

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А. В. БАБАЯН

проректор по учебной и научной работе

Сертификат: 009af29ae89acbd468cb0c803bf63469dd

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 22.06.2022

Рабочая программа дисциплины «Театральное искусство»

Наименование ОПОП: Кинодраматургия
Направление подготовки: 52.04.02 Драматургия

Форма обучения: очная

Факультет: Экранных искусств

Кафедра: Драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 40,65 час.

самостоятельная работа: 67,35 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1,2
посещение учебных занятий	1,2
тест	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

Рабочая программа дисциплины «Театральное искусство» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1126)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматургия» по направлению подготовки 52.04.02 Драматургия

Составитель(и):

Мельникова С. И., заведующий кафедрой драматургии и киноведения, д-р искусствоведения

Рецензент(ы):

В.Г. Попов, Председатель «Союз писателей Санкт-Петербурга»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Драматургии и киноведения 27.05.2022 года, протокол № 20

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета 15.06.2022 года, протокол № 17

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП С.И. Мельникова

Начальник УМУ С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

подготовка к свободному использованию знаний в области театрального искусства с целью глубокого, объемного и всестороннего анализа явлений искусства, контекстуальному их анализу в процессе создания сценариев, пьес, драматических произведений разных жанров и видов;

освоение основных методов театроведения и театроведческой школы.

Задачи дисциплины:

1. Изучить эволюцию театральных идей.
2. Освоить методы театроведения и театроведческой школы, принципы театральной критики.
3. Сформировать умение включать знания и навыки в области театрального искусства в процесс создания драматургии для театра и кинематографа.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Методология научного исследования в искусствоведении

Научно-исследовательская работа

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: научно-исследовательский.

ПК-5 — Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы.

ПК-5.1 — Определяет поле исследования, разрабатывает и/или адаптирует методологию исследования, анализирует и теоретически обобщает материал, полученный в ходе исследований.

Знает: методы театроведения и театроведческой школы

Умеет: формулировать выводы в контексте проводимых исследований в области театрального искусства

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 40,65 час.

самостоятельная работа: 67,35 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	6	0	6
Практические	12	18	30
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	30	26	56
Самостоятельная работа во время сессии	3,7	7,65	11,35
Итого	53,7	53,65	107,35

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Типы взаимоотношений театральной сцены и зрительного зала

Теоретическая проблема сложного взаимоотношения театральной сцены со зрительным залом, со зрителем, который воспринимает произведение театрального искусства. Сцена и зрители существуют в сложной системе, являющейся подвижной и изменяющейся во времени. Театральное искусство по праву считается одним из предшественников киноискусства, а теория театральной драматургии, начиная с Аристотеля, легла в основу современной теории сценарного искусства.

Тема 2. Драматургия и театр Востока: Индия, Китай, Япония

История и теория древнейших театральных систем, сформировавшихся на Востоке. Исследование драматургических систем восточного театра, а также вехи истории театра Индии, Китая, Японии. Восточный театр оказал серьезное влияние на европейский в XX веке, продолжая оказывать его и по сию пору.

Тема 3. Русский театр. Драматургия А.С. Грибоедова

Важный этап истории отечественного театрального искусства и такое феноменальное явление, как драматургия А.С. Грибоедова. Исследование эстетической природы пьесы «Горе от ума», а также сценической истории этой пьесы в России.

Тема 4. Русский театр. Драматургия А.Н. Островского

«Золотой век» русской сцены – вторая половина XIX века и одно из лучших ее достижений, пьесы А.Н. Островского, создавшего русский национальный театр. Пьесы русского реалиста и предсказателя до сих пор идут во всех российских театрах, любимы отечественными актерами. Причины лежат в глубоком знании нашего Отечества и природы русского человека, его уникального характера.

Тема 5. Эволюция жанра мелодрамы

Мелодрама – любимейший всеми зрителями жанр, который дожил до сегодняшнего дня и своеобразно модифицировался в области кино и телесериала. Исследование природы мелодрамы, ее особенности и важнейшие черты на многочисленных примерах из русской и европейской драматургии.

Тема 6. Английский театр. Уильям Поул и театр Олд Вик

Исследование контекста и феномена английского театра XX века и английской театральной режиссуры в лице одного из самых ее характерных представителей.

Тема 7. Немецкий театр. Экспрессионизм.

История немецкого театра XX века в одном из самых интересных периодов его развития. Экспрессионизм как метод, стиль и особое содержание искусства чрезвычайно важны для изучения в киноузе, поскольку именно он оказал огромное влияние на кинематограф периода его становления.

Тема 8. Польский театр. Режиссура XX века.

История польского театра и его достижений второй половины XX века. Польское театральное искусство во многом, как известно, определило развитие польского кинематографа. Анализ театральной режиссуры позволяет выявить особенные черты польского театра, его глубинные смыслы.

Тема 9. Театральное фестивальное движение.

Театральная практика, а именно российское фестивальное театральное движение. Театральный фестиваль как смотр достижений, как возможность выявить тенденции развития и прогнозировать будущее является неотъемлемой частью театрального процесса в целом.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Типы взаимоотношений театральной сцены и зрительного зала	1,5	0	0	6	0	0	7,5
2	Драматургия и театр Востока: Индия, Китай, Япония	1,5	0	0	3	0	0	4,5
3	Русский театр. Драматургия А.С. Грибоедова	1,5	0	0	1,5	0	0	3
4	Русский театр. Драматургия А.Н. Островского	1,5	0	0	1,5	0	0	3
5	Эволюция жанра мелодрамы	0	0	0	6	0	0	6
6	Английский театр. Уильям Поул и театр Олд Вик	0	0	0	6	0	0	6
7	Немецкий театр. Экспрессионизм.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
8	Польский театр. Режиссура XX века.	0	0	0	1,5	0	0	1,5
9	Театральное фестивальное движение.	0	0	0	3	0	0	3
	ВСЕГО	6	0	0	30	0	0	36

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Театральное искусство» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Типы взаимоотношений театральной сцены и зрительного зала».	6
2	Тема: «Драматургия и театр Востока: Индия, Китай, Япония».	3
3	Тема: «Русский театр. Драматургия А.С. Грибоедова».	1,5

4	Тема: «Русский театр. Драматургия А.Н. Островского».	1,5
5	Тема: «Эволюция жанра мелодрамы ».	6
6	Тема: «Английский театр. Уильям Поул и театр Олд Вик ».	6
7	Тема: «Немецкий театр. Экспрессионизм.».	1,5
8	Тема: «Польский театр. Режиссура XX века.».	1,5
9	Тема: «Театральное фестивальное движение.».	3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Театральное искусство».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	1,2
посещение учебных занятий	1,2
тест	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1
зачет с оценкой	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов в 1 семестре:

1. Концепция-законы-теории. Д. Дидро «Парадокс об актере».
2. «Поэтика» Аристотеля.
3. Развитие театральной мысли после Аристотеля.
4. Возникновение искусствоведения и идеи XIX столетия.
5. Театральная концепция Ницше.

Примерные темы докладов во 2 семестре:

1. История польского театра и его достижений второй половины XX века.
2. Театральная практика, российское фестивальное театральное движение.
3. Мифологическая школа.
4. Исторические школы.
5. Социологический подход.

Примеры тестовых заданий:

1 семестр:

1. Театральное искусство изучается наукой:

- а) киноведение
- б) искусствоведение
- в) театроведение
- г) музыковедение

2. Древнегреческий теоретик драмы:

- а) Эсхил
- б) Софокл
- в) Аристотель
- г) Сократ

3. Теоретики театра (убрать один лишний пункт)

- а) Аристотель
- б) Стендаль
- в) Дидро
- г) Брехт

2 семестр:

1. Драматическое действие - это...

- а) подражание действию посредством действия, а не рассказа"
- б) развитие событий
- с) конфликт
- д) драматические обстоятельства

2. Пьеса является произведением, изначально созданным для...

- а) литературы
- б) кинематографа
- с) театра
- д) архитектуры

3. К.С. Станиславский является теоретиком и практиком...

- а) театрального искусства
- б) кинематографа
- с) живописи
- д) скульптуры

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Театральное искусство как специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики.
3. Учение Аристотеля об искусстве театра.
4. Пантомима, мим, зрелища цирка.
5. Католическая церковь и специфика ее обрядности, театрализация богослужений.
6. Народный (мирской) театр и разнообразие его форм.
7. Театральные элементы в русской народной культуре. Скоморохи.
8. Итальянский театр эпохи Возрождения.
9. Периодизация театральной практики в странах Западной Европы.
10. Испанский театр эпохи Возрождения.
11. Английский театр эпохи Возрождения.
12. Творчество Уильяма Шекспира.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Французский театр классической эпохи: особенное ги нормативной эстетики.
2. Французский театр эпохи Просвещения: драматургия, теория, сценическая обстановка.
3. Английский театр периода Реставрации.
4. Итальянский театр. Творчество Карло Гольдони.
5. Немецкий театр. Крупнейшие романтические школы.
6. Английские романтики и театр. Крупнейшие авторы и актеры.
7. Русский театр. Драматургия и театральные взгляды А.А. Пушкина, Н. В. Гоголя, И.С. Тургенева, А. Н. Островского.
8. Театр XX века. Новая драма и появление режиссуры. Театральные системы XX века: К. Станиславский, В. Мейерхольд, М. Чехов, А. Арто, Б. Брехт, Е. Гротовский.
9. Театр абсурда. Постмодернизм в драматургии и театре.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	12	36
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	19	1	19
Доклад	15	1	15
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	12	36
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	19	1	19
Доклад	15	1	15
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Степанова, П. М. История восточного кинематографа: специфика драматургических структур : учебное пособие / П. М. Степанова ; С.-Петербург. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 176 с
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/172i_Stepanova_Istorija_vostochnogo_kinematografa_UP_2018.pdf
2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Текст] : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова [и др.]. - 5-е, стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. - 456 с. - ISBN 978-5-8114-4717-6
<https://e.lanbook.com/book/126786>
3. Мельникова, С. И. Европейская драматургия: опыты исследования : монография / С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2020. - 179 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Мельникова, С. И. Анализ пьесы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для вузов : рекомендовано методсоветом ВУЗа по направлению подготовки 55.05.05 "Киноведение", 52.03.06 "Драматургия" / С. И. Мельникова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 55 с. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: по логину и паролю. http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000327.pdf
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-8114-0952-5— Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/book/112747>
6. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Чечётин. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-8114-1509-0 :
<https://e.lanbook.com/book/113173>
7. История искусств [Текст] : [учебное пособие] / под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. - 3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2019. - 676 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-06763-5
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Об искусстве театра [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Завадский. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. - 452 с. - ISBN 978-5-8114-4653-7— Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/book/129238>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт киностудии Ленфильм <http://www.lenfilm.ru/>
2. Официальный сайт киностудии Мосфильм <http://www.mosfilm.ru/>
3. Официальный сайт Межрегионального профсоюза работников киноиндустрии и телерадиовещания <http://www.profkino.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы и видеоигры «Критиканство». <http://www.kritikanstvo.ru>

Сайт-агрегатор рецензий на фильмы «Rotten Tomatoes». <https://www.rottentomatoes.com>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. При планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины, кроме аудиторных занятий студенту рекомендуется отводить время для самостоятельной работы по разделам и темам курса из расчета 3-5 часов на каждую тему. При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к зачету можно рекомендовать следующую методику (последовательность действий студента):

- нужно не только понять материал литературного или лекционного источника, но и уметь его самостоятельно изложить;
- после изучения каждого раздела (темы) по указанной литературе рекомендуется составить краткий конспект по заданному вопросу;
- закончив изучение данного раздела, нужно обязательно ответить на все вопросы для самопроверки, перечисленные в методических указаниях для студентов по дисциплине;
- при работе с литературой необходимо в первую очередь уделять внимание основным источникам, перечисленным в рабочей программе.

Для более полного и всестороннего изучения дисциплины может быть использована указанная дополнительная литература и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение дисциплины (компьютерное и мультимедийное оборудование, основные узлы и системы техники различного назначения, учебные фильмы и т.д.)

Обучающийся для получения зачета/зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- посещать лекционные и практические занятия;
- выполнять занятия на практических занятиях;
- ответить на поставленные вопросы на зачете/зачете с оценкой.