современной политике. [Электронный ресурс] // Критическая Масса. М., 2005. № 2. //

URL: <http://magazines.russ.ru/km/2005/2/ra8.html>

20. Рауниг Г. Искусство и революция. Художественный активизм в долгом двадцатом веке. — СПб.: Изд-во Европейского университета, 2011. — 268 с.

21. Розова И. Психодрама: театр не для зрителей//журнал ТЕАТР №24-25, 2016 год// URL: <http://oteatre.info/psihodrama-teatr-nedlya-zritelej/> (Дата обращения: август 2020)

22. Розова И. Якоб Морено. Трудно быть богом //журнал ТЕАТР №24-25// 2016 год URL: <http://oteatre.info/yakob-moreno-trudno-byt-bogom/> (Дата обращения: август 2020)

23. Розова И. Play it back!// Электронный ресурс Журнал Театр №29, 2017 год// URL: <http://oteatre.info/play-it-back/> (Дата обращения: декабрь 2020)

24. Ромек В. Психодрама. Что и как? //2008// Электронный портал Психологическая газета// URL: <https://psy.su/feed/2146/> (Дата обращения: август 2020)

25. Творческая лаборатория угол. (2020) «Театр горожан №2 «Опыт Дрездена»» [интервью]// YouTube. 4 июня//URL: https://www.youtube.com/watch?v=a3gQYqJ_Rg&t=5501s (дата обращения: февраль 2021)

26. Угаров М. Что такое verbatim.// Электронный ресурс OpenSpace.ru//URL: <http://os.colta.ru/theatre/events/details/33925?expand=yes#expand> (Дата обращения: ноябрь 2020)

27. Усачёв Ю.Ю., Бугаёв А.В. Специфика техники Рудольфа фон Лабана в системе современного танца // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2019. №1-2 (29-30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-tehniki-rudolfa-fon-labana-v-sisteme-sovremennogo-tantsa> (дата обращения: ноябрь 2020)

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

Студент, освоивший дисциплину «Социальный театр», должен понимать, как происходит на практике процесс интеграции социального театра в работу российских и зарубежных театров; владеть специальным терминологическим аппаратом исследователя (театрального эксперта), понимать, что такое социально-ангажированное искусство, коммьюнити арт, экспериментальные сообщества, партиципаторное, коллаборативное искусство и социальные практики, каковы пути практического воплощения подобных проектов, 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Проблемы пластического театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Проблемы пластического театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок. Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика - преддипломная
2	Современный пластический театр

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.
ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки
ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.

ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Разновидности пластического театра		
1.1	Тема 1.1. Введение. Глобализация и танцевальное искусство. Особенности восприятия танца как вида сценического искусства. Тема 1.2. Виды и направления пластического театра. Танцтеатр художника. Идеи В. Кандинского. Спектакли труппы С. Дягилева. Спектакли К. Карлсон, Ж. Наджа, М. Шемякина. /Лек/	1	4
1.2	Тема 1.3. Танцевальная опера. Спектакли П. Бауш, М. Морриса, С. Вальц. Тема 1.4. Физический театр. Спектакли М. Шуинар, Я. Фабра, А. Адашинского. /Пр/	1	4
1.3	Тема 1.5. Восточный танцтеатр. Особенности философии и выразительных средств. Японский театр Кабуки, танец бую. Тайваньский театр танца «Небесные врата». Тема 1.6. Восточный танец в западной культуре. Восточные балеты М. Бежара. Восток в спектаклях Ж. Наджа, С. Л. Шеркауи, А. Хана. /Лек/	1	2
1.4	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	1	120
	Раздел 2. Раздел 2. Театр танца в XX веке		
2.1	Тема 2.1. Возникновение танца модерн, его теоретики и практики. Американский модерн: А. Дункан, Р. Сен-Дени, М. Грэм. М. Каннингем и хореографы 2-й половины века. Тема 2.2. Немецкая школа танца модерн. Р. фон Лабан, К. Йосс, М. Вигман из экспрессионистский танец. Театр танца П. Бауш. /Лек/	1	2

2.2	Тема 2.3. Зарождение нового танца как сценического искусства в России 1910-20-х годов. Возрождение театра танца в конце XX века. Е.Панфилов, Т.Баганова, О.Пона, А.Пепеляев, А.Кукин и др.	1	4
	Тема 2.4. Искусство contemporary dance. Современные направления танцтеатра. Перформансы.		
	Тема 2.5. Ведущие европейские театры танца. NDT. А.-Т.Кеерсмакер. О.Наарин. Р.Малифант. /Пр/		

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1. Танец как вид сценического искусства. Американский модерн танец.
2. Направления пластического театра.
3. Особенности развития восточного танца в XXв.
4. Эстетика и открытия в современном танце.
5. Современные направления в мировом балетном театре.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ по выбору студентов соответствуют темам, изучаемой дисциплины.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Бейнс С. Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. – М.: АртГид, 2018.
2. Козонина А. Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. - М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
3. Луговая Е. К. Философия танца. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
4. Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. Учебное пособие. – М.: Лань, 2018.
5. Сарабьянов, Д. В. Стилль модерн. – М.: Искусство, 1989
6. Сидоров, А. А. Современный танец / А.А. Сидоров. — М.: Первина, 1922.
7. Сироткина, И. Е. Свободное движение и пластический танец в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.
8. Сироткина, И. Е. Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов о танце. – М.: Бослен, 2019.
9. Курюмова, Н. Современный танец в России: человек танцующий на грани // Петербургский театральный журнал. –2009. – №1. – С. 150-153
10. Курюмова, Н. Современный танец: модели телесности // Петербургский театральный журнал. – 2014. – №3. – С. 92–97.

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Проблемы театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

, Доцент Шепелева Арина Арина Александровна

Рабочая программа дисциплины

Проблемы театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок. Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Проблемы театральной практики
2	Семинар по анализу театральных программ
3	Семинар по истории театральной культуры
4	Современный кукольный театр

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.
ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки
ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.
ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.3	- различные виды научных работ;
3.1.4	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.5	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.2	Уметь:
3.2.1	- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
3.2.2	- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними;
3.2.3	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.4	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.5	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.3	Владеть:
3.3.1	- владеть инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.2	- владеть профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.3	- применения театрально-творческих методов исследования жизненной и эстетической реальности;
3.3.4	- использования методов критического анализа и синтеза научной информации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Театр кукол 20-х годов XX в.		
1.1	Тема 1.1. Театр кукол 20-х годов XX в. в России. Создание двух видов театра – агитационных и детских. Агитационные театры кукол и использование ими традиций петрушечной комедии. Наиболее известные агитационные театры начала гражданской войны и времен нэпа. Создание обобщенных масок – кулака, кооператора и др. «Красный Петрушка» - нежизнеспособность героя и начало уничтожения традиции. Детские театры 20-х годов. Петроградский театр марионеток под руководством Л.Я.Шапориной-Яковлевой. Московский театр кукол художников Н. и И. Ефимовых. Судьба сказки на сцене детского театра. Запрет на постановку. Распространение схематичных социологических пьес. Борьба с вульгарно-социологическим подходом к сказке. Возвращение сказки на сцену театров кукол в середине 30-х годов. Театр под руководством Евг. Деммени. Стилизованные подражания старинному французскому театру «Гиньоль» и русскому петрушечному театру. Создание современного репертуара. Спектакли для взрослых. Начало работы Образцова как актера, его выступления на эстраде с куклами. /Лек/	1	2
1.2	Тема 1.2. Театр кукол 20-х годов XX в. В Европе. Создание в конце 20-х годов Союза британских миниатюрных театров, переросшего в 30-е годы в Британский союз кукольных театров во главе с президентом Г.Крэггом. Мюнхенский «Театр папы Шмидта». Австрийский «Театр фигур» художника Тешнера. Первое применение в европейском театре тростевых кукол. /Пр/	1	2
1.3	Тема 1.2. Театр кукол 20-х годов XX в. В Европе. Создание в конце 20-х годов Союза британских миниатюрных театров, переросшего в 30-е годы в Британский союз кукольных театров во главе с президентом Г.Крэггом. Мюнхенский «Театр папы Шмидта». Австрийский «Театр фигур» художника Тешнера. Первое применение в европейском театре тростевых кукол. /Лек/	1	1
	Раздел 2. Раздел 2. Театр кукол 30-х годов XX в.		

2.1	Тема 2.1. Театр кукол 30-х годов XX в. в России. Объединение в 1930 г. театра Евг. Деммени с Первым Петроградским театром марионеток. Колхозно-совхозные театры под руководством Евг. Деммени. Деятельность С. Образцова в театре кукол. Создание ГЦТК, программа театра. Романтические спектакли для взрослых. Теоретические работы Образцова в конце 30-х годов. Большой театр кукол. Основание в 1931 году. Главный режиссер театра с 1932 г. С.Н. Шапиро. Репертуар агитационного, публицистического характера и поиски полноценных в литературном отношении произведений. Интерес театра к внешней, изобразительной стороне спектакля. /Лек/	1	2
2.2	Тема 2.2. Театр кукол 30-х годов XX в. в Европе. Английский театр «Куклы Хогарта». Первые телевизионные спектакли и их герои Ослик Маффин. /Пр/	1	2
	Раздел 3. Раздел 3. Театр кукол 40-50-х годов.		
3.1	Тема 3.1. Театр кукол 40-50-х годов в России. Репертуар в годы Великой Отечественной войны. Организации военно-театральных групп для обслуживания действующей армии. Сатирические миниатюры фронтовых групп театра. Послевоенный спектакль для взрослых - «Необыкновенный концерт». Конец 40-х начало 50-х годов - период натурализма в театрах страны. Стремление театра преодолеть натуралистические тенденции. «Божественная комедия» И. Штока. /Лек/	1	2
3.2	Тема 3.2. Театр кукол 40-50-х годов в Европе. Первое исполнение на сцене английского театра «Марионетки Ланчестера» последней пьесы Б. Шоу «Шекс против Шо» (1949г.), написанной для марионеток. Эстрадный актер английского театра кукол Джон Райт. Первый фестиваль кукольников в Бухаресте. /Пр/	1	2
	Раздел 4. Раздел 4. Театр кукол 60-70-х годов.		
4.1	Тема 4.1. Театр кукол 60-70-х годов в России. М.М. Королев - главный режиссер Ленинградского Большого театра кукол. Спектакли для взрослых: сатирические обзоры, инсценировки по романам Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», трагикомический памфлет К. Чапека «В золотом раю». Работа М. Королева с актерами. В.Б. Сударушкин. /Лек/	1	1
4.2	Тема 4.2. Театр кукол 60-70-х годов в Европе и Америке. Немецкий «Паганини марионеток» Альбрехт Розер. Французские кукольники Ф. Жантти, Ив Жоли. «Маллет-шоу» Джима Хенсона, театральная компания «Хлеб и кукла» Питера Шумана в Америке. /Пр/	1	2
4.3	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы и просмотр спектаклей. /Ср/	1	120

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Театр кукол 20-х годов.
2. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.
3. Фестиваль в Бухаресте (1958 г) и театр кукол 60-х г.
4. Феномен «Уральской зоны» в России.
5. Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов.
6. Проблемы современного театра кукол.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы для контрольных работ:

1. Куклы в системе культуры
2. Семантика театра кукол
3. Монографии об истории театра кукол. Истина и заблуждения
4. Истоки театра кукол и его основных жанров
5. Истоки театральной куклы
6. Жанр спектакля и технологическая система
7. Роль художника в современном театре кукол
8. Ритм в традиционном театре кукол
9. Актер и его функции в спектакле традиционного и современного театра кукол
10. Репертуар и его зависимость от технологической системы

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы / Б. Голдовский. — М.: Время, 2004. — 494 с.
 2. Деммени, Е. Призвание — кукольник / Е. Деммени. — Л.: Искусство, 1986. — 197 с.
 3. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика / Е. Калмановский. — Л.: Искусство, 1977. — 118 с.
 4. Образцов, С.В. Актер с куклой / С.В. Образцов. — М.—Л.: Искусство, 1938. — 170 с.
 5. Образцов, С.В. Моя профессия / С.В. Образцов. — М.: Искусство, 1981. — 464 с.
 6. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника / Н.Я. Симонович-Ефимова. — Л.: Искусство, 1980. — 271 с.
 7. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем / Н.И. Смирнова. — М.: Искусство, 1983. — 270 с.
- Дополнительная литература:
1. «Ревизор» в Театре имени Вс. Мейерхольда. Сборник статей. — СПб: РИИИ, 2002. — 151 с.
 2. Гвоздев, А. А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления / А.А. Гвоздев. — Л.: Искусство, 1987. — 280с.
 3. Громов, П. П. Написанное и ненаписанное / П.П. Громов. — М.: АРТ, 1994. — 351 с.
 4. Крымова, Н.А. Имена / Н.А. Крымова. — М.: Трилистник, 2008. — 514 с.
 5. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков— М.: Искусство, 1974–1977.
 6. Мейерхольд в русской театральной критике: В 2 ч. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. Т.1.; 2000. Т. 2.
 7. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
 8. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1906 – 1918. — М., 2007.
 9. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Ч.1. — М., 2009.
 10. Премьеры Товстоногова / сост. и подгот. текста Е.И. Горфункель. — М.: Артист.Режиссер. Театр, 1994. — 366 с.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Проблемы театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Современный пластический театр

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Магистерская кафедра театрального искусства
Учебный план	2025 Театрально-экспертная деятельность (зао) 52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Современный пластический театр

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.

Знает - историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров;

ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.

Умеет анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;

Владеет -опытом анализа театральных программ;

ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.

Знает:

- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров,

- стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;

Умеет вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства;

Имеет опыт выступления по вопросам развития театрального искусства

ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)

ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.

Знает специфику театрально-аналитической деятельности;

ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.

Владеет навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;

ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.

ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки

ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.

Знает:

- методологию научного творчества;

- достижения в области актерского искусства прошлого и современности

Владеет:

- профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;

ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.

Знает:

- способы решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, описанные в театроведческих исследованиях;

- общие алгоритмы решения исследовательских задач;

Умеет:

- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;

- выделять и формулировать проблемы на любом этапе исследования;

Владеет:

- инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;

ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.	
Знает: - основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства; Умеет: - вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта; Владеет: - различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных; - основными методами научного познания;	
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.	
Знать: - методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; Уметь: - осуществлять комплексное научное исследование; - анализировать по итогам отчетного периода научно-исследовательскую работу; Владеть: - научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики; - театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Современные направления в мировом балетном театре		
1.1	Тема 1. Эстетика и танцевальные системы. Открытия в области техники и движения. Новый французский танец. М.Марэн, А.Прельжокаж. /Пр/	2	3
1.2	Тема 2. Современный балет в Германии. Д.Ноймайер, У.Форсайт. /Пр/	2	3
1.3	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/	2	94
1.4	Тема 3. М.Эк, А.Экман и шведский балет. /Лек/	2	2
1.5	Тема 4. Современные российские хореографы. Театр балета Б.Эйфмана. Постановки А.Ратманского. /Лек/	2	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету 1.Танец как вид сценического искусства. Американский модерн танец. 2.Немецкий экспрессионистский танец и Театр Пины Бауш. 3.Развитие театра танца в России в XXв. 4.Направления пластического театра. 5.Особенности развития восточного танца в XXв. 6.Эстетика и открытия в современном танце. 7.Современные направления в мировом балетном театре.	
5.2. Темы письменных работ	
Темы контрольных работ по выбору студентов соответствуют темам, изучаемой дисциплины.	
5.3. Фонд оценочных средств	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Бейнс, С. Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн. – М.: АртГид, 2018.
2. Козонина А. Странные танцы. Теории и истории вокруг танцевального перформанса в России. - М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
3. Луговая Е. К. Философия танца. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
4. Никитин В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. Учебное пособие. – М.: Лань, 2018.
5. Сарабьянов, Д. В. Стилль модерн. – М.: Искусство, 1989
6. Сидоров, А. А. Современный танец / А.А. Сидоров. — М.: Первина, 1922.
7. Сироткина, И. Е. Свободное движение и пластический танец в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.
8. Сироткина, И. Е. Танец: опыт понимания. Эссе. Знаменитые хореографические постановки и перформансы. Антология текстов о танце. – М.: Бослен, 2019.
9. Курюмова, Н. Современный танец в России: человек танцующий на грани // Петербургский театральный журнал. – 2009. – №1. – С. 150-153
10. Курюмова, Н. Современный танец: модели телесности // Петербургский театральный журнал. – 2014. – №3. – С. 92–97.

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Современный кукольный театр

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

диск, Профессор Кулиш Анатолий Петрович

Рабочая программа дисциплины

Современный кукольный театр

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность (зао)

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

Блок. Часть

Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

1	Актуальные проблемы истории театра
2	Актуальные проблемы современной драматургии и театра
3	Проблемы театра кукол
4	Семинар по анализу театрального произведения
5	Семинар по истории театрального искусства

Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:

1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
---	--

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.****ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.****ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.**

ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг(разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.
ПКО-2: Способность к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами(разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки
ПКО-2.1: Самостоятельно планирует и проводит научные исследования в области театрального искусства.
ПКО-2.2: Формулирует и разрешает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирает необходимые методы исследования.
ПКО-2.3: Способен модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования.
ПКО-2.4: Способен осуществлять руководство отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.2	- различные виды научных работ;
3.1.3	- основные методы и направления творческо-исследовательской деятельности в области театрального искусства;
3.1.4	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.5	
3.2	Уметь:
3.2.1	- совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере;
3.2.2	- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта;
3.2.3	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.2.4	
3.3	Владеть:
3.3.1	- владеть инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
3.3.2	- владеть профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.3	- применения театрально-творческих методов исследования жизненной и эстетической реальности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Курс	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Феномен «Уральской зоны» в России.		
1.1	Тема 1.1. «Неукольная» драматургия. Предпосылки. Актер в пространстве спектакля. Диапазон сценических решений. Режиссура и проза. /Пр/	2	2
1.2	Тема 1.2. Театры, режиссеры, спектакли. «Белый пароход» В. Штейна в Уфе. Спектакли В. Шраймана в Магнитогорске. Спектакли В. Вольховского в Челябинске и др. /Лек/	2	2
	Раздел 2. Раздел 2. Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов.		

2.1	Тема 2.1. Социально-экономическая «перестройка» в России и театр кукол. Новые тенденции в организационной, экономической и репертуарной деятельности театров - уход в «малые формы». Регулярные фестивали театра кукол. /Лек/	2	1
2.2	Тема 2.2. Театр Резо Габриадзе. /Пр/	2	2
2.3	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы и просмотр спектаклей. /Ср/	2	94
	Раздел 3. Раздел 3. Современный театр кукол.		
3.1	Тема 3.1. Виды и формы кукольных представлений. Драматургия для театра кукол. Современные режиссеры и сценографы театра кукол. Осмысление и возрождение старинных традиций. /Лек/	2	1
3.2	Тема 3.2. Актуальные проблемы современного театра кукол. /Пр/	2	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Феномен «Уральской зоны» в России.
2. Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов.
3. Проблемы современного театра кукол.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы / Б. Голдовский. — М.: Время, 2004. — 494 с.
2. Деммени, Е. Призвание — кукольник / Е. Деммени. — Л.: Искусство, 1986. — 197 с.
3. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика / Е. Калмановский. — Л.: Искусство, 1977. — 118 с.
4. Образцов, С.В. Актер с куклой / С.В. Образцов. — М.—Л.: Искусство, 1938. — 170 с.
5. Образцов, С.В. Моя профессия / С.В. Образцов. — М.: Искусство, 1981. — 464 с.
6. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника / Н.Я. Симонович-Ефимова. — Л.: Искусство, 1980. — 271 с.
7. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем / Н.И. Смирнова. — М.: Искусство, 1983. — 270 с.

Дополнительная литература:

1. «Ревизор» в Театре имени Вс. Мейерхольда. Сборник статей. — СПб: РИИИ, 2002. — 151 с.
2. Гвоздев, А. А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления / А.А. Гвоздев. — Л.: Искусство, 1987. — 280 с.
3. Громов, П. П. Написанное и ненаписанное / П.П. Громов. — М.: АРТ, 1994. — 351 с.
4. Крымова, Н.А. Имена / Н.А. Крымова. — М.: Трилистник, 2008. — 514 с.
5. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков — М.: Искусство, 1974–1977.
6. Мейерхольд в русской театральной критике: В 2 ч. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. Т.1.; 2000. Т. 2.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
8. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1906 – 1918. — М., 2007.
9. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Ч.1. — М., 2009.
10. Премьеры Товстоногова / сост. и подгот. текста Е.И. Горфункель. — М.: Артист.Режиссер. Театр, 1994. — 366 с.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Современный театр кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

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

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Театрально-экспертная деятельность»

Авторы-составители:

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

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

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

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

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

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

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

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

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

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

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

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

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

Очная	1 семестр, 6 недель 2 семестр, 2 недели	206	6 / 216	Зачет с оценкой
--------------	--	-----	---------	--------------------

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью учебной практики является знакомство студентов с процессом постановки пьесы в театре, с особенностями репетиционного процесса, с выполнением практических заданий, помогающих в профессиональной ориентации. В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По результатам учебной практики представляется следующая документация:

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

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

1. Зачет по практике

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

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

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Театрально-экспертная деятельность»

Автор-составитель:

Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Театрально-экспертная деятельность
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	педагогическая практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	2 семестр, 8 недель	106	6/ 216	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

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

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

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

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

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

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

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

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

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

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

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория для проведения установочных занятий и лекций, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

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

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Театрально-экспертная деятельность»

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

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	5
4. Государственная экзаменационная комиссия	6
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	7
1. Требования к выпускным квалификационным работам	7
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	7
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	7
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	8
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	8
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	9
2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы	9
3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы	9
4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	9
5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации	9

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Магистерские программы	«Театрально-экспертная деятельность»
Год приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация Базовая часть
Наименование дисциплины	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

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

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

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

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

4. Государственная экзаменационная комиссия

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

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

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

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

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

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

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

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

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

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

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

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

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

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

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

Ход заседания протоколируется.

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

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

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

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

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

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

Основная литература:

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2008. – 460 с.
2. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: [практ. пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 347 с.

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).

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

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

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

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

Работа над выпускной квалификационной работой ведется по следующей схеме.

1. Заявка на тему диссертационного исследования

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

1.2. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы.

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

2. Отбор источников и литературы по теме диссертационного исследования

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

2.2. Просмотр и анализ театральных постановок.

2.3. Работа с научной и справочной литературой.

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

3. Определение методологического подхода и искусствоведческой позиции автора

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

3.2. Использование смежных с театроведением методологических подходов.

4. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования

4.1. Анализ литературы по теме диссертации.

4.2. Теоретическая база исследований.

4.3. Формулирование научной новизны и практической значимости работы.

4.4. Научные результаты, выносимые на защиту.

5. Апробация и реализация результатов исследования

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

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

5.3. Написание аннотации.

5.4. Процедура предзащиты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Актуальные проблемы современного искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Магистерская кафедра театрального искусства

2025 Театрально-экспертная деятельность

52.04.03 Театральное искусство

Программу составил(и):

киск, Доцент Джурова Татьяна Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы современного искусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Театрально-экспертная деятельность

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5.1: Способен работать консультантом постановочных групп в соответствии с профилем подготовки.
ПК-5.2: Составляет и анализирует экспертное заключение о различных театральных проектах и программах.
ПК-5.3: Способен вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства.
ПК-6: Способность к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-6.1: Способен вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах.
ПК-6.2: Обладает навыками редакторской работы в области печатных изданий и мультимедиа ресурсов.
ПК-6.3: Способен к разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров, систему международных театральных связей, фестивалей, основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом;
3.1.2	- задачи, цели и формы художественной критики;
3.1.3	- специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности, основы редакционного дела;
3.1.4	- специфику редактирования театральных материалов;
3.1.5	- принципы формирования театральных программ и проектов различного уровня и направленности;
3.1.6	
3.1.7	
3.2	Уметь:
3.2.1	- вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах;
3.2.2	- вести разработку различного рода театральных программ и проектов;
3.2.3	- анализировать и составлять экспертное заключение о различных театральных проектах и программах;
3.2.4	- составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрально-культурного процесса различных уровней;
3.2.5	- вести публичную дискуссию по различным вопросам развития театрального искусства
3.3	Владеть:
3.3.1	- Владеть навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре;
3.3.2	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел I. Неоавангард 1950 – 1970-х годов.		
1.1	Тема 1. Институционализация модернистского искусства. Послевоенный абстракционизм. «Нью-йоркская школа». Происхождение и развитие. Аршил Горки. Клиффорд Стил. Роберт Мазеруэлл. Язык абстрактного экспрессионизма. Виллем Де Кунинг. Джексон Поллок и его action painting. Значение живописи Поллока для следующего поколения американских художников. Живопись «цветового поля»: Марк Ротко, Барнетт Ньюман, Эд Рейнхардт. Идеологи и критики абстракционизма: Гарольд Розенберг, Клемент Гринберг. Концепция «авангарда и кича»: кич предлагает готовый к употреблению продукт, авангард – инициирует процесс рефлексии. Критическая функция авангардного искусства. Эстетика Франкфуртской школы (Адорно). Абстракционизм в Европе. Франция. Жан Фотрийе. Поэтика «бесформенного». «Постсюрреализм». Жан Дебюффе и «ар брют»: апелляция к «первичной», внеконвенциональной креативности. «Кобра». Авангард и контркультура. Ситуационистский Интернационал. Фрэнсис Бэкон. Поэтика «жестокости». Жиль Делез о живописи Бэкона. «Постживописная абстракция» в США. Картина как объект, а не как «окно». Элсворт Келли, Кеннет Ноланд, Фрэнк Стелла. Связь «постживописной абстракции» и поп-арта. Поздние работы Стеллы: необарочная тенденция. «Оп-арт» – искусство оптических эффектов (Вазарели и др.). /Лек/	3	1
1.2	Тема 2. Поп-арт и новая фигуративность. Феномен массовой культуры и высокое искусство. Рефлексия относительно поп-искусства в раннем модернизме: Жорж Сера, дадаизм. «Независимая группа» (Ричард Гамильтон, Питер Блейк, Эдуардо Паолоцци). Новое открытие дадаизма (Мазеруэлл). «Нео-дада» в американском неоавангарде 50-х годов. Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс. Джон Кейдж. «Эстетика соучастия» (Алан Кэпроу). Поп-арт 60-х годов. Контекстуализация знаков массовой культуры в высоком искусстве. Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Джеймс Розенквист, Пол Вессельман. «Капиталистический реализм»: Зигмар Польке, Герхард Рихтер. Апроприация практики любительской фотографии. Фотография и живопись: история взаимодействия. Гиперреализм. Ричард Эстес. Постфигуративное искусство – искусство о медиа. Аналогии с идеями Маршалла Маклюэна. Английская живопись 1940 – 60-х годов. Люсьен Фрейд. Дэвид Хокни. Реализм после поп-арта. Параллели в «новом романе» (Роб-Грийе, Клод Симон, Мишель Бютор). Ассамбляж и инвайронмент. США: Джордж Сегал, Дьюэн Хэнсон, Эд Кингхольц. Зритель внутри произведения. Франция: «Новый реализм» (Арман, Сезар, Христо, Тэнгли). /Лек/	3	1
1.3	Тема 3. Послевоенная абстракция в Советском Союзе. Продолжение развития абстрактного метода в творчестве московских и ленинградских художников. Ю. Злотников, Е. Михнов-Войтенко, М. Шварцман в 1950-1979-е годы: соотношение идей и концепций русского авангарда и современной американской и французской живописи абстрактного экспрессионизма. Творчество Михнова-Войтенко как оригинальный вариант живописи ташизма и абстрактного экспрессионизма. Понимание творческого акта в восточном, буддийском мистическом ключе. «Творчество – это своего рода религиозная игра, тайна особой благодати. Художника, который посвящает себя этой игре, охватывает внезапное осознание безграничной автономии, и он пишет так, как поет птица, как веет ветер, как бьет ключом живая вода». Особенности духовного становления отечественных художников-абстракционистов, понимание природы абстракции, беспредметности. Философские и религиозные подоплеку их творчества (от дзен-буддизма, православия и теософии к экзистенциализму и феноменологии). Влияние школ русского авангарда на развитие абстрактной живописи («Домашняя академия» В. Стерлигова). «Иературы Шварцмана: между иконой и абстракцией авангарда (связь с фионовской иконографией беспредметности). Продолжение традиций супрематизма Малевича в «христианской» интерпретации Э. Штейнберга. Кинетическая абстракция и первые опыты советского прикладного дизайна в свете использования чистых геометрических форм, светопроекции, приемов оп-арта. Деятельность группы «Движение» (Л. Нусберг, Ф. Инфантэ, Н. Горюнова) и продолжение традиций русского конструктивизма. Абстракция в советском монументальном искусстве: памятник «Разорванное кольцо» Симуна, декоративные мотивы в скульптуре, дизайне и др. /Лек/	3	1

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

2.3	Тема 3. Неоэкспрессионизм: триумфальное возвращение живописи на рубеже 70 – 80-х гг. Неоэкспрессионизм в Германии: Базелитц, Пенк, Кифер, Саломе и др. Возрождениеромантической мифологии, нарративность, эклектика, цитатность, герметизм. Неоэкспрессионизм в Италии: Энцо Кукки, Франческо Клементэ, Мимо Паладино. Концепция «трансавангарда» в текстах А. Бонито Олива. Неоэкспрессионизм в США: Джулиан Шнабель. Панк-движение и po-wave. Граффити и американская контркультура. Кейт Херинг, Жан-Мишель Баскья. Ревалоризация спонтанной креативности. /Лек/	3	1
2.4	Тема 4. Искусство конца 80 – 90-х гг.: от фотографии к видеоинсталляции. Фотография. Синди Шерман, Шерри Ливайн, Ричард Принс. Берид и Хилла Бехер и их школа: репрезентация повседневности. Нан Голдин. Эстетика апроприации. «Симулиционизм». Хаим Стейнбах, Джефф Кунс, Питер Хелли. «Нео-поп». «Новаябританская скульптура»: Тони Крэгг (утилизация мусора цивилизации). Вторая волналэнд-арта: экологическое искусство (Энди Голдсворти и др.). Медиа-арт. Технология видео в современном искусстве. Первые опытыконтекстуализации движущегося изображения в художественном контексте: Уорхол, Нам Джун Пайк. Новые технологии в искусстве последних десятилетий. Жанрвидеонсталляции: Брюс Науман, Билл Виола, Даг Эйтен. Видеоработы и инсталляции Фишли и Вайса: «Ход вещей» и др. «Медиаживопись»: Джефф Уолл, Андреас Гурски, Хироши Сугимото. Репрезентация тела и витальности в искусстве 1990-х годов. Новоебританское искусство: Дэймиен Хёрст. /Лек/	3	1
2.5	Тема 5. Искусство 1980-90-х.: от неофициального искусства к революции 1990-х. «Перестройка» и ситуация в искусстве конца 1980-х. Новые художественные группы: «Митьки» (Д. Шагин, В. Шинкарев, А. и О. Флоренские, В. Яшке, В. Голубев, А. Филиппов и др.) «Новые художники» (Т. Новиков, О. Котельников, С. Бугаев (Африка), В. Овчинников, Е. Козлов, И. Савченков, Г. Гурьянов, В. Цой и др.), «Мухоморы» (Н. Алексеев, С. Гундлах), «Медгерменевтика» (С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн) и др. Появление галерей и изданий, занимающихся современным искусством. Вхождение современного российского искусства в широкиймеждународный контекст. «Интерконтакты» молодых художников 1980-х. «Новыехудожники» и ленинградский рок. Совместные концерты и хэппенинги «Поп-механики», групп «Кино», «Аукцион», «Аквариум» и др. Связь деятельности изэстетики творчества «Новых» с творчеством М. Ларионова, В. Хлебникова, В. Маяковского. Неоэкспрессионистские традиции их творчества (живопись, графика, коллаж). Митек как персональный художник в ленинградском фольклоре. Традиции живописи арестанцев в творчестве митьков. Проза В. Шинкарева и созданиемитьковской «мифологии». «Митьки никого не хотят победить»: между «западниками» и «славянофилами». Квартирные галереи, сквоты, самиздат: от подполья к широкому признанию. «Пушкинская 10»: модель культурного сообщества конца 1980-х – начала 1990-х и околосовременная среда эпохи перестройки. Проекты О. и А. Флоренских 1990-х годов. «Русский дизайн», «Движение в сторону ИЕ», «Бестиарий», «Таксидермия». /Лек/	3	1
2.6	Тема 6. Новые технологии в искусстве 1990-х. Расцвет художественной фотографии в 1990-е гг. Основные объединения и тенденции. Московский Дом фотографии. Фотография и другие виды и жанры современного искусства: соотношение с кинематографом, телевидением, видео-артом и компьютерными технологиями. Традиции концептуальной фотографии в Москве. Роль фотоснимка в московских акциях группы «Коллективные действия», «Мухоморы», художников О. Кулика, А. Бренера и др. Использование акционистской фотографии как исходного материала для дальнейших манипуляций с исходным образом (постеры Кулика). Концептуализм представлено творчеством В. Купреянова, фотографа, мыслящего «серийно» и «проектно». В середине девяностых вместе с Дмитрием Александровичем Приговым он хоронил советскую эпоху в проекте «Исчезающие малые величины». Под микроскопом зритель мог разглядеть фотографии из советского анатомического атласа и строки из закорюччатых советских песен эпохи расцвета социализма, выведенные красным на белом листе. /Лек/	3	1

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

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

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

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