

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Кафедра Истории театра и кино

***ПРИНЦИПЫ СООТНОШЕНИЯ В ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВАХ ВИЗУАЛЬНОГО И
ВЕРБАЛЬНОГО НАЧАЛА***

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

ПРИНЦИПЫ СООТНОШЕНИЯ В ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВАХ ВИЗУАЛЬНОГО И
ВЕРБАЛЬНОГО НАЧАЛА

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

д.иск., профессор *Г.В. Макарова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Истории театра и кино

№ 3 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Принципы соотношения в театральном действии визуального и вербального начала» является вариативной частью Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, магистерская программа «Зрелищные искусства: театральная и кинокритика». Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Цель курса – ознакомить студентов с основными принципами сочетания визуального и вербального начал в зрелищных искусствах, а также с основными этапами становления технических приемов в сценографическом оформлении театрального действия.

Задачи:

- сформировать у студентов представление о приемах репрезентации вербального и визуального начал в театральных постановках;

- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым при анализе вербальной и визуальной составляющих сценического языка;

- раскрыть перед студентами суть системного подхода к анализу театрального спектакля на самых разных уровнях (сценографическом, герменевтическом, семиотическом, формальном);

- научить студентов работать с научной литературой, посвященной анализу вербальной и визуальной составляющих театральной постановки.

освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1. Способен проводить самостоятельные научно-исследовательские работы и решать научные вопросы во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки	ПК-1.1. Способен исследовать малоизученные проблемы, учитывая существование искусства во времени, различных периодов и стилей	Знать: основные стилевые направления в западноевропейской культуре от Средних веков до начала XIX века Владеть: навыками построения конструктивного диалога между представителями различных творческих профессий и разных национальных традиций, быть посредником и медиатором в актуальных творческих проектах, связанных с театральным искусством

	<p>ПК-1.2. Способен провести научное исследование, посвященное малоизученным видам, жанрам и направлениям искусства, на основе архивных документов</p>	<p>Уметь: применять полученные теоретические знания в практической профессиональной и творческой деятельности</p>
<p>ПК-2. Способен разрабатывать научные проекты в области гуманитарных наук и меж-дисциплинарной сфере</p>	<p>ПК-2.1. Способен разрабатывать справочники и словари по истории культуры и зрелищных искусств.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методы поиска, сбора и обработки информации для научных исследований; • технологию составления обзорных материалов; • методы подбора источников и литературы к научным исследованиям.
	<p>ПК-2.2. Способен разрабатывать и реализовывать научные проекты по истории культуры и зрелищных искусств на основе современных методологических подходов.</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять приемы поиска, сбора и обработки информации для научных исследований; • составлять списки источников и литературы для исследований; • оформлять результаты исследований в виде презентаций, научных отчетов, статей и докладов; • составлять и редактировать текст обзора.
	<p>ПК-2.3. Способен разработать учебный курс по истории культуры и зрелищных искусств..</p>	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками поиска, сбора и обработки информации для научных исследований; • навыками составления списка источников и литературы для исследования; • навыками оформления результатов исследований в виде презентаций, научных отчетов, статей и докладов; • навыками составления и редактирования текста аналитического обзора по теме исследования.

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Принципы соотношения в театральном действии визуального и вербального начала» является частью профессионального цикла (вариативная часть)

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, магистерская программа «Зрелищные искусства: театральная и кинокритика».

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик на уровне бакалавриата: «История зарубежного театра», «История русского театра», «История отечественного кино» «История зарубежного кино», «История мировой литературы», «История русской литературы», «Современный русский язык и культура речи», «История русской культуры», «История мировой культуры» и практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	8
	Семинары/лабораторные работы	16
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Различные традиции соотношения визуальных и вербальных форм в разных национальных культурах:	Англия: использование визуальных приемов с ограничением при постановке пьес Шекспира и его современников, так как в пьесах того времени традиционно применялось очень

	<p>Англия, Франция, Италия, Германия и Россия</p>	<p>подробное описание места действия. Сохранение традиции в последующей эпохе, постепенное заполнение сцены предметами и аксессуарами.</p> <p>Франция и Италия: использование кулисной сцены в период французского классицизма, открытая сцена комедии дель'арте, сочетание визуальных и вербальных средств в барочных спектаклях.</p> <p>Германия и Россия: преобладание вербального начала в связи с поздним рождением профессионального театрального искусства. Продолжение доминирования вербального начала в театре XVII-XVIII века. Визуализация пространства в театральных спектаклях романтиков (Тик, Гофман). Связь эволюции визуальных решений с развитием науки и техники в Германии. Влияние русских художников на визуальный образ спектаклей: оперных и драматических.</p>
2	<p>Разочарование в результатах эмоционального воздействия слова в театральном искусстве 20-х годов: влияние философских работ Людвиг Витгенштейна.</p>	<p>Изменение отношения к слова в двадцатые годы XX века в связи с изменением состава публики во всех европейских странах. Влияние философских работ Людвиг Витгенштейна. Интерпретация в сценических решений, цитаты и стихотворения Ф. Тютчева: «Мысль изреченная – есть ложь».</p> <p>Эволюция использования технических средств при подготовке театральных спектаклей: от кулис и свечей до электрического освящение.</p> <p>Приемы оформления и поиски образности в театре Древней Греции (прاتيцабли, сена, маски и реквизит). Подходы к решению пространства в театре Средних веков. Появление кулис и использование свечей на рампе. Использование газовых фонарей. Манипуляции с электрическим освящением (обычные прожекторы, прожекторы-пистолеты и прожекторы с фильтром).</p>
3	<p>Повышение роли пластики в драматических спектаклях</p>	<p>Развитие пластических компонентов в драматических спектаклей под влиянием современной живописи и балетного искусства. Синтез пластики и слова в режиссерских работах второй половины XX века (Жанти и др.)</p>

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№	Наименование раздела	Виды	Образовательные
---	----------------------	------	-----------------

п/п		учебных занятий	технологии
1	2	3	4
1.	Эволюция использования технических средств при подготовке театральных спектаклей: от кулис и свечей до электрического освещения.	Лекция 1. Семинар 1.	Вводная проблемная лекция Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем
2.	Различные традиции соотношения визуальных и вербальных форм в разных национальных культурах: Англия, Франция, Италия, Германия, Россия	Лекция 2. Семинар 2.	Лекция-презентация Работа с источниками, опрос, групповая дискуссия
3.	Разочарование в результатах эмоционального воздействия слова в театральном искусстве 20-х годов: влияние философских работ Людвига Витгенштейна.	Лекция 3. Семинар 3.	Лекция-презентация, лекция с применением техники обратной связи Работа с источниками, опрос, групповая дискуссия
4.	Повышение роли пластики в драматических спектаклях.	Лекция 4. Семинар 4.	Лекция-презентация, лекция-беседа

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- собеседование	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы и задания для обсуждения и опросов (ПК-1, ПК-2)

- 1) Опыты визуализации вербальных текстов на примере рассуждений об античных трагедиях в поэтике Аристотеля.

- 2) Опыты визуализации вербальных текстов на примере рассуждений об античных трагедиях в поэтике Горация.
- 3) Описание исторических событий (в частности – военных действиях) в произведениях античных историков (Греция: Геродот, Фукидид).
- 4) Пластические принципы в творчестве Праксителя.
- 5) Историки древнего Рима: Тит Ливий и Публий Корнелий Тацит (о Германии)
- 6) Принципы визуализации в оформлении культовых христианских зданий (проблемы цвета и света в организации сакрального пространства).
- 7) Пластические решения в разных жанрах Средневекового театра (литургическая и полулитургическая драма).
- 8) Пластические решения в разных жанрах Средневекового театра (мистерии).
- 9) Пластические решения в разных жанрах Средневекового театра (миракль и моралите).
- 10) Размышления о динамических принципах в живописи и скульптуре (Микеланджело).
- 11) Особенности изображения исторических событий в период зарождения Ренессансных идей.
- 12) Особенности изображения исторических событий в период зрелого Ренессанса.
- 13) Деконструкция ренессансной гармонии в искусстве итальянского и французского барокко.
- 14) Традиции Средневекового искусства в XVII веке в германских землях.
- 15) Опыты трансформации барочных текстов в живописи и графике («Неистовый Роланд» Ариосто.
- 16) Попытки проанализировать осуществление классицистского пространства в оформлении театральных спектаклей эпохи Людовика XIII и Людовика XIV.
- 17) Эволюция отношения к тексту драматических произведений в театральных и литературных теориях XVIII века :Дидро, Вальтер, Лессинг.
- 18) Повышения роли художника в решении сценического пространства: от Просветительского реализма до романтизма.
- 19) Появление в работах теоретиков романтизма размышлений о проблеме адекватности воспроизведения времени и пространства.
- 20) Использование в декорационном искусстве художников театра опыта живописцев конца XVIII – начала XIX века.
- 21) Анализ соотношения исторического и современного в сценических костюмах и аксессуарах.

- 22) Расширение проблематики решений сценического пространства в первых режиссерских опытах (Карл Иммераман)
- 23) Расширение проблематики решений сценического пространства в первых режиссерских опытах (Людвиг Тик, Генрих фон Клейст).
- 24) Французские художники как сценографы (романтики и постромантики).
- 25) Проблема пространства в концепциях французского натурализма (Эмиль Золя)
- 26) Эволюция оформления спектаклей в теориях европейского авангарда.
- 27) Опыты, связанные с изменением театрального пространства: появление новых конструкций сцены и использование открытых пространств.
- 28) Попытки стилизации образов актеров в европейском авангарде (использование кукол, марионеток, манекенов).
- 29) Проблема пространства в так называемом постромантическом театре.
- 30) Возвращение к опытам шестидесятых годов XXI века: иммерсивный театр и партиционный.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литература

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы на Западе во второй половине XIX века / А. Аникст ; [АН СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР]. - М. : Наука, 1988. - 310 с.

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы от Гегеля до Маркса / А. А. Аникст ; [АН СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1983. - 287 с

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы на Западе в первой половине XIX века : эпоха романтизма / А. Аникст ; [АН СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1980. - 342 с.

Аникст А.А. История учений о драме : теория драмы в России от Пушкина до Чехова / А. А. Аникст ; АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М. : Наука, 1972. - 642 с.

Аникст А.А. История учений о драме : Теория драмы от Аристотеля до Лессинга / А. А. Аникст ; [АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР]. - Москва : Наука, 1967. - 454 с.

Дополнительная литература

Анненский Иннокентий Федорович. История античной драмы : курс лекций / Иннокентий Анненский ; изд. подгот. В. Е. Гитин и В. В. Зельченко ; С.-Петербург. гос. театр. б-ка. - СПб. : Гиперион, 2003. - 411 с.

Фрейденберг Ольга Михайловна. Миф и театр : лекции по курсу "Теория драмы" для студентов театр. вузов / О. М. Фрейденберг ; М-во культуры РСФСР ; Гос. ин-т театр. искусства им. А.В. Луначарского. - М. : ГИТИС, 1988. - 131 с.

Елизаветинцы. Статьи и переводы / И. А. Аксёнов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 608. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программное обеспечение

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

№ и тема	Семинар 1. Использование традиций пантомимы в современном театре. (4 часа, СРС 16 часов)
Вопросы и задания	<ul style="list-style-type: none"> • Обращение в пантомиме в творчестве режиссеров и актеров XX века (спектакли и роли Жана-Луи Барро) • Использование традиций английской пантомимы XIX века в творчестве английских актеров (Энтони Шер и др).
Литература	<ul style="list-style-type: none"> • Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М.,1980. • Шестаков Д. Современная английская драма. М.,1968. • Бартошевич А.В. Театр XX века. Закономерности развития. М.:Индрик, 2003
Методические рекомендации	<p>Форма проведения – дискуссия по предложенным преподавателем вопросам, основная цель которой научить студентов применять теоретические знания в процессе обсуждения вопросов, содержащихся в плане семинарских занятий с использованием научной литературы и иконографического материала.</p>
№ и тема	Семинар 2. Традиции античных мимов, средневековых гистрионов, французских и итальянских комиков XVII века, бульварных театров XVIII-XIX века, английских ярмарочных представлений и русского балагана (4 часа, СРС 16 часов)
Вопросы и задания	<ul style="list-style-type: none"> • Пантомимические представление в период греческой Античности (Герод – мимиамбы). Использование пластики и традиций гистрионов в Средневековых мистерияльных представлениях. • Пантомимические эпизоды в спектаклях с участием французских и итальянских комиков. Отражение истории пантомимических представлений в фильме М. Карне «Дети райка». • Традиции западно-европейских ярмарочных представлений и русского балагана, применяемые в профессиональном театральном искусстве.
Литература	<ul style="list-style-type: none"> • Гвоздев А.А. Театр эпохи феодализма. // Гвоздев А.А. и Пиотровский А.И. История европейского театра. М.-Л.,1933. • Аверинцев С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // Вопросы литературы. 1971. № 8.

	<ul style="list-style-type: none"> • Каллистов Д. Античный театр. Л., 1999.- 256с.
Методические	Форма проведения – обсуждение кратких сообщений студентов на заданную проблематику.
№ и тема	Семинар 3. Принципы включения бессловесных эпизодов в театральные спектакли. (4 часа, СРС 16 часов)
Вопросы и	Использование «зон молчания» в театральных спектаклях XX века. Причины обращения к подобным эпизодам у разных режиссерах: К.С. Станиславский, Вс. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Г. Бати, Б. Брехт, Э. Энгель, Д. Стрелер, Л. Ронкони.
Литература	<ul style="list-style-type: none"> • Максимов В.И. Театр. Рококо. Символизм. Модерн. Постмодернизм. СПб: Гиперион, 2013. • Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. • Спектакли двадцатого века. М.: "ГИТИС", 2004.
Методические	Форма проведения – обсуждение кратких сообщений студентов на заданную проблематику.
№ и тема	Семинар 4. Функция паузы и пластики на современной сцене. (4 часа, СРС 16 часов)
Вопросы и задания	<ul style="list-style-type: none"> • Новые режиссерские программы, трактующие интенсивность воздействия на публику пантомимических эпизодов. • Повышение роли паузы в драматических спектаклях. • Включение пантомимических эпизодов в использованных видеопроекциях.
Литература	<ul style="list-style-type: none"> • Театроведение Германии. Система координат. СПб.: Балтийские сезоны. 2004. • Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. • Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013. • Барт Р. Работы о театре / Состав, перевод с франц., примечания и послесловие М. Зерчаниновой . М.: ООО «Ад МАргинем Пресс», 2014.
Методические	Форма проведения – обсуждение кратких сообщений студентов на заданную проблематику.

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Принципы соотношения в театральном действии визуального и вербального начала» является вариативным курсом учебного плана по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, магистерская программа «Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика». Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Цель курса – ознакомить студентов с основными принципами сочетания визуального и вербального начал в зрелищных искусствах, а также с основными этапами становления технических приемов в сценографическом оформлении театрального действия.

Задачи:

- сформировать у студентов представление о приемах репрезентации вербального и визуального начал в театральных постановках;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым при анализе вербальной и визуальной составляющих сценического языка;
- раскрыть перед студентами суть системного подхода к анализу театрального спектакля на самых разных уровнях (сценографическом, герменевтическом, семиотическом, формальном);
- научить студентов работать с научной литературой, посвященной анализу вербальной и визуальной составляющих театральной постановки.

Дисциплина направлена на формирование компетенции:

ПК-1. Способен проводить самостоятельные научно-исследовательские работы и решать научные вопросы во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки

ПК-2. Способен разрабатывать научные проекты в области гуманитарных наук и междисциплинарной сфере

В процессе усвоения дисциплины учащийся должен приобрести следующие навыки и умения:

Знать: основные стилевые направления в западноевропейской культуре от Средних веков до начала XIX века

Уметь: применять полученные теоретические знания в практической профессиональной и творческой деятельности

Владеть: навыками построения конструктивного диалога между представителями различных творческих профессий и разных национальных традиций, быть посредником и медиатором в актуальных творческих проектах, связанных с театральным искусством

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.