

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
«Методы работы режиссера с актером»

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

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

Рецензент:
Разумов Владимир Николаевич, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В профессиональном цикле подготовки «Философия искусства и современные эстетические концепции» является основополагающей дисциплиной, посвященной вопросам эволюции теоретических взглядов на искусство, формам художественного сознания и их 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.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа.	2	118	4 / 144	Экзамен
	Всего: 24 час.	2	118	4 / 144	
Заочная	1 семестр: 10 часов		62	2 / 72	Экзамен
	2 семестр: 6 часов	2	64	2 / 72	
	Всего: 16 часов	2	126	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Классическая философия искусства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Русская эстетика и философия искусства XX века.

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

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

Темы для докладов:

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

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

Вопросы к экзамену:

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

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

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

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

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

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Методы работы режиссера с актером»

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

Автор-составитель:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

ПРИНЯТА на заседании кафедры

17.03.2022, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

08.04.2022, протокол № 32

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Методы работы режиссера с актером
Год приема студентов	2022
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология научной работы
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Научное знание

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

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

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

Раздел 2. Искусствоведение как наука

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

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

Раздел 3. Сущность, состав и границы театроведения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проблемы театроведческой терминологии и научного аппарата.

Раздел 4. Проблемы методологии

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

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

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

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

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

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

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

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

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

3. Рабочее место преподавателя.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Методы работы режиссера с актером»

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

Авторы-составители:

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

Ковалева Евгения Дмитриевна, доцент

Рецензент:

Колосова Лариса Юрьевна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

14.02.2023, протокол № 17

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 12 нед. = 24 часа	2	46	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов	2	44	2 / 72	Экзамен

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Предлоги.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Синтаксис

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

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

Тема 2.3. Косвенная речь. Условные предложения.

Раздел 3. Профессиональные разговорные темы

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

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

Тема 3.3. Театральные специальности: продюсер.

Тема 3.4. Пьеса и спектакль: основы драматического анализа.

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

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

Тема 3.7. Лучшие театры мира и их устройство.

Тема 3.8. Театральные художники.

Тема 3.9. Основы сценографии.

Тема 3.10. Санкт-Петербургские театры сегодня.

Тема 3.11. Театры оперы и балета.

Тема 3.12. Оперетта и мюзикл.

Тема 3.13. Кукольный театр.

Тема 3.14. Цирк и ТЮЗ.

Тема 3.15. Мое самое сильное театральное впечатление.

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

Тема 3.17. Организация гастролей театра.

Тема 3.18. Речевой этикет.

Раздел 4. Чтение. Письмо. Аудирование

Тема 4.1. Аналитическое чтение, пересказ профессиональной научной литературы.

Тема 4.2. Чтение и пересказ газетных и журнальных статей.

Тема 4.3. Тесты.

Тема 4.4. Аудирование.

Тема 4.5. Просмотр видеоматериалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	6	-	20	-	-	-	-	-	4	-	30
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	1	-									
Тема 1.3.	-	1	-									
Тема 1.4.	-	1	-									
Тема 1.5.	-	1	-									
Тема 1.6.	-	1	-									
Раздел 2	-	6	-	14	-	-	-	-	-	2	-	25
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-									
Тема 2.3	-	2	-									
Раздел 3	-	22	-	30	-	-	-	-	-	5	-	35
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	2	-									
Тема 3.3	-	1	-									
Тема 3.4	-	2	-									
Тема 3.5	-	1	-									
Тема 3.6	-	1	-									
Тема 3.7	-	1	-									
Тема 3.8	-	1	-									
Тема 3.9	-	1	-									
Тема 3.10	-	1	-									
Тема 3.11	-	1	-									
Тема 3.12	-	2	-									
Тема 3.13	-	1	-									
Тема 3.14	-	1	-									
Тема 3.15	-	1	-									
Тема 3.16	-	1	-									
Тема 3.17	-	1	-									
Тема 3.18	-	1	-									
Раздел 4	-	16	-	26	-	-	-	-	-	5	-	34
Тема 4.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 4.2	-	4	-									
Тема 4.3	-	2	-									
Тема 4.4	-	4	-									
Тема 4.5	-	4	-									
Всего	-	50	-	90	-	-	-	-	-	-	-	124
<i>Консульт.</i>		4		-				-		4		-
ВСЕГО		144								144		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Зачет включает лексико-грамматический тест, опрос по пройденным разговорным темам, по специальным темам, перевод текстов, содержащих как изученные лексико-грамматические единицы, так и единицы, неизвестные студенту (во время работы допускается пользование словарем). На зачете магистрант должен по-английски пересказать газетную статью о современном театре, прокомментировать тему статьи; рассказать о любимом спектакле или работе художника над тем или иным спектаклем, делая акценты на профессиональную лексику.

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

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

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

Монологическое высказывание по теме дипломной работы.

Свободная беседа с экзаменатором. Ответы на вопросы.

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

Основная литература:

1. R. Merphy. English grammar in use. (Elementary) Cambridge university press. 2007.
2. R. Merphy English grammer in use. (Intermediate) Cambridge university press. 2007.
3. V. Swan, C. Walter. How English works. Oxford university press. 2007.
4. M. McCarthy, F. O'Dell English Vocabulary in Use (Elementary) Cambridge university press 2013
5. M. McCarthy , F. O'Dell Test Your English Vocabulary in Use (Elementary), 2013.
6. S.Redman English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and intermediate) Cambridge university press, 2013.
7. Дроздова, Т., Берестова, А., Маилова, В. English grammar. — СПб, 2000.
8. Дроздова, Т., Берестова, А., Дунаевская, Н. Everyday English. — СПб, 2000.
9. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. — М., 2005.
10. Браф, С. Английский за 30 дней. — М., 2006.
11. Бонди, Е.А. и др. Учебное пособие по английскому языку для студентов-искусствоведов. — М.: МГУ, 1980.
12. Драгункин, А.Н. Малый прыжок в английский за 115 минут: самоучитель. — СПб.—М.: 2004.
13. Деловой английский. English for Busness. Ч.1-2./Т.К.Алексеева и др. — М., 2000.

14. Деловой английский. English for Busness. Ч.3/ Л.Г.Памухина, А.Г.Глуховская, З.И.Сочилина. — М., 2000.
15. Полякова, Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером: учеб. пособие. Изд. 2-е, стереотип. — М., 2002.

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт британской широковещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 20.09.2016).
2. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 20.09.2016).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

История театральной мысли

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 2 зачет 2
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	71	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

*диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич
киск, Профессор Песочинский Николай Викторович*

Рецензент(ы):

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:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2022 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. 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. «Натьяшастра» Бхараты. Тема 1.2. «Художественная» театральная критика. Возникновение искусствоведения и художественной критики в XVIII веке. Место в них театрального искусства. Лафон де Сент-Йен, Ж.Б. Дюбо. Дени Дидро «Салоны» и «Парадокс об актере». Г. В. Ф. Гегель «Эстетика». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия». /Сем зан/	2	1
1.2	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. /Сем зан/	2	1
1.3	Тема 1.4. Позитивистская театральная критика. Принципы позитивистской критики во Введении к истории английской литературы Ипполитта Тэна (1828-1923). Эмиль Золя «Ипполит Тэн как художник» (1865), «Натурализм в театре». /Сем зан/	2	1
1.4	Тема 1.5. Объективная театральная критика. Фердинант Брюнетьер (1849-1906). «Закон театра» (1894) – теория драматического действия. «Вопросы критики» (1890) – принципы объективной критики. /Сем зан/	2	1
1.5	Тема 1.6. Символистская театральная критика. Статьи Камиля Моклера, Жюля Леметрав символистской периодике. Феликс Фенион и принципы лапидарной критики. /Сем зан/	2	1
1.6	Тема 1.7. Театральная концепция Ф. Ницше. Концепция театра в «Рождении трагедии из духа музыки» (1872). Ницше об искусстве актера в «Утренней заре». /Сем зан/	2	1
1.7	Тема 1.8. Оскар Уайльд – театральный критик. Эстетика Джона Рёскина (1819-1900). Работа О. Уайльда «Критик как художник» (1890). Принципы «художественной критики». /Сем зан/	2	1
1.8	Тема 1.9. Бернارد 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. /Сем зан/	2	1
1.9	Тема 1.11. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме». Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». /Сем зан/	2	1

1.10	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/	2	1
1.11	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). /Сем зан/	2	1
1.12	Тема 1.15. Ритуально-мифологическая школа. Мод Бодкин «Архетипические модели в поэзии» (1934). Нортроп Фрай «Анатомия критики» (1957), «Критическим путем» (1971). Фрай о Шекспире. /Сем зан/	2	1
1.13	Тема 1.16. Зарубежная театральная критика второй половины XX века. Мартин Эсслин «Театр абсурда» (1960). Кеннет Тайнен и английская театральная критика. Бернар Дор «Французская театральная критика». /Сем зан/	2	1
1.14	Тема 1.17. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). /Сем зан/	2	1
1.15	Тема 1.18. Постмодернистская теория театра. Жан Франсуа Лиотар (1924-1998) и концепция энергетического театра. /Сем зан/	2	1
1.16	Тема 1.19. Современная теория театра в Германии. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр» (1998). Эрика Фишер-Лихте «Эстетика Перформативности» (2004). /Сем зан/	2	1
1.17	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/	2	40
Раздел 2. 2. История русской театральной мысли.			
2.1	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). «Обискренности 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 2.1. 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. /Сем зан/	2	1
2.2	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 разбор» 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. /Сем зан/	2	1

2.3	<p>Тема 2.3. Идея русского национального театра в театральной критике и публицистике. Статьи А. С. Пушкина «Письмо к издателю “Московского вестника”» (1827). «Онародной 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. /Сем зан/</p>	2	1
2.4	<p>Тема 2.5. Охранительные и государственно-монархические идеи в театральной критике. Издания «торгового триумvirата» — 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 «Новоевремя» (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». /Сем зан/</p>	2	1
2.5	<p>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 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 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). /Сем зан/</p>	2	1

2.6	<p>Тема 2.7. Предпосылки и истоки научного театроведения в 1910-е годы. Кризис взаимоотношений 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 полемиках, 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.</p> <p>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 актёра и система Станиславского», «Театральные прелюдии», 1916; А.Я. Таирова «Прокламация художника», 1917.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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/</p>	2	1
2.7	<p>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).</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>Театральные рецензии формалистов: способы описания и анализа композиции спектакля. /Сем зан/</p>	2	1
2.8	<p>Тема 2.9. Критика «Левого фронта».</p> <p>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».</p> <p>Роль В.В. Маяковского, С.М. Третьяков в формировании театральной идеологии Левой критики. Сочетание политической и эстетической «левизны».</p> <p>Журналы «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «Рабочий и театр», «Вестник РАБИС», «Новый зритель» о театре.</p> <p>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.</p> <p>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 В. Мейерхольда, И. Терентьева, С. Эйзенштейна, В. Бебутова. Критика МХАТа, Малого театра, других театральных систем с позиций Левого фронта.</p> <p>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).</p> <p>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. /Сем зан/</p>	2	1

2.9	<p>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. Определения специфических способов изучения театра. Изучение работ М. Германа и др. европейских исследований театра. Особенности методологии Гвоздева, основанные на теории и практике русской режиссуры.</p> <p>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.</p> <p>«Вспомогательные» методы изучения театра, принятые ленинградской школой. Лабораторные исследования Н.П. Извекова.</p> <p>Диалог Ленинградской школы с современной режиссурой. Совершенствование способов анализа спектакля.</p> <p>Разгром Ленинградской школы (1930-31 гг.). Судьба наследия школы. /Сем зан/</p>	2	1
2.10	<p>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.</p> <p>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!».</p> <p>Мотивы сотрудничества большевистской партии с «левыми» и «правыми» театрами. Луначарский о Мейерхольде, МХАТе, Малом и Камерном театрах. Диспут «Путь современного театра» (1925). Переориентация на театры реалистического метода во второй половине 20-х годов.</p> <p>РАППовский период. «Великий перелом» в политике и идеологии.</p> <p>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».</p> <p>Нормативная эстетика. Пересмотр оценки художественных систем. Социалистический реализм и метод МХАТа. Статьи М. Горького. Продолжение борьбы с формализмом. Мотивация закрытия театров и политических репрессий.</p> <p>Границы профессионализма критики. Статьи Г.Н. Бояджиева, Ю. Юзовского, С.Л. Цимбала.</p> <p>Развитие жанра актёрского портрета, проблемы жанра рецензии.</p> <p>Книга Б.В. Алперса «Актёрское искусство в России» (1945), новый методологический фундамент театральной историографии. /Сем зан/</p>	2	1
2.11	<p>Тема 2.12. Критика реалистической ориентации. Два поколения МХАТовской критики. Работы Л.Я. Гуревич, Н.Е. Эфроса, Ю.В. Соболева советского периода.</p> <p>Московская традиция устной критики, эссеизма, актёрского портрета. Полемика с Ленинградской школой, ЛЕФом; расхождения с марксистской критикой.</p> <p>Проблема полемичности и объективности критики.</p> <p>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.</p> <p>Жанры статей: исследования, обзоры, рецензии, портреты. Литературные приёмы критики. /Сем зан/</p>	2	1

2.12	<p>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.</p> <p>Критики - «шестидесятники». Система ценностей и принципы анализа спектакля в статьях В.С. Сапка, 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.</p> <p>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.</p> <p>Воспитание театральных критиков в ГИТИСе и в ЛГИТМиКе.</p> <p>Секция критики ВТО, обсуждения театров, фестивалей, спектаклей, устная критика. Развитие направления «Социология и театр». /Сем зан/</p>	2	1
2.13	<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы.</p> <p>В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/</p>	2	31

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 – 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.

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-Гасет, Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гасет Избранные произведения / Х. Ортега-и-Гасет. —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. Эслин, М. Театр абсурда / М. Эслин, 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.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Проблемы театральной практики

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	35	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

киск, Доцент Клейман Юлия Анатольевна

диск, Зав. кафедрой, профессор Максимов Вадим Игоревич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Проблемы театральной практики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

3.3.5	- Владеть профессиональной лексикой и навыками сбора и систематизации научной информации;
3.3.6	- Владеть различными стратегиями научного поиска, навыками обобщения и обработки научных данных;
3.3.7	- Владеть основными методами научного познания;
3.3.8	- Владеть театрально-творческими методами исследования жизненной и эстетической реальности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские театральные концепции.		
1.1	<p>Тема 1.1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Театральная деятельность Отто Брами.</p> <p>Тема 1.2. Символизм в театре. Возникновение символизма во Франции. Театр д'Ар (1890-1892). Постановки пьес М.Метерлинка. Театр Поэта, театр Художника, театр Синтеза. Театр Эвр. Театральный символизм Г.Э. Крэга.</p> <p>Тема 1.3. Место модернизма в культуре XX века. Концепции культуры Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М.С. Кагана, Х. Оттеги-и-Гассета. Феномен модернизма в работе «Дегуманизация искусства» как антитеза массовой культуре.</p> <p>Тема 1.4. Театральная концепция модерна. Театр в театре. Орнаментальность. Стилизация. Художники-наби в Театре д'Ар. Лой Фуллер и Айседора Дункан. Театр дез Ар (1910-1913).</p> <p>Тема 1.5. Футуристическая театральная концепция. Театральные манифесты Ф.Т. Маринетти. Сценические опыты художников Д. Балла, Ф. Делперо, Э. Трапполини.</p> <p>Тема 1.6. Экспрессионистическая театральная концепция. Экспрессионистические тенденции в спектаклях Макса Рейнхардта. Общая характеристика драматургии (Вальтер Газенклевер, Георг Кайзер, Эрнст Толлер). Экспрессионизм в немецкой режиссуре (Густав Хартунг, Леопольд Йесснер, Рихард Вайхерт).</p> <p>Тема 1.7. Сюрреалистическая театральная концепция Дада и театр. Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Сюрреализм и А. Арто. Театр «Альфред Жарри» (1928-1930). Пьеса Арто «Кровавый фонтан». Театральные манифесты сюрреализма. /Лек/</p>	3	2
	Раздел 2. Раздел 2. Эпический театр.		
2.1	<p>Тема 2.1. Театральная теория Бертольта Брехта (1898-1956). Основные положения работ «Примечания к «Трехгрошовой опере» (1928), «Уличная сцена» (1940) и «Малый органон» для театра» (1949).</p> <p>Тема 2.2. Театральная деятельность Бертольта Брехта. Общая характеристика драматургии: «Трехгрошсовая опера» (1928), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Жизнь Галилея» (1939, 1945). Режиссерская деятельность. Театр «Берлинер ансамбль».</p> <p>Тема 2.3. Влияние теории эпического театра. Драматургия Швейцарии второй половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт). /Пр/</p>	3	4
	Раздел 3. Раздел 3. Французский интеллектуальный театр. Рождение пластического театра. Экзистенциализм и театр.		
3.1	<p>Тема 3.1. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо (1879-1949). Режиссерский метод Жака Копо и важнейшие постановки театра Вьё-Коломбье.</p> <p>Тема 3.2. Деятельность «картеля четырех». Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева.</p> <p>Тема 3.3. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено. Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг. Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено. Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.)</p> <p>Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра. Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime rig». Пластический театр: современные тенденции.</p> <p>Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра.</p> <p>Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия. Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироду и их премьерные постановки в контексте предвоенного и военного времени. /Лек/</p>	3	4

	Раздел 4. Раздел 4. Театр абсурда.		
4.1	<p>Тема 4.1. Возникновение феномена. Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина «Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысойпевицы» (1950) в парижском театре Ноктамбюль.</p> <p>Тема 4.2. Драматургия Сэмюэла Беккета. Драматургия Сэмюэла Беккета (1906 – 1986). Постановка Роже Блена пьесы «Вождии Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон.</p> <p>Тема 4.3. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля. Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии».</p> <p>Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии. Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда. /Пр/</p>	3	4
	Раздел 5. Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов.		
5.1	<p>Тема 5.1. Драматургия «молодых рассерженных». Драматургия и театральная эстетика «молодых рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт и др.).</p> <p>Тема 5.2. Деятельность Питера Брука. Режиссерский метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985г.) Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).</p> <p>Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского. Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и ее реализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц», «Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг.</p> <p>Тема 5.4. Антропологический театр. Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философско-мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральны исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева. /Лек/</p>	3	4
	Раздел 6. Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века.		
6.1	<p>Тема 6.1. Эдуардо де Филиппо и театр. Эдуардо де Филиппо (1904 – 1984) и его театральная деятельность. Драматургия: «Неаполь – город миллионеров» (1945), «Филумена Мартурано» (1946). Режиссерская и актерская программа «Скарлеттиана». Актерское и режиссерское творчество.</p> <p>Тема 6. 2. Театральная деятельность Джорджо Стрелера. Театральная деятельность Джорджо Стрелера (1921 – 1997). Постановки по пьесам К. Гольдони. «Арлекин – слуга двух хозяев» (первая редакция 1947). Постановки по пьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр для людей» (1974). /Лек/</p>	3	2
	Раздел 7. Раздел 7. Эксперименты с пространством в европейском театре XX века.		
7.1	<p>Тема 7.1. Эволюция театрального пространства. Обзор сценографических моделей от античности до середины XX века.</p> <p>Тема 7.2. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонский театральный фестиваль.</p> <p>Тема 7.3. Режиссерская деятельность Луки Ронкони. Творчество Луки Ронкони (р.1933). Спектакль «Неистовый Роланд».</p> <p>Тема 7.4. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин. Творчество Арианы Мнушкин (р.1939). Становление метода. Важнейшие спектакли театра Дю Солей: «1789», «1793», «Золотой век», «Атриды», «Последний караван-сарай».</p> <p>Тема 7.5. Современные тенденции. Выход за пределы традиционного сценического пространства как новый вид коммуникации со зрителем. /Пр/</p>	3	2
	Раздел 8. Раздел 8. Театр художника.		

8.1	<p>Тема 8.1. Театральная деятельность Тадеуша Кантора. Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом в театрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Крико-2 и реализация концепции Чистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умерший класс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990).</p> <p>Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона. Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановки Роберта Уилсона: «Черный всадник», «Сонеты Шекспира» и др.</p> <p>Тема 8.3. Театр и перформанс. Работа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности»</p> <p>Тема 8.4. Театр-цирк, театр кукол, театр видео инсталляций. Творчество Даниэле Финци-Паска, Йозефа Наджа, Филиппа Жанти, Ромео Кастелуччи, Хайнера Геббельса. /Лек/</p>	3	2
Раздел 9. Раздел 9. Постмодернизм в театре.			
9.1	<p>Тема 9.1. Философия постмодернизма. Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, У. Эко, Р. Барта.</p> <p>Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы («Гамлет-машина», «Квартет»). /Пр/</p>	3	2
Раздел 10. Раздел 10. Новейшие театральные течения.			
10.1	<p>Тема 10.1. Документальный театр. Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальной драмы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театре XX-н. XXI вв.</p> <p>Тема 10.2. Постдраматический театр. Работа Ханса-Гиса Леманна «Постдраматический театр». Переосмысление драматургической основы как базы для создания спектакля. Драматургия Марка Равенхилла. Драматургия Мариуса фон Майенбурга. Переосмысление взаимоотношений актера и роли. Спектакли Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др. /Пр/</p>	3	2
Раздел 11. Самостоятельная работа.			
11.1	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы и чтение обсуждаемых пьес. /Ср/	3	35

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

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

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Методы работы режиссера с актером»

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

Автор-составитель:
Сундстрем Лев Геннадьевич, канд. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ

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

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

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

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

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

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

Тема 3. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования

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

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

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

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

Тема 5. Порядок разработки основных образовательных программ

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

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	2	-	-	116	-	-	-	-	10	-	-	62
Тема 2	4	-	-		-	-	-					
Тема 3	6	-	-		-	-	-					
Тема 4	6	-	-		-	-	-		8			
Тема 5	8	-	-		-	-	-					
Всего	26	-	-	116	-	-	-	-				
Консульт.	2			-	-			-	2			124
ВСЕГО	144				-				144			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Учебным планом по данной дисциплине контрольные и курсовые работы не предусмотрены.

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

Кроме того каждый обучающийся готовит краткое сообщение по одной из тем курса.

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

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

Вопросы к зачету:

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

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

3. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.

4. Государственные образовательные стандарты в области высшего образования (три поколения – 1996, 2003, 2010 гг.).

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

6. Структура системы образования. Уровни образования (ст. 10).

7. Бакалавриат, магистратура, специалитет – уровни высшего образования.

8. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка) как уровень высшего образования.
9. Типы и категории образовательных организаций (ст. 23).
10. Лицензирование и государственная аккредитация организации высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 91, 92 и 93).
11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования (документ Минобрнауки России в соответствии с п. 11 ст. 13 Закона об образовании в Российской Федерации).
12. Отражение в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» специфики образования в сфере искусства (ст. 83).
13. Основные образовательные программы. Порядок их разработки с учетом компетенций, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям (специальностям) высшего образования. Примерные основные образовательные программы (ст. 12).
14. Рабочий учебный план как важнейший элемент образовательной программы.
15. Формы аттестации обучающихся (текущей, промежуточной, итоговой).
16. Календарный учебный график программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Особенности календарных учебных графиков программ подготовки кадров высшей квалификации.
17. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, учебных, производственных (преддипломных) практик.

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

Основная литература (нормативно-правовые акты):

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

Основы русской театральной школы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: экзамен 1
в том числе:		
аудиторные занятия	78	
самостоятельная работа	138	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

*киск, Профессор Песочинский Николай Викторович
, Профессор Ильин Михаил Анатольевич*

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Основы русской театральной школы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

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

Блок.Часть	Б1.В
1	Пластическое воспитание в подготовке актера
2	Философия искусства и современные эстетические концепции
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика - преддипломная
2	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
3	Педагогическая практика
4	Метод действенного анализа
5	Этюдный метод в творчестве актера
6	Тренинг импровизационного самочувствия
7	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Театральное искусство и его особенности.		
1.1	<p>Драматический театр как вид искусства, его характерные черты и отличительные признаки. Современные условия сценической творческой деятельности. Преемственность и новаторство в театральном искусстве, их значение для творческой практики.</p> <p>Синтетическая и коллективная природа театрального творчества. Взаимодействие драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора и других создателей спектакля.</p> <p>Студенческий коллектив как прообраз театральной труппы. Принципы студийности и их влияние на образ жизни и работу в период постижения профессии.</p> <p>Взаимосвязь между реальной жизнью и сценическим искусством, между театральной школой и профессиональной деятельностью. Постоянное обогащение и обновление знаний о жизни и профессии – неременная предпосылка сценического творчества.</p> <p>Этика в театральном искусстве.</p> <p>Роль актера и режиссера в драматическом искусстве, их сотрудничество в творческом процессе. /Пр/</p>	1	20
	Раздел 2. Тема 2. Основы актерского мастерства.		

2.1	<p>Жизнь человека в реальном мире и природа органического существования в условиях сцены. Обостренное восприятие, наблюдательность, жизненные впечатления – источники материала для сценического творчества. Взаимосвязь реальности и вымысла в театральном искусстве. Образное мышление актера. Воображение и фантазия как стимулы внутренней и внешней творческой активности актера.</p> <p>Психотехника актера – гибкая система личностного и профессионального самосовершенствования, поиска художественной правды на сцене в творческом процессе переживания.</p> <p>«Если бы» - ключ к началу творческого процесса актера, к созданию верного сценического самочувствия. Мотивация поведения человека и отношений между людьми в жизни и на сцене; предлагаемые обстоятельства. Единство элементов психотехники (воображение, внимание, чувство правды и вера, эмоциональная и сенсорная память, общение, темпо-ритм и др.) в мотивированном поведении. Действие, поступок – выражение внутренних переживаний, воплощение желаний и стремлений личности. Физическое действие и физическое самочувствие в жизни и на сцене. Препятствия и приспособления.</p> <p>Насыщенность и интенсивность внутренней жизни как основа сложного мотивированного человеческого поведения. Внутренняя речь. Видения. Мысленное действие. Рождение слова. Словесное действие и взаимодействие.</p> <p>Взаимодействие и общение в жизни и на сцене. Актерское партнерство как процесс совместного творчества.</p> <p>Взаимосвязь развивающихся предлагаемых обстоятельств и обусловленного ими поведения людей, действующих лиц. Событие в жизни, литературе и в сценической практике.</p> <p>Этюд – сценическая проба, набросок, исследовательский опыт в поисках художественной правды и выразительности. Сочетание исследования жизненных явлений с поиском разнообразных средств их сценического воплощения. Этюды в учебном процессе и в творческой практике.</p> <p>Значение тренинга в профессиональном воспитании.</p> <p>Упражнения на собранность, организационное взаимодействие, опрятность и создание творческой атмосферы на занятиях.</p> <p>Упражнения на память физических действий и ощущений, физическое самочувствие, развитие сенсорной системы, зрительной памяти, наблюдательности, ассоциативного мышления, на взаимодействие, общение, на рождение слова.</p> <p>Упражнения и этюды на материале собственных жизненных впечатлений.</p> <p>Упражнения и этюды с обстоятельствами реальной жизни, а также с необычными, фантазированными обстоятельствами.</p> <p>Обогащение палитры упражнений, применение тренинга на разных стадиях профессионального становления и дальнейшей творческой деятельности актера и режиссера.</p> <p>Основополагающее значение актерского мастерства в профессиональном становлении и дальнейшей творческой практике режиссера. /Пр/</p>	1	40
2.2	<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, просмотр рекомендованных фрагментов спектаклей, изучение наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др.</p> <p>Необходимо изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.</p> <p>Задания для самостоятельной работы студенты получают в процессе практического освоения курса. Постоянное место в самостоятельной работе занимает актерский тренинг по развитию психотехники и внешней выразительности.</p> <p>В самостоятельной работе обучающиеся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретает знания характерных свойств драматического театра как вида искусства, особенности его выразительных средств, специфику творческой работы актера и режиссера; - анализирует методологию ведущих мастеров сцены прошлого и современности; - овладевает основами актерского мастерства, собственным опытом работы над ролью; осваивает основные эстетические и методические принципы наиболее известных актерских школ прошлого и современности, отечественных и зарубежных. /Ср/ 	1	138
	Раздел 3. Тема 3. Введение в режиссуру.		

3.1	<p>Свойства личности и профессиональные качества режиссера драматического театра. Композиционная, интегрирующая природа режиссерского искусства.</p> <p>Режиссер - организатор коллективного творческого процесса в театре.</p> <p>Режиссер – истолкователь, интерпретатор литературного (драматического) произведения, выбранного для сценического воплощения.</p> <p>Режиссер – педагог, способствующий личностному и творческому развитию актеров.</p> <p>Ситуационная, событийная основа образного мышления режиссера.</p> <p>Сочетание непосредственности восприятия и остроты анализа жизненных и художественных явлений, чувства целого и чуткости к деталям.</p> <p>Акцент в тренинге на переключении внимания (круги внимания, вариации работы субъектами), на наблюдательности, на остроте и глубине восприятия, на взаимодействии с окружающей реальностью и с партнером, на развитии ассоциативного мышления, на освоении сценического пространства. /Пр/</p>	1	18
-----	---	---	----

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Драматический театр как вид искусства. Синтетическая и коллективная природа театрального творчества.
2. История становления режиссуры как творческой профессии.
3. Режиссер и актер в драматическом театре.
4. Свойства личности и профессиональные качества режиссера.
5. Эволюция методологии сценического творчества.
6. Режиссерские искания К.С. Станиславского.
7. Творческое наследие Вл.И. Немировича-Данченко.
8. Творчество мастеров режиссуры отечественного театра (отдельные вопросы по персоналиям: Вс. Мейерхольд, Е. Вахтангов, А. Таиров, А. Попов, А. Дикий, К. Марджанов, А. Лобанов, Ю. Завадский, О. Ефремов, Г. Товстоногов, А. Гончаров, А. Эфрос, Ю. Любимов, Л. Додин, П. Фоменко, А. Васильев и др.).
9. Значение актерского мастерства в творчестве режиссера. Элементы актерской психотехники.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. — М.: Искусство, 1957. — 244 с.
2. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. Беседы и записи репетиций / Н.М. Горчаков— М.:Искусство, 1952. — 574 с.
3. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология / П.М. Ершов. — М.: Мир искусства, 2010. — 408 с.
4. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. — М.: Искусство, 1982. — 119 с.
5. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., ГИТИС, 2005. — 576 с.
6. Корогодский, З.Я. Начало / З.Я. Когородский. — СПб, СПбГУП, 1996. — 434 с.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
8. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие: В 2 т. / сост., ред. В.Я. Виленкин. — М.: Искусство, 1978.
9. Попов, А.Д. Творческое наследие: В 3 т. / А.Д. Попов. — М.: Всероссийское театральное общество, 1979. Т. 1. —519 с.
10. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля / О.Я. Ремез. — М.: Просвещение, 1983. —144 с.
11. Станиславский, К.С. Собр. соч.: в 9 т. / К.С. Станиславский. — М., 1988 – 1993.
12. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. / Г.А. Товстоногов — Л.: Искусство, 1984.
13. Чехов, М.А. Литературное наследие: в 2 Т. / М.А. Чехов. — М.: Искусство, 1986.
14. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М.: Фонд «Русский театр», 1993.

Дополнительная литература:

1. Арто, А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / А. Арто. — СПб; М.:Симпозиум, 2000. — 440 с.
2. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. — М.: Прогресс, 1976. — 239 с.
3. Брук, П. Блуждающая точка. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью / Пер. с англ. М. Стронина, предисл. Л. Додина; Малый драм, театр. — СПб; М.: Артист. Режиссер. Театр, 1996. — 270 с.
4. Галендеев, А.А. Школа и метод Льва Додина / А.А. Галендеев. — СПб: Чистый лист, 2004. — 80 с.
5. Гончаров, А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. — М.: Всероссийское театральное общество, 1980. — 375 с.
6. Демидов, Н.В. Творческое наследие, в 4-х томах / Н.В. Демидов, под ред. М.Н. Ласкиной. — СПб: Гиперион, 2004-2006.
7. Завадский, Ю.А. Рождение спектакля / Ю.А. Завадский. — М.: ВТО, 1975. — 144 с.
8. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. — М.: Просвещение, 1973. — 233 с.
9. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г.В. Кристи. — М.: Искусство, 1968. — 164 с.
10. Крэг, Г. Воспоминания. Статьи. Письма / Г. Крэг. — М.: Искусство, 1988. — 399 с.12. Марков, П.А. О театре. В 4-хтт. — М., 1974 .
11. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы / А.М. Поламишев. — М.: Просвещение, 1982. — 224 с.
12. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля / О.Я. Ремез. — М.: Просвещение, 1983. —144 с.
13. Стрелер, Дж. Театр для людей / Дж. Стеллер. — М.: Радуга, 1984. — 312 с.
14. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру / М.В. Сулимов. — СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. — 574 с.
15. Таиров, А. Я. О театре / А.Я. Таиров. — М.: ВТО, 1970. — 670 с.
16. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами / Г.А. Товстоногов. — М.: СТД РСФСР, 1988. — 528 с.
17. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2 / Б. Брехт. — М.: Искусство, 1965.

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

Особое внимание в освоении дисциплины «Основы русской театральной школы» обучающиеся должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над ролью.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Метод действенного анализа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **13 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	468	Виды контроля в семестрах: экзамен 3
в том числе:		
аудиторные занятия	260	
самостоятельная работа	172	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):
киск, Песочинский Н.В.

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Метод действенного анализа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
1	Методы пластического тренинга
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Педагогическая практика
2	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
3	Производственная практика - преддипломная

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Структура сценического действия.		
1.1	<p>Действие в широком контексте человеческого поведения, в многообразии связей человека с миром, обществом, другим человеком. Жизненные противоречия как основа противоречивости предлагаемых обстоятельств в драматургии. Конфликт – столкновение, борьба противоречащих друг другу обстоятельств, сил, убеждений, лиц. Роль конфликта в возникновении и развитии действия, раскрытии характеров. Отражение философской, нравственной и художественной концепции драматурга в выборе, осмыслении и разрешении конфликта. Определение и сценическое воплощение конфликта в интерпретации произведения и творческой концепции режиссера. Сложная взаимосвязь между внутренним и внешним бытием конфликта в роли и спектакле.</p> <p>Действие как изменение себя, партнера, ситуации, жизни, как единая психофизическая активность, направленная на достижение цели, желаемой реальности. Опосредованное осуществление действия. Препятствия (в предмете, обстановке, жизненной среде, себе, в партнере, в условиях творчества, в том числе присутствии зрителя) и приспособления. Обострение предлагаемых обстоятельств как средство творческой активизации актера. Действие и темпо-ритм.</p> <p>Накопление внутреннего, духовного багажа как непереносимое условие готовности к сложному мотивированному поведению и действию. Взаимосвязь телесного, пластического, психофизического бытия актера в предлагаемых обстоятельствах с словом.</p> <p>События как стадии развития конфликта, как этапы качественного изменения предлагаемых обстоятельств. Темпо-ритм события и спектакля. Сверхзадача роли, спектакля. Сквозное действие. /Пр/</p>	3	84
	Раздел 2. Тема 2. Работа режиссера с литературным произведением (начальный опыт).		

2.1	<p>обстоятельств, мотивов поведения персонажей – преимущества выбора прозаической литературы для начального опыта режиссерской работы.</p> <p>Обоснование выбора произведения (художественное и нравственное значение, созвучие актуальными проблемами современной жизни, мотивы личной сопричастности, вероятность сценического воплощения). Изучение исторических и художественных источников, рассказывающих об условиях создания произведения и об изображаемой в нем жизни.</p> <p>Режиссерский анализ произведения. Разбор предлагаемых обстоятельств. Определение темы, идеи, конфликта, последовательности событий, сквозного действия.</p> <p>Выбор отрывка, его режиссерский анализ. Характеристика действующих лиц и мотивация их поведения. Разработка пространственного решения, подбор необходимых компонентов: элементы обстановки, детали костюмов, реквизит, свет, музыка, шумы и т.д. Воплощение этюда со студентами.</p> <p>Развитие опыта режиссерской работы с прозой в дальнейшей работе с другими произведениями прозы и драматургии. /Пр/</p>	3	84
Раздел 3. Тема 3. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем.			
3.1	<p>Работа режиссера над пьесой (инсценировкой, другой литературной первоосновой). Выбор и изучение пьесы. Непосредственное впечатление от первого прочтения пьесы. Знакомство с фактами и материалами о жизни и творчестве автора, времени создания пьесы и соответствующем историческом и художественном контексте.</p> <p>Изучение документальных, литературных источников и художественных произведений, более объемно раскрывающих разные стороны жизни, отображенной в пьесе. Экскурсии и исследовательские поездки.</p> <p>Режиссерский анализ пьесы. Определение темы, идеи, основного конфликта. Предварительное определение сверхзадачи спектакля. Разбор содержания и последовательности событий. Событийный ряд.</p> <p>Характеристика действующих лиц, особенностей их личности, намерений и поступков, их позиции по отношению к основному конфликту пьесы, отношений между ними. Мотивы действий персонажей. Предварительное определение сверхзадачи и сквозного действия ролей.</p> <p>Композиционные, жанровые и стилевые особенности пьесы и их влияние на работу над спектаклем.</p> <p>Режиссерский замысел спектакля как его образно-эмоциональное предощущение. Выражение в замысле мироощущения и творческих устремлений режиссера. Работавоображения, расширяющая жизненное пространство пьесы. Обогащение сведений и представлений о жизни действующих лиц пьесы за рамками ее текста. Создание «романа жизни».</p> <p>Интерпретация пьесы и предварительные варианты, намётки художественного, музыкального, пластического решения спектакля. Начало совместной работы с композитором, художником, балетмейстером. Распределение ролей. Формирование творческого коллектива. Развитие первоначального замысла в сотрудничестве с актерами и другими создателями спектакля.</p> <p>Разработка постановочного плана спектакля. /Пр/</p>	3	92
Раздел 4. Самостоятельная работа.			
4.1	<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, просмотр рекомендованных фрагментов спектаклей.</p> <p>В самостоятельной практической и репетиционной работе студент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осваивает и творчески применяет на практике принципы режиссерского анализа произведений художественной литературы, выбранных для сценического воплощения; - учится интерпретировать литературное произведение, - разрабатывает замысел будущего спектакля, развивает и обогащает его в сотрудничестве с другими участниками работы; - практикуется в организации насыщенного художественными поисками, продуктивного репетиционного процесса, в авторском партнерстве с актерами стремится способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала; - практикует навык устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями спектакля; - приобретает опыт применения разнообразных выразительных средств в работе над спектаклем; <p>отрабатывает использование современных средств театральной техники и технологии, готовится использовать работу цехов и вспомогательных служб и учится пользоваться ими в работе.</p> <p>В качестве базы для самостоятельной работы студент должен обращаться к специальной литературе по вопросам театрального искусства и близких к нему областей творчества. /Ср/</p>	3	172

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Мастера режиссуры о работе над пьесой.
2. Метод действенного анализа в работе над пьесой и ролью (на конкретном практическом материале).
3. Методологические открытия мастеров сцены в области сценической драматургии.
4. Творческое сотрудничество режиссера и актера.
5. Образное решение сценического пространства. Сотрудничество режиссера с художником.
6. Художественная целостность спектакля.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература (пьесы для разбора, любезиздание):

1. Софокл. Эдип-царь.
2. Еврипид. Троянки.
3. Шекспир У. Гамлет. Отелло.
4. Мольер Ж.-Б. Тартюф. Мизантроп. Мещанин во дворянстве.
5. Гольдони К. Трактирщица.
6. Бомарше П.-К. Безумный день, или Женитьба Фигаро.
7. Ибсен Г. Кукольный дом. Привидения
8. Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора.
9. Брехт Б. Жизнь Галилея. Кавказский меловой круг.
10. Тикамацу Мондзаэмон. Самоубийство влюбленных
11. Пушкин А.С. Борис Годунов.
12. Гоголь Н.В. Ревизор. Женитьба
13. Островский А.Н. Бесприданница. Доходное место. Лес.
14. Тургенев И.С. Месяц в деревне.
15. Сухово-Кобылин А.В. Дело. Смерть Тарелкина.
16. Чехов А.П. Иванов. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад.
17. Горький М. На дне.
18. Блок А.А. Балаганчик. Незнакомка.
19. Андреев Л.Н. Жизнь человека.
20. Булгаков М.А. Дни Турбиных. Бег.
21. Эрдман Н.Р. Мандат. Самоубийца.
22. Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня.
23. Погодин Н. Поэма о топоре.
24. Арбузов А.Н. Иркутская история.
25. Розов В.С. Традиционный сбор.
26. Володин А.М. Пять вечеров. Назначение.
27. Вампилов А.В. Прошлым летом в Чулимске. Утиная охота.
28. Петрушевская Л.С. Уроки музыки.
29. Вырыпаев И. Иллюзии. Пьяные.

Дополнительная литература:

1. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. — М.: Искусство, 1957. — 244 с.
2. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. Беседы и записи репетиций / Н.М. Горчаков— М.: Искусство, 1952. — 574 с.
3. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология / П.М. Ершов. — М.: Мир искусства, 2010. — 408 с.
4. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. — М.: Искусство, 1982. — 119 с.
5. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., ГИТИС, 2005. — 576 с.
6. Корогодский, З.Я. Начало / З.Я. Когородский. — СПб, СПбГУП, 1996. — 434 с.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
8. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие: В 2 т. / сост., ред. В.Я. Виленкин. — М.: Искусство, 1978.
9. Попов, А.Д. Творческое наследие: В 3 т. / А.Д. Попов. — М.: Всероссийское театральное общество, 1979. Т. 1. — 519 с.
10. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля / О.Я. Ремез. — М.: Просвещение, 1983. — 144 с.
11. Станиславский, К.С. Собр. соч.: в 9 т. / К.С. Станиславский. — М., 1988 — 1993.
12. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. / Г.А. Товстоногов — Л.: Искусство, 1984.
13. Чехов, М.А. Литературное наследие: в 2 Т. / М.А. Чехов. — М.: Искусство, 1986.
14. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М.: Фонд «Русский театр», 1993.

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

Особое внимание в освоении дисциплины «Метод действенного анализа» обучающиеся должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над ролью.

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

Актуальные проблемы истории театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2 контрольная работа 1,2
в том числе:		
аудиторные занятия	54	
самостоятельная работа	42	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

диск, Профессор Максимов Вадим Игоревич

Рецензент(ы):

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:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Семинар по истории театральной культуры
2	Педагогическая практика
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Производственная практика - преддипломная

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.2	- терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию;
3.1.3	- специфику и методические установки педагогической деятельности в соответствии с профилем и направлением профессиональной театральной подготовки;
3.1.4	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
3.1.5	- 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 искусства
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	- театральными 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	Семестр	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	40
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. «Натьяштра» Бхараты. /Лек/	1	1
1.3	Тема 1.19. Современная теория театра в Германии. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр» (1998). Эрика Фишер-Лихте «Эстетика Перформативности» (2004). /Лек/	1	1
1.4	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. /Лек/	1	1
1.5	Тема 1.4. Позитивистская театральная критика. Принципы позитивистской критики во Введении к истории английской литературы Ипполитта Тэна (1828-1923). Эмиль Золя «Ипполит Тэн как художник» (1865), «Натурализм в театре». /Пр/	1	1
1.6	Тема 1.5. Объективная театральная критика. Фердинант Брюнетьер (1849-1906). «Закон театра» (1894) – теория драматического действия. «Вопросы критики» (1890) – принципы объективной критики. /Лек/	1	1
1.7	Тема 1.6. Символистская театральная критика. Статьи Камиля Моклера, Жюль Леметр в символистской периодике. Феликс Фенион и принципы лапидарной критики. /Пр/	1	1
1.8	Тема 1.7. Театральная концепция Ф. Ницше. Концепция театра в «Рождении трагедии из духа музыки» (1872). Ницше об искусстве актера в «Утренней заре». /Лек/	1	1
1.9	Тема 1.8. Оскар Уайльд – театральный критик. Эстетика Джона Рёскина (1819-1900). Работа О. Уайльда «Критик как художник» (1890). Принципы «художественной критики». /Пр/	1	1
1.10	Тема 1.4. Позитивистская театральная критика. Принципы позитивистской критики во Введении к истории английской литературы Ипполитта Тэна (1828-1923). Эмиль Золя «Ипполит Тэн как художник» (1865), «Натурализм в театре». /Лек/	1	1
1.11	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.	1	1
1.12	Тема 1.11. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме». Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». /Лек/	1	1
1.13	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. /Пр/	1	1
1.14	Тема 1.13. Экзистенциализм: искусствоведение, теория театра, критика. Хосе Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» (1925). Жан Поль Сартр «Кузницы мифов». Альбер Камю. /Лек/	1	1
1.15	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). /Пр/	1	1
1.16	Тема 1.15. Ритуально-мифологическая школа. Мод Бодкин «Архетипические модели в поэзии» (1934). Нортроп Фрай «Анатомия критики» (1957), «Критическим путем» (1971). Фрай о Шекспире. /Лек/	1	1
1.17	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. /Пр/	1	1

1.18	Тема 1.17. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). /Лек/	1	1
1.19	Тема 1.18. Постмодернистская теория театра. Жан Франсуа Лиотар (1924-1998) иконцепция энергетического театра. /Пр/	1	1
1.20	Тема 1.2. «Художественная» театральная критика. Возникновение искусствоведения ихудожественной критики в XVIII веке. Место в них театрального искусства. Лафон деСент-Йен, Ж.Б. Дюбо. Дени Дидро «Салоны» и «Парадокс об актере». Г. В. Ф. Гегель«Эстетика». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия». /Лек/	1	1
1.21	Тема 1.8. Оскар Уайльд – театральный критик. Эстетика Джона Рёскина (1819-1900).Работа О. Уайльда «Критик как художник» (1890). Принципы «художественнойкритики». /Лек/	1	1
1.22	Тема 1.17. Постструктуралистская теория театра. Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида «Письмо и различие» (1967). /Пр/	1	1
1.23	Тема 1.2. «Художественная» театральная критика. Возникновение искусствоведения ихудожественной критики в XVIII веке. Место в них театрального искусства. Лафон деСент-Йен, Ж.Б. Дюбо. Дени Дидро «Салоны» и «Парадокс об актере». Г. В. Ф. Гегель«Эстетика». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия». /Пр/	1	1
1.24	Тема 1.9. Бернад Шю – театральный критик. Концепция новой драмы в«Квинтэссенции ибсенизма» (1890). Рецензии Шюу на спектакли по пьесам Ибсена иШекспира. /Лек/	1	1
1.25	Тема 1.7. Театральная концепция Ф. Ницше. Концепция театра в «Рождении трагедии издуха музыки» (1872). Ницше об искусстве актера в «Утренней заре». /Пр/	1	1
1.26	Тема 1.13. Экзистенциализм: искусствоведение, теория театра, критика. Хосе Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства» (1925). Жан Поль Сартр «Кузницы мифов». АльберКаю. /Пр/	1	1
1.27	Тема 1.11. Театроведение и психоанализ. З. Фрейд о «Царе Эдипе» и «Росмерсхольме».Эрнст Джонс «Гамлет и Эдип». /Пр/	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 условияхкризиса эстетики классицизма. Эстетическая платформа И.А. Крылова, Н. М. Карамзина. Интерпретация зарубежнойдраматургии (Шекспир, Шиллер, Лессинг) в русской критике. Театральная платформа идеятельность А. А. Шаховского. /Лек/	2	2
2.2	Тема 2.2. Романтизм, идеалистическая философия, духовные искания в театральнойкритике. Вопросы театра на заседаниях общества «Зеленая лампа» (1819–1820). Театрально-критическая деятельность В. А. Жуковского. Гражданская значимость эстетическихпроблем 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 ипредставлении трагедии “Ифигения в Авлиде”» (СПб., 1815). «Размышления иразборы» П. А. Катенина. «Философско-эстетическое» направление в театральнойкритике 1830-х го-дов. 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 современнойдраматургии и вопроса актерского искусства в критике Белинского. Цель и задачитеатральной критики в понимании Н. В. Гоголя. Этика и социальность в искусстве и вкритике. Статьи А. А. Григорьева о философии искусства и о драматургии Островского. /Пр/	2	2

2.3	<p>Тема 2.3. Идея русского национального театра в театральной критике и публицистике. Статьи А. С. Пушкина «Письмо к издателю “Московского вестника”» (1827). «Онародной 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.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
2.4	<p>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). «Обискренности 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.</p> <p>/Пр/</p>	2	2
2.5	<p>Тема 2.5. Охранительные и государственно-монархические идеи в театральной критике. Издания «торгового триумvirата» — 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».</p> <p>/Лек/</p>	2	2
2.6	<p>Тема 2.6. Развитие критики в эпоху новой драмы и появления режиссуры. Вл. И. Немирович-Данченко как театральный критик. А. П. Чехов о современном музее 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. Амфиатрова. 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).</p> <p>/Пр/</p>	2	2

2.7	<p>Тема 2.7. Предпосылки и истоки научного театроведения в 1910-е годы. Кризис взаимоотношений 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 полемиках, 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.</p> <p>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 актёра и система Станиславского», «Театральные прелюдии», 1916; А.Я. Таирова «Прокламация художника», 1917.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Театрально-критические программы журналов «Театр и искусство», «Маски», «Аполлон» с приложением «Русская художественная летопись», «Любовь к трем апельсинам», «Ежегодника императорских театров» у истоков театроведения.</p> <p>/Пр/</p>	2	2
2.8	<p>Тема 2.8. Формальная школа искусствознания и театральная мысль. Основные эстетические позиции «Общества изучения поэтического языка». Театральный опыт опознования (В. Пяст, К. Эрберг и др.). Вопросы драматургии и театра в сборниках «Поэтика» (1916, 1919).</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>Театральные рецензии формалистов: способы описания и анализа композиции спектакля.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
2.9	<p>Тема 2.9. Критика «Левого фронта».</p> <p>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».</p> <p>Роль В.В. Маяковского, С.М. Третьяков в формировании театральной идеологии Левой критики. Сочетание политической и эстетической «левизны».</p> <p>Журналы «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «Рабочий и театр», «Вестник РАБИС», «Новый зритель» о театре.</p> <p>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.</p> <p>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. Истоки критики метода В. Мейерхольда, И. Терентьева, С. Эйзенштейна, В. Бобутова. Критика МХАТа, Малого театра, других театральных систем с позиций Левого фронта.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>/Пр/</p>	2	2

2.10	<p>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. Определения 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. /Лек/</p>	2	3
2.11	<p>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 современного театра» (1925). Переориентация на театры реалистического метода во второй половине 20-х годов. РАПШовский 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 «Актерское искусство в России» (1945), новый методологический фундамент театральной историографии. /Пр/</p>	2	2
2.12	<p>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 полемики 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. /Лек/</p>	2	3

2.13	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Воспитание театральных критиков в ГИТИСе и в ЛГИТМиКе.</p> <p>Секция критики ВТО, обсуждения театров, фестивалей, спектаклей, устная критика. Развитие направления «Социология и театр».</p> <p>/Пр/</p>	2	2
2.14	<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы.</p> <p>В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/</p>	2	2

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: 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)

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

Методы пластического тренинга

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 1
в том числе:		
аудиторные занятия	26	
самостоятельная работа	109	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

, *Профессор Качаев Игорь Сергеевич*

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Методы пластического тренинга

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

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

Блок.Часть	Б1.В
1	Пластическое воспитание в подготовке актера
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Актерский тренинг в работе над собой и в работе над ролью
2	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3	Тренинг импровизационного самочувствия
4	Этюдный метод в творчестве актера
5	Педагогика высшей школы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзанятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Основы сценического движения. Пластический тренинг.		

1.1	<p>Тема 1.1. Различные виды сценического движения: локомоторные движения, рабочедвижения, семантические движения, иллюстративные движения, пантомимические илиэмоциональные движения.</p> <p>Тема 1.2. Тренинг подготовительный: - в потягивании, скручивании, прогибании, вращении; - в ходьбе, прыжках, беге; - в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции.</p> <p>Тема 1.3. Тренинг развивающий: - на гибкость и растяжку; - на силу и выносливость; - на координацию и реакцию; - на прыгучесть и подвижность стопы; - на мышечную память; - на ощущение у центра тяжести; - на вестибулярный аппарат.</p> <p>Тема 1.4. Биомеханические модели животных: - на работу задних конечностей; - на работу передних конечностей; - на координацию; - на ритм; - на изучение повадок животных.</p> <p>Тема 1.5. Биомеханические модели птиц: - на равновесие; - на работу головой; - на работу корпусом; - на координацию.</p> <p>Тема 1.6. Тренинг пластический: - на напряжение и расслабление; - на подвижность и выразительность рук; - на подвижность и ловкость; - на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства; - на освоение различных типов и характеров движения.</p> <p>Тема 1.7. Тренинг специальный: - на развитие чувства равновесия; - на развитие чувства пространства; - на развитие чувства формы; - на развитие чувства инерции движения; - на развитие чувства партнера.</p> <p>Тема 1.8. Сценическая акробатика: подготовительные упражнения, индивидуальнаяакробатика, парная акробатика, акробатические композиции и вариации.</p> <p>Тема 1.9. Сценические падения: подготовительные упражнения, падения на полу,падения с высоты, падения через препятствия, падения с предметом в руках, падения вовзаимодействии с партнером, цепочка падений в декорации, оригинальные и трюковыепадения.</p> <p>Тема 1.10. Взаимодействия с предметом: с мячом, с гимнастической палкой, тростью,со скакалкой, веревкой, со стулом, столом, с гимнастическим обручем, с плащом, спредметами по выбору студентов.</p> <p>Тема 1.11. Взаимодействие с партнером: гимнастические, акробатические, насопротивление и борьбу, с предметами, на бесконтактное взаимодействие ираспределение в пространстве, композиция, импровизация.</p> <p>Тема 1.12. Специальные навыки сценического движения: распределение движения всценическом пространстве, различные способы преодоления препятствий, различныеспособы переноски актера (партнера), реакция и развитие движения после толчка,броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика.</p> <p>Тема 1.13. Время, пространство, темпо-ритм: понятие темпа – движение в разныхскоростях, понятие чувства времени – распределение движения во времени, понятиеритма – движение в ритмических рисунках.</p> <p>Тема 1.14. Движение и речь. Дыхание и звучание в активной позиции –перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания вдвижении и статике. Соединение непрерывности движения и звука. Звуковой посыл какпродолжение движения. Чередование и соединение движения и слова. /Пр/</p>	1	26
	Раздел 2. Самостоятельная работа.		
2.1	<p>В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной идополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», указанных в настоящей программе.</p> <p>В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка кпрохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/</p>	1	109

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Требования к зачету:

1. Выбрать один из изученных разделов, проанализировать его место в системе воспитания пластического воспитания артистов и режиссеров.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера / Б. Голубовский. — М.: Искусство, 1986. — 188 с.
 2. Иванов, И.С., Воспитание движения актера: Пособие для театральных школ, вузов и студий / И.С. Иванов, Е.С. Шишмарева, илл.: Е. Десятова — М.: Гослитиздат, 1937. — 468 с.
 3. Конорова, Е. Ритмика в театральной школе / Е. Конорова. — М.: Искусство, 1939. — 96 с.
 4. Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970. — 568 с.
 5. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов / Г.В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999. — 313 с.
 6. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера / Г.В. Морозова. — М.: Terra-спорт, 1998. — 239 ч.
 7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера / А.Б. Немеровский. — М.: Искусство, 1988. — 191 с.
 8. Пластическое воспитание актера в театральном вузе: сб. науч. тр. / ред.-сост. И.А. Богданов— Л.: ЛГИТМИК, 1987. — 118 с.
 9. Черноземов К.Н. Формирование пластичности. // Записки о театре: сб — Л.: ЛГИТМиК, 1974.
 10. Чехов, М.А. Об искусстве актера / М.А. Чехов. — М.: Искусство, 1999. — 270 с.
- Дополнительная литература:
1. Андраников, С. Сценическая пластика: Учебное пособие / С. Андраников. — М.: МГИК, 1990. — 76 с.
 2. Далькроз, Ж. Ритм / Ж. Далькроз — М.: Классика XXI, 2001. — 248 с. 3. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. — СПб: КультИнформПресс, 1998.
 3. Дрознин, А. Дано мне тело, что мне делать с ним? / А. Дрознин — М.: Навона, 2009. — 464 с.
 4. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера / Н. Ионатамишвили. — Тбилиси, 1966. — 19 с.
 5. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методы пластического тренинга» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

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

Этюдный метод в творчестве актера

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 2
в том числе:		
аудиторные занятия	130	
самостоятельная работа	74	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

киск, Профессор Песочинский Николай Викторович

, Доцент Ильин Михаил Анатольевич

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Этюдный метод в творчестве актёра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

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

Блок.Часть	Б1.В
1	Основы русской театральной школы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Актерский тренинг в работе над собой и в работе над ролью
2	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Производственная практика - преддипломная
5	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Эволюция режиссерской методологии.		
1.1	Искания К.С. Станиславского от первых натуралистических и историко-бытовых опытов до «метода физических действий» и «метода действенного анализа пьесы и роли». Методологические разработки других мастеров театра и сценической педагогики: В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Д. Попова, М.О. Кнебель, Г.А. Товстоногова, Н.В. Демидова, А. Антуана, Г.Крэгга, Б. Брехта, Е. Гротовского, П. Брука и других. Развитие методологии современными мастерами сцены. Универсальное и индивидуальное в режиссерской методологии. Проблема выработки собственного способа и стиля работы. /Пр/	2	20
1.2	В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, изучение наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э.Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др. Необходимо изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе. /Ср/	2	14
	Раздел 2. Тема 2. Пространство и время в жизни и на сцене.		
2.1	Пространственно-временная природа театрального искусства. Приметы времени в реальной жизни (историческая эпоха, социальная и культурная среда, время года и дня) и их использование в сценической практике. Субъективное восприятие течения времени его соответствующее отображение в драматическом искусстве. Пространство в реальной жизни: естественное (природная среда, её многообразие и особенности) и обустроенное человеком. Организация пространства для упражнений и этюдов, поиск сценической выразительности, исходя из жизненной первоосновы. Образные решения пространства. Атмосфера как особое сочетание чувственно воспринимаемых свойств, характерных для определенного места, времени, человеческой деятельности. Поиски средств создания сценической атмосферы. Поведение людей в зависимости от особенностей времени и пространства. Темпо-ритм в искусстве актера и режиссера. Сценическое пространство и мизансцена. Упражнения и этюды на существование в обстоятельствах определенных пространства и времени, создание пространственных композиций на заданную или самостоятельно выбранную тему, упражнения «событие через обстановку», «стоп-кадр» и др. Изучение произведений изобразительного искусства. Сочинение и сценическая реализация этюда по картине. /Пр/	2	20

2.2	Самостоятельное осмысление и предварительная практическая подготовка, поиск собственного самобытного решения являются непременным условием выполнения режиссерских учебно-творческих заданий. Самостоятельно проводится существенная часть исследовательской работы по изучению пьесы и роли, разработке замысла этюдов, отрывков из пьес, предварительные пробы по их воплощению, а после аудиторного показа – реализация советов и рекомендаций педагогов. /Ср/	2	10
Раздел 3. Тема 3. Режиссерский этюд.			
3.1	Исследование жизненных или художественно переосмысленных (в литературе, живописи, музыке) явлений в сложной взаимосвязи предлагаемых обстоятельств и поиск средств их сценического воплощения. Этюд как прообраз спектакля. Отбор предлагаемых обстоятельств, конфликт, последовательность событий как драматургическая основа этюда. Определение темы, идеи, сверхзадачи – опорных элементов в переходе от режиссерского анализа выбранного произведения к замыслу сценической версии. Творческое сотрудничество с актером в поиске правды существования в предлагаемых обстоятельствах. Импровизационность. Привлечение и освоение разнообразных средств театральной выразительности. Этюды на основе жизненных событий и впечатлений. Этюды по произведениям прозы, этюды – микроспектакли по поэтическим произведениям, песням, басням, сказкам, этюдное воплощение отрывков из пьес, этюды оригинальной стилистики на основе соединения разных видов искусства (танец, музыка, вокал, акробатические трюки и др.). Значение этюдов в работе над ролью и спектаклем. /Пр/	2	20
3.2	По заданиям педагогов студенты самостоятельно изучают литературное наследие мастеров сцены, Проводят этюдную работу с исполнителями. Самостоятельность преобладает в работе над одноактным спектаклем и приобретает определяющий характер при постановке. /Ср/	2	10
Раздел 4. Тема 4. Актерское мастерство: работа над ролью.			
4.1	Развитие актерской психотехники и средств внешней выразительности. Постигание внутреннего мира и особенностей облика и поведения другого человека (по жизненным впечатлениям, произведениям литературы и изобразительного искусства). Характер и характерность. Упражнения и этюды на развитие способности к внутренней и внешней трансформации. Этюды на основе наблюдений за людьми. Знакомство с пьесой и ролью. Значение первого впечатления. Накопление материала для работы воображения и фантазии (сведения из реальной жизни, документальные и художественные источники, общение с режиссером и другими создателями спектакля). Подходы к роли «от себя», от наблюдений, от фантазии. Творческое сотрудничество актера и режиссера на основе интерпретации пьесы и первоначального замысла спектакля. Разбор предлагаемых обстоятельств жизни роли. Наиболее важные сведения о биографии роли, дополненные воображением актера. Анализ намерений и поступков. Выявление и живое чувственное восприятие мотивов, прихотливой логики и последовательности поведения персонажа. Поиски правды существования в предлагаемых обстоятельствах роли в репетиционной работе. Этюды на физические действия, на взаимодействие с физической средой, на физическое самочувствие, на «цепочки» физических действий и ощущений отдельной сцены, на проявления основного конфликта, на ощущение природы события, на внесценическую жизнь роли, на взаимоотношения персонажей, на «зерно» роли, на освоение стилизованных элементов (музыка, пластика, особенности образного языка спектакля) и другие. Обогащение внутреннего содержания роли. Внутренняя речь, видения. «Духовный багаж» роли – второй план. Работа над освоением текста и речевой выразительностью роли. Определение и уточнение в ходе работы сверхзадачи и сквозного действия. Поиски «зерна» роли. Импровизационное существование в логике характера персонажа. Органическое соединение всех компонентов работы над ролью как предпосылка сценического перевоплощения. Актерский ансамбль как особое качество творческого взаимодействия актеров в спектакле, элемент его художественной целостности. Практическая работа над ролью в этюдах, отрывках, курсовом спектакле. /Пр/	2	20
4.2	Самостоятельная репетиционная работа. /Ср/	2	10
Раздел 5. Тема 5. Репетиционно-производственный период работы над спектаклем.			

5.1	<p>Читка пьесы и обсуждение ее с творческим коллективом.</p> <p>Вариативность начала репетиционной работы: с режиссерской экспликации, сзастольного периода, с практических этюдных проб (в зависимости от материала интерпретации пьесы, от конкретной творческой обстановки).</p> <p>Работа режиссера с актером. Соавторство режиссера и актера в работе над ролью испектаклем. Сочетание методического подхода (действенный анализ, этюдный способрепетиций) со свободой творческого поиска. Обогащение воображения и фантазииактера сведениями, образами и ощущениями, передающими характерные чертыизображенной в пьесе жизни. Педагогическая работа режиссера. Помощь актеру вработе над ролью во всех ее компонентах. Поиск жизненной и художественной правды,способа существования, особенностей поведения и действия в предлагаемыхобстоятельствах пьесы и роли. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли.Налаживание взаимодействия актеров в творческом процессе. Создание актерскогоансамбля.</p> <p>Работа над художественным оформлением спектакля. Сотрудничество с художником-постановщиком, художником по костюмам, по свету и с другими творческимиспециалистами. Разработка пространственного решения и художественногооформления на основе режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, учетом творческой индивидуальности драматурга, особенностей актерского состава.Световое решение спектакля. Создание костюмов, реквизита, грима и другихкомпонентов оформления.</p> <p>Работа с композитором, звукорежиссером. Создание музыкальной и шумовойпартитуры спектакля.</p> <p>Пластическое решение спектакля. Мизансцена как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц. Мизансцены бытовые(ситуационные) и образные, метафорические. Особенности пластического рисункаролей. Танец, сценический бой, акробатический трюк, другие виды пластическойвыразительности. Сотрудничество с соответствующими творческимиспециалистами. /Пр/</p>	2	20
5.2	Самостоятельная репетиционная работа. /Ср/	2	10
Раздел 6. Тема 6. Выпускной период работы над спектаклем.			
6.1	<p>Объединение всех компонентов спектакля. Прогонные репетиции «в комнате» или нацене в выгородке. Монтировочные репетиции без актеров и с актерами. Готовностьдекораций, реквизита, костюмов, музыкально-шумового, светового оформления.Сценические прогоны с освоением всех элементов оформления.</p> <p>Генеральные репетиции. Репетиция со зрителем.</p> <p>Премьера спектакля. Работа режиссера над спектаклем в период его дальнейшейсценической жизни.</p> <p>Художественная целостность спектакля. /Пр/</p>	2	30
6.2	<p>Самостоятельная репетиционная работа.</p> <p>В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка кпрохождению промежуточной аттестации по дисциплине. /Ср/</p>	2	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Органическое существование актера в условиях творческого вымысла. «Если бы», предлагаемые обстоятельства, событие. Мотивация поведения. Внутренняя речь. Видения.
2. Действие в творчестве актера. Препятствия и приспособления. Взаимодействие и общение.
3. Слово в драматическом театре. Словесное действие и взаимодействие. Текст и подтекст.
4. Содержание и значение актерского тренинга.
5. Выразительные средства актера. Их разработка самостоятельно и в сотрудничестве с другими творческимиспециалистами.
6. Основные этапы работы актера над ролью.
7. Характер и характерность в работе актера над ролью. «Зерно» роли. Проблема перевоплощения.
8. Единство «линии жизни человеческого тела» и «линии жизни человеческого духа» роли. Сверхзадача и сквозное действие роли.
9. Этюдный метод в работе над ролью.
10. Сотрудничество актера и режиссера в работе над ролью и спектаклем.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. — М.: Искусство, 1957. — 244 с.
2. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. Беседы и записи репетиций / Н.М. Горчаков— М.:Искусство, 1952. — 574 с.
3. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология / П.М. Ершов. — М.: Мир искусства, 2010. — 408 с.
4. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. — М.: Искусство, 1982. — 119 с.
5. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., ГИТИС, 2005. — 576 с.
6. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.
7. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие: В 2 т. / сост., ред. В.Я. Виленкин. — М.: Искусство, 1978.
8. Немирович-Данченко, Вл. О творчестве актера: Хрестоматия / Вл. Немирович-Данченко. — М., «Искусство»1984. — 623 с.
9. Попов, А.Д. Творческое наследие: В 3 т. / А.Д. Попов. — М.: Всероссийское театральное общество, 1979. Т. 1. —519 с.
10. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания //Станиславский К. С. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1989. Т. 2., Т. 3
11. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. / Г.А. Товстоногов — Л.: Искусство, 1984.
12. Чехов, М.А. Литературное наследие: в 2 Т. / М.А. Чехов. — М.: Искусство, 1986.
13. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М.: Фонд «Русский театр», 1993.

Дополнительная литература:

1. Арто, А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / А. Арто. — СПб; М.:Симпозиум, 2000. — 440 с.
2. Брук, П. Пустое пространство / П. Брук. — М.: Прогресс, 1976. — 239 с.
3. Брук, П. Блуждающая точка. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью / Пер. с англ. М. Стронина, предисл. Л. Додина; Малый драм, театр. — СПб; М.: Артист. Режиссер. Театр, 1996. — 270 с.
4. Галендеев, А.А. Школа и метод Льва Додина / А.А. Галендеев. — СПб: Чистый лист, 2004. — 80 с.
5. Гончаров, А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. — М.: Всероссийское театральное общество, 1980. — 375 с.
6. Завадский, Ю.А. Рождение спектакля / Ю.А. Завадский. — М.: ВТО, 1975. — 144 с.
7. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. — М.: Просвещение, 1973. — 233 с.
8. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г.В. Кристи. — М.: Искусство, 1968. — 164 с.
9. Крэг, Г. Воспоминания. Статьи. Письма / Г. Крэг. — М.: Искусство, 1988. — 399 с.
10. Марков, П. А. О театре: В 4 т. / П.А. Марков— М.: Искусство, 1974–1977.
11. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы / А.М. Поламишев. — М.: Просвещение, 1982. — 224 с.
12. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля / О.Я. Ремез. — М.: Просвещение, 1983. —144 с.
13. Стрелер, Дж. Театр для людей / Дж. Стеллер. — М.: Радуга, 1984. — 312 с.
14. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру / М.В. Сулимов. — СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. — 574 с.
15. Таиров, А. Я. О театре / А.Я. Таиров. — М.: ВТО, 1970. — 670 с.
16. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами / Г.А. Товстоногов. — М.: СТД РСФСР, 1988. — 528 с.
17. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля / О.Я. Ремез. — М.: Просвещение, 1983. —144 с.
18. Брехт, Б. Театр: В 5 т. Т. 5/1 - 5/2 / Б. Брехт. — М.: Искусство, 1965.

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

Особое внимание в освоении дисциплины «Этюдный метод в творчестве актера» обучающиеся должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над ролью.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Пластическое решение спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Магистерская кафедра театрального искусства**
Учебный план 2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx
52.04.03 Театральное искусство

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 2
в том числе:		
аудиторные занятия	130	
самостоятельная работа	110	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

, *Профессор Качаев Игорь Сергеевич*

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Пластическое решение спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2023 Методы работы режиссёра с актёром (Кузовлева).plx

утвержденного учёным советом вуза от 14.02.2023 протокол № 17 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Магистерская кафедра театрального искусства

Протокол от 10 февраля 2023 г. № 4

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Доктор искусствоведения Чепуров Александр Анатольевич

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

Блок.Часть	Б1.В
1	Методы пластического тренинга
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Актерский тренинг в работе над собой и в работе над ролью
2	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Тренинг импровизационного самочувствия
5	Этюдный метод в творчестве актера

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.3	Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Функция различных видов сценического движения в драматическом спектакле.		
1.1	Тема 1.1 Локомоторные движения. /Пр/	2	10
1.2	Тема 1.2 Рабочие движения. /Пр/	2	10
1.3	Тема 1.3 Семантические движения. /Пр/	2	10
1.4	Тема 1.4 Иллюстративные движения. /Пр/	2	10
1.5	Тема 1.5 Пантомимические или эмоциональные движения. /Пр/	2	10
	Раздел 2. Раздел 2. Функция хореографии, танца в драматическом спектакле.		
2.1	Тема 2.1. Синкретичность актерской выразительности. /Пр/	2	20
2.2	Тема 2.2. Хореография как культура мышления движением. /Пр/	2	20
	Раздел 3. Раздел 3. Понятие пластической партитуры роли и спектакля.		
3.1	Тема 3.1. Работа над построением пластической партитуры в спектакле. /Пр/	2	40
3.2	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	110

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Требования к зачету с оценкой:

1. Выбрать вид движения, проанализировать его и выявить связь между ним и образом.
2. Выбрать два пластических мотива и проанализировать лексические противоречия между ними.
3. Выбрать какое-либо хореографическое произведение и проанализировать изобразительную и выразительную характеристику лексического материала.
4. Выбрать какое-либо драматическое произведение и проанализировать композиционную структуру.
5. Выбрать эпизод какого-либо драматического произведения, создать для него пластическое решение на основе пройденного материала.
6. Соотношение музыкальной и пластической драматургии.
7. Соотношение музыкальной и хореографической драматургии.
8. «Подтекст» в монологах и диалогах.
9. Миниатюра.
10. Танец-цель. Танец-средство. Театральность танца.
11. Динамика сценического пространства.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера / Б. Голубовский. — М.: Искусство, 1986. — 188 с.
2. Иванов, И.С., Воспитание движения актера: Пособие для театральных школ, вузов и студий / И.С. Иванов, Е.С. Шишмарева, илл.: Е. Десятова — М.: Гослитиздат, 1937. — 468 с.
3. Конорова, Е. Ритмика в театральной школе / Е. Конорова. — М.: Искусство, 1939. — 96 с.
4. Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970. — 568 с.
5. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов / Г.В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999. — 313 с.
6. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера / Г.В. Морозова. — М.: Терра-спорт, 1998. — 239 ч.
7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера / А.Б. Немеровский. — М.: Искусство, 1988. — 191 с.
8. Пластическое воспитание актера в театральном вузе: сб. науч. тр. / ред.-сост. И.А. Богданов — Л.: ЛГИТМИК, 1987. — 118 с.
9. Черноземов К.Н. Формирование пластичности. // Записки о театре: сб — Л.: ЛГИТМиК, 1974.
10. Чехов, М.А. Об искусстве актера / М.А. Чехов. — М.: Искусство, 1999. — 270 с.

Дополнительная литература:

1. Андрачников, С. Сценическая пластика: Учебное пособие / С. Андрачников. — М.: МГИК, 1990. — 76 с.
2. Далькроз, Ж. Ритм / Ж. Далькроз — М.: Классика XXI, 2001. — 248 с. 3. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. — СПб: КультИнформПресс, 1998.
3. Дрознин, А. Дано мне тело, что мне делать с ним? / А. Дрознин — М.: Навона, 2009. — 464 с.
4. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера / Н. Ионатамишвили. — Тбилиси, 1966. — 19 с.
5. Мейерхольд, В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. / В.Э. Мейерхольд — М.: Искусство, 1968. — 261 с.

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластическое решение спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

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

«Методы работы режиссера с актером»

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

Авторы-составители:

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

Рецензент:

Чепуров Александр Анатольевич, докт. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

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

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

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

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

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

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

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

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

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

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

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

		работу		
Очная	1 семестр, 6 недель 2 семестр, 2 недели	432	12 / 432	Зачет с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

В ходе практики студент должен ознакомиться:

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

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

АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По результатам учебной практики представляется следующая документацию:

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

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

1. Зачет по практике

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

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

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации исполнительских искусств, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы работы режиссера с актером»

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

Автор-составитель:

Титова Галина Владимировна, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Горфункель Елена Иосифовна, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Дисциплина «Производственная практика - педагогическая» готовит студентов к самостоятельной педагогической деятельности по 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	432	12 / 432	Зачет
-------	---------------------	-----	----------	-------

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

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

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

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

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

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

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

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

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

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

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

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»

Образовательные программы:
«Методы работы режиссера с актером»

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

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

Рецензент:
Учитель Константин Александрович, докт. искусствоведения, доцент

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
14.02.2023, протокол № 17

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

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

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

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

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

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

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

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

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

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

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

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

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

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

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой.

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

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

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

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

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

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

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

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

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

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

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

При подготовке отчета по практике и первого варианта текста выпускной квалификационной работы студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и информацию в сети Интернет в соответствии с видом и содержанием своего проекта, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

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

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

Российский государственный институт сценических искусств

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

Магистерская программа «Сценические искусства:
управление проектами»

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент _ курса _____ формы обучения

[Имя Отчество Фамилия]

Руководитель:

[Имя Отчество Фамилия, уч.степень, должность]

Санкт-Петербург

2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

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

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерские программы

«Методы работы режиссера с актером»

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

Авторы-составители:

Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры русского театра
10.02.2023, протокол № 4

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
14.02.2023, протокол № 17

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

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

СОДЕРЖАНИЕ

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

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

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

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

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

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

4. Государственная экзаменационная комиссия

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

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

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

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

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

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

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

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

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

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

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

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

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

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

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

Ход заседания протоколируется.

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

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

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

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

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

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

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

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

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

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

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

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

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы

рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

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

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа над выпускной квалификационной работой ведется по следующей схеме.

1. Заявка на тему диссертационного исследования

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

1.2. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы.

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

2. Отбор источников и литературы по теме диссертационного исследования

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

2.2. Просмотр и анализ театральных постановок.

2.3. Работа с научной и справочной литературой.

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

3. Определение методологического подхода и искусствоведческой позиции автора

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

3.2. Использование смежных с театроведением методологических подходов.

4. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования

4.1. Анализ литературы по теме диссертации.

4.2. Теоретическая база исследований.

4.3. Формулирование научной новизны и практической значимости работы.

4.4. Научные результаты, выносимые на защиту.

5. Апробация и реализация результатов исследования

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

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

5.3. Написание аннотации.

5.4. Процедура предзащиты.