

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Анализ пьесы и спектакля»

Наименование ОПОП: Артист драматического театра и кино

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,7 час.

самостоятельная работа: 75,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	6
опрос	6
посещение учебных занятий	5,6
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5
зачет с оценкой	6

Рабочая программа дисциплины «Анализ пьесы и спектакля» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Артист драматического театра и кино» по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Составитель(и):

Соломкина Т.А., доцент кафедры драматургии и киноведения, канд. искусствоведения

Рецензент(ы):

Поздняков А.Н., эксперт-консультант, АО «Киностудия «Ленфильм», Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Шнейдер

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:

формирование представлений о сущности и структуре драматического действия пьесы и спектакля, законов его построения;
приобретение навыков по анализу пьесы и спектакля в контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры.

Задачи дисциплины:

1. Изучить структуру и законы построения драматического действия.
2. Исследовать и проанализировать особенности выразительных средств различных видов театрального искусства, их взаимосвязь с другими видами художественной культуры.
3. Познать закономерности драмы как произведения для театра.
4. Сформировать навыки анализа художественного языка и выразительных средств пьесы и спектакля.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

История зарубежного кино

История музыки

История русской литературы

Кинодраматургия: формы и жанры

История зарубежной литературы

Основы теории музыки

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

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-1.2 — Определяет и анализирует тенденции и направления развития кинематографии, театрального искусства в историческом контексте и взаимосвязи с другими видами художественной культуры.

Знает: тенденции и направления развития театрального искусства

Умеет: определять и анализировать тенденции развития выразительных средств театрального искусства во взаимосвязи с другими видами художественной культуры

Владеет: навыками анализа художественного языка и выразительных средств различных видов театрального искусства

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.
 в том числе: контактная работа: 68,7 час.
 самостоятельная работа: 75,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5
зачет с оценкой	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	Итого
Лекции	0	0	0
Практические	32	32	64
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	33,5	29	62,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	8,6	12,8
Итого	71,7	71,6	143,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Задачи дисциплины «Анализ пьесы и спектакля».

Задача семинара по анализу пьесы и спектакля – привитие навыков разбора драматургического произведения, определения основных характеристик пьесы и нахождения связи между ними.

Тема 2. Литература по методологии анализа пьесы и спектакля.

Знакомство с литературой по методологии анализа драмы. Освоение терминологии (конфликт, жанр, композиция, фабула, действие и т.д.).

Тема 3. Выбор пьес.

Желательный выбор пьес, идущих на сценах современных театров, что позволяет показать возможное разнообразие прочтений. Основа сценического произведения – действенная структура, а не просто сумма художественных образов, навязываемая, как правило, школьной программой.

Тема 4. Разнообразные типы конфликта и действия, жанры.

Принципы построения драмы, умения определить начальную фазу действия, его кульминацию и развязку. Понимание драматического конфликта пьесы как основы содержания.

Тема 5. Характеристика пьесы.

Единство действия. Индивидуальный стиль драматурга. Сценические возможности пьесы.

Тема 6. Анализ спектакля.

Освоение навыков чтения художественного текста и понимания сценической постановки как целостного произведения. Единство действия спектакля.

Тема 7. Слагаемые анализа спектакля.

Освоение многослойности сценического произведения: сценография, звуковая партитура, мизансценирование, актерская трактовка образов, режиссерское понимание литературного материала.

Тема 8. Образное воплощение режиссерского замысла постановки.

Сотворчество драматурга, режиссера, актеров, художника, композитора, балетмейстера – слагаемые театрального спектакля.

Тема 9. Методы прочтения театрального спектакля.

Основа анализа режиссерской концепции – запись спектакля, зарисовка мизансцен, которые в совокупности способствуют закреплению навыка чтения сценического текста.

Тема 1. Способы существования актера.

Способность увидеть в композиции спектакля логику развертывания конфликта. Особое место занимает здесь анализ актерских работ, в результате которого студент должен прийти к выводу о способах сценического существования актера.

Тема 2. Виды постановок.

Анализ своеобразия режиссерской эстетики позволит научиться прогнозировать возможность сотрудничества режиссера с различными театральными коллективами, что достигается методом сопоставления работ одного и того же режиссера в различных театрах или нескольких спектаклей одного театра, поставленных разными режиссерами.

Тема 3. Репертуарная политика театра.

Подобный метод позволит выработать умение учитывать творческие возможности труппы и определять логику репертуарной политики театра.

Тема 4. Пьеса и спектакль.

Рассмотрение пьесы и спектакля как составных частей художественной культуры с целью расширения кругозора, воссоздания целостной картины текущего театрального процесса на основе изученной литературы и статей в СМИ.

Тема 5. Анализ театрального репертуара.

Драматурги (биографии, истории постановок их пьес), названия пьес, жанровые характеристики спектаклей (драма, комедия, трагедия, смешанные жанры).

Тема 6. Анализ деятельности театра.

Анализ деятельности конкретного театра – его истории, уровня и состояния труппы, оценок в театральной критике.

Тема 7. Изучение творческой и производственной деятельности театра.

Положение театра на театральной карте города. Художественное руководство театра и его функции. Схема руководства театром. Роль актера в структуре театра.

Тема 8. Определение художественного лица театра, его художественных особенностей.

Разнородные художественные явления, совокупность которых составляет суть театрального процесса.

Тема 9. Реализация театральной идеи.

Гастроли отдельных спектаклей, театральные фестивали, бенефисы актеров, юбилеи режиссеров, театральные праздники, массовые гуляния и прочие зрелищные мероприятия, которые могут состояться в России, а также за рубежом.

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	Задачи дисциплины «Анализ пьесы и спектакля».	0	0	0	2	0	0	2
2	Литература по методологии анализа пьесы и спектакля.	0	0	0	2	0	0	2
3	Выбор пьес.	0	0	0	4	0	0	4
4	Разнообразные типы конфликта и действия, жанры.	0	0	0	4	0	0	4
5	Характеристика пьесы.	0	0	0	4	0	0	4
6	Анализ спектакля.	0	0	0	4	0	0	4
7	Слагаемые анализа спектакля.	0	0	0	4	0	0	4
8	Образное воплощение режиссерского замысла постановки.	0	0	0	4	0	0	4
9	Методы прочтения театрального спектакля.	0	0	0	4	0	0	4
1	Способы существования актера.	0	0	0	2	0	0	2
2	Виды постановок.	0	0	0	2	0	0	2
3	Репертуарная политика театра.	0	0	0	4	0	0	4
4	Пьеса и спектакль.	0	0	0	4	0	0	4
5	Анализ театрального репертуара.	0	0	0	4	0	0	4
6	Анализ деятельности театра.	0	0	0	4	0	0	4
7	Изучение творческой и производственной деятельности театра.	0	0	0	4	0	0	4
8	Определение художественного лица театра, его художественных особенностей.	0	0	0	4	0	0	4
9	Реализация театральной идеи.	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	0	0	0	64	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Анализ пьесы и спектакля» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Задачи дисциплины «Анализ пьесы и спектакля»».	2
2	Тема: «Литература по методологии анализа пьесы и спектакля».	2
3	Тема: «Выбор пьес».	4
4	Тема: «Разнообразные типы конфликта и действия, жанры».	4
5	Тема: «Характеристика пьесы».	4
6	Тема: «Анализ спектакля».	4
7	Тема: «Слагаемые анализа спектакля».	4
8	Тема: «Образное воплощение режиссерского замысла постановки».	4
9	Тема: «Методы прочтения театрального спектакля».	4
10	Тема: «Способы существования актера».	2
11	Тема: «Виды постановок».	2
12	Тема: «Репертуарная политика театра».	4
13	Тема: «Пьеса и спектакль».	4
14	Тема: «Анализ театрального репертуара».	4
15	Тема: «Анализ деятельности театра».	4
16	Тема: «Изучение творческой и производственной деятельности театра».	4
17	Тема: «Определение художественного лица театра, его художественных особенностей. ».	4
18	Тема: «Реализация театральной идеи».	4

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 «Анализ пьесы и спектакля».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
доклад	6
опрос	6
посещение учебных занятий	5,6
тест	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
зачет	5

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль направлен на проверку остаточных знаний и навыков.

Список тем для опроса:

1. Ранний этап развития киноискусства. Деятельность братьев Люмьер.
2. Творчество Жоржа Мельеса.
3. Французский поэтический реализм. Темы, герои, режиссеры.
4. Немецкий киноэкспрессионизм. Истоки, темы, визуальное решение.
5. Ранний период истории кинематографа США. Пионеры американского кино.
6. Приход звука в кино. Особенности и последствия для киноискусства.
7. Ранний период истории кинематографа Великобритании. Пионеры английского кино

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный список тем для устного опроса:

1. Действенная природа пьесы (на примере конкретной пьесы)
2. Движущие силы конфликта (на примере конкретной пьесы)
3. Композиция пьесы (на примере конкретной пьесы)
4. Исходная коллизия (на примере конкретной пьесы)
5. Развитие действия (на примере конкретной пьесы)

Примеры тестовых заданий:

1. Драматическое действие - это...
 - а) "подражание действию посредством действия, а не рассказа"
 - б) развитие событий
 - в) конфликт
 - г) драматические обстоятельства
2. Пьеса является произведением, изначально созданным для...
 - а) литературы
 - б) кинематографа
 - в) театра
 - г) архитектуры
3. К.С. Станиславский является теоретиком и практиком...

- а) театрального искусства
- б) кинематографа
- в) живописи
- г) скульптуры

4. Какая из наук изучает драматургию?

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

Темы для подготовки доклада:

1. Театральная эстетика русского символизма. А.А. Блок и театр.
2. Драматургия 1920-х годов: основные тенденции развития. М.А. Булгаков и МХАТ.
3. Основные тенденции театрального процесса середины XX века. Проблемы современной русской драматургии.
4. Западноевропейская драматургия п.п. XX века: Ж.-П. Сартр, А. Камю, Д.Б. Пристли, Г.Г. Лорка, Л. Пиранделло, Б. Брехт и др.
5. Драматургия абсурда: Э. Ионеско, С. Беккетт, С. Мрожек, Ф. Арабаль, Ж. Жене.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

1. Действие в драме.
2. Исходная коллизия пьесы.
3. Тип конфликта.
4. Движущие силы конфликта.
5. Композиция пьесы.
6. Исходная коллизия.
7. Завязка.
8. Кульминация.
4. Народные истоки русского театра. (Русская народная драма. Царь Максимилиан. Ломоносов и Сумароков).
5. Драматургия А.С. Грибоедова и театр.
6. Драматургия А.С. Пушкина и театр.
7. Театр Н.В. Гоголя.
8. Новые темы и жанры в драматургии А.Н. Островского.
9. А.П. Чехов и сценическая методология раннего МХТ.
10. Драматургия 1920-х годов: основные тенденции развития.
11. Основные тенденции драматургического процесса середины XX века.
12. Проблемы формирования и развития «новой драмы».
13. Западноевропейская драматургия п.п. XX века.

Список вопросов к зачету с оценкой:

1. Развязка.
2. Противоречия между персонажами.
3. Конфликт чеховских пьес.
4. Жанр пьесы.
5. Художественные приемы и композиция действия.
6. Специфика построения героев.
7. Связь между драматическим действием и читателем (зрителем).
8. Жанровый канон и жанровое своеобразие конкретной пьесы
9. Фонвизин Д.И. Недоросль

10. «Эдип царь» Софокл.
11. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
12. Вершинные образцы драмы эпохи Возрождения: Л. де Вега, Т. де Молина.
13. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии»
14. Драматургия У. Шекспира и елизаветинский театр.
15. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба».
16. Драматургия эпохи Просвещения.
17. Островский А.Н. «Гроза», «Бесприданница».
18. Ярчайшие представители романтической драмы.
19. Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня».
20. Проблемы формирования и развития «новой драмы».
21. Чехов А.П. «Три сестры», «Вишневый сад»
22. Западноевропейская драматургия п.п. XX века.
23. Горький М. «На дне».
24. Современная западноевропейская драматургия.
25. Булгаков М.А. «Иван Васильевич меняет профессию».
26. Театральная эстетика русского символизма. А.А. Блок и театр.
27. Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо».
28. Основные тенденции театрального процесса середины XX века. Проблемы современной русской драматургии.

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 5			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	22	1	22
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение учебных занятий	3	16	48
Обязательная самостоятельная работа			
Доклад	10	1	10
Опрос	4	3	12
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. Чечетин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [] : учебник / А. И. Чечетин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1509-0
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Аль, Д. Н. Основы драматургии [Текст] : учебное пособие для вузов: / Д. Н. Аль. - 6-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Мельникова, С. И. Анализ пьесы : учебно-методическое пособие / С. И. Мельникова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 55 с. - ISBN 978-5-94760-156-5. - Текст : непосредственный.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

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.profokino.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>
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.

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.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, чтение пьес; использование литературы приведенной в РП;
- умение анализировать пьесу и спектакль, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Обучающемуся для получения экзамена по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- представить самостоятельный расширенный анализ пьесы или спектакля, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.