

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ВВЕДЕНИЕ В КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
История театра и кино, театральная и кинокритика
Уровень квалификации выпускника бакалавриат
Очная форма обучения

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2017

ВВЕДЕНИЕ В КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед., профессор *Е. А. Дунаева*

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

к. философ. н. *М. С. Молчанова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры ИТиК

№ 1 от 26.08.2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи курса	4
1.2.	Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2.	Структура дисциплины	7
3.	Содержание дисциплины	8
4.	Образовательные технологии	10
5.	Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1.	Система оценивания	11
5.2.	Критерии выставления оценок	11
5.3.	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1.	Список источников и литературы	14
6.2.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9.	Методические материалы	16
9.1.	Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2.	Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
	Приложения	19
1.	Приложение 1. Аннотация дисциплины	19
2.	Приложение 2. Лист изменений	21

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: способствовать подготовке квалифицированных театроведов и театральных критиков широкого профиля; сформировать профессиональные компетенции и навыки театрального критика, способного во всей целостности анализировать проблемы, тенденции, направления современного театрального процесса; сотрудника театральных редакций, музеев, отделов культуры на радио и ТВ, работников литературной части театра, организаторов театральных фестивалей, руководителей театральных проектов и преподавателей в области зрелищных искусств.

Задачи:

- овладение навыками художественно-творческой деятельности,
- освоение различных театрально-критических жанров, выработка литературного языка аналитической статьи, эстетических позиций,
- приобретение навыков ведения дискуссии, устного рецензирования спектаклей, участия в профессиональных обсуждениях и семинарах
- всестороннее знание современного театрального процесса, понимание места театра в контексте культуры, связи современности с историей и теорией театра в изучении актерского, режиссерского искусства, сценографии, драматургии и т.п.
- понимание природы театрального искусства в пространстве социокультурных проблем, определение органических самобытных особенностей отечественной театральной культуры в пространстве стремительно меняющегося тенденций времени.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОК-1	готовность к критическому осмыслению явлений социальной и культурной жизни, способностью к поиску и анализу информации, постановки цели и выбору путей ее достижения	Знать: – специфику театральной критики как вида профессиональной творческой деятельности – основные жанры и виды театральной критики Уметь: – грамотно, пользуясь разнообразными методами, проанализировать текущий театральный процесс: от отдельного спектакля до театрального сезона, актерские работы, сценографию, театральную пластику, драматургию и ее воплощение на сцене Владеть: – навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса
ОПК-2	способностью анализировать основные контексты	Знать: – разнообразие подходов к анализу

	социального взаимодействия	<p>живого театра, многообразие современных театральных эстетик и систем, палитру столичных, провинциальных и мировых сцен начала XXI века</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – видеть театр как при ближайшем приближении ("единица театра" - спектакль), так и в эволюции: конкретного театра, режиссерской или актерской карьеры; в перспективе истории культуры, эстетических проблем и задач сегодняшнего дня <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ознакомиться с основными навыками в своей профессии
ПК-3	способностью применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику театральной критики как вида профессиональной творческой деятельности – основные жанры и виды театральной критики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно, пользуясь разнообразными методами, проанализировать текущий театральный процесс: от отдельного спектакля до театрального сезона, актерские работы, сценографию, театральную пластику, драматургию и ее воплощение на сцене <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Введение в критический анализ зрелищных искусств» является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по направлению 50.03.01. Искусство и гуманитарные науки (бакалавриат). Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения первичной профессиональной и производственной практик: «История мирового театра», «Современный художественный процесс», «История мирового и русского искусства», «Введение в театроведение и историю театра».

В результате освоения дисциплины формируются необходимые компетенции в гуманитарной, организационной и коммуникативной сферах профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часа) занятия, семинары (18 часов), самостоятельная работа студента (48 часов).

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная					Самостоя- тельная работа	
			Лекции	Семинар	Практичес- кие занятия	Лаборатор- ные занятия	Промежуто- чная аттестация		
1	Основные положения теории зрелищного искусства	2	4					4	Изучение источников. Подготовка к семинару. Доклады.
2	Взаимодействие театральной критики, теории и истории театрального искусства.	2	4					4	Изучение источников. Подготовка к семинару. Доклады.
3	Позиция критика как отражение господствующей системы взглядов.	2	2					4	Изучение источников. Подготовка к семинару. Доклады.
4	Критика как самостоятельный вид творческой деятельности.	2	2	2				4	Изучение источников. Доклады. Подготовка к итоговой письменной работе
5	Научно-исследовательская деятельность театрального критика.	2	2	2				4	Изучение источников. Доклады. Подготовка к итоговой письменной работе
6	Сходство и различия театральной критики с литературно-художественной и кино критикой.	2	2	2				4	Изучение источников. Доклады. Подготовка к итоговой письменной работе
7	Жанры театральной критики.	2	2	2				6	Изучение источников. Доклады.

									Подготовка к итоговой письменной работе
8	Применение в критике различных методов исследования зрелищных искусств.	2	2	2				6	Изучение источников. Доклады. Подготовка к итоговой письменной работе
9	Работа с источниками.	2	4	2				6	Изучение источников. Доклады. Подготовка к итоговой письменной работе
10	Критический анализ актуальных феноменов зрелищной культуры	2	4	2				6	Изучение источников. Доклады. Подготовка к итоговой письменной работе
	экзамен						18		Контрольная работа
	ИТОГО:		28	14			18	48	

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные положения теории зрелищного искусства

Необходимость рассмотрения зрелищного искусства как социального явления вызвана прежде всего тем, что сегодня продолжает усиливаться противоречие между массовой культурой, куда можно отнести и культуру зрелищ, и ее элитарным выражением, когда, с одной стороны, научно-технический прогресс привел к сокращению рабочего дня и соответствующему увеличению свободного времени, а с другой, - колоссальный рост средств массовой информации (печать, кинематография, телевидение и т.д.) неизмеримо раздвинул сами масштабы потребления культурных ценностей.

Природы зрелищ и связанных с ним форм зрелищного искусства, так или иначе, касались такие мыслители прошлых веков, как Платон, Аристотель, Жан-Жак Руссо, Ф. Шиллер, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Б. Кроче, Хосе Ортега-и-Гассет, А. Грамши, А. Банфи, Г. Маркузе, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев.

Тема 2. Взаимодействие театральной критики, теории и истории театрального искусства.

Роль критики в развитии театрального процесса. Критика как самостоятельный вид творческой деятельности. Слово критика происходит от греческого *κριτικός* — судящий. Критические суждения о литературе, театре, живописи возникли одновременно с их рождением как мнение наиболее уважаемых, умудренных читателей. Выделившись в эпоху античности в особое профессиональное занятие, критика еще долгое время сохраняла в ряду иных видов творчества прикладное значение—оценки произведения, поощрения или осуждения автора, рекомендации читателям, зрителям. С ходом времени, в результате развития и дифференциации жанров литературы и искусства, прогресса художественного и научного мышления, цели и характер критики становятся сложнее, а сами требования к ней разнообразнее и ответственнее.

Тема 3. Позиция критика как отражение господствующей системы взглядов.

Теоретичность истории театра и театральной критики. Что является конкретно-научным объектом театроведения? Если говорить коротко, то объект идеографической лингвистики концептуальные структуры, лежащие в фундаменте театроведческого понятийного сознания (то есть системы относительно общих, категориальных искусствоведческих значений) и закономерности их развертки в множество отдельных единиц театроведения обряд, театрализация, сценическое пространство как семиотическое, театральное пространство, текст спектакля, спектакль как высказывание, спектакль как акция, концепт зрителя.

Тема 4. Критика как самостоятельный вид творческой деятельности.

Что такое искусство? Функции культуры и искусства: классический опыт и опыт XX-XXI века. Что такое театральное мышление? В чем функция театра? Из чего состоит спектакль? Специфика разбора: письменная рецензия, анонс, пресс-релиз, рекламная статья, театроведческий анализ, устный анализ. Параметры рецензии. Специфика театроведческого языка. Теория драмы как базисная театроведческая наука. Конфликт. Действие. Герой. Событие. Жанры драмы. Ритм. Персонажная структура. Элементы режиссерского разбора. Вопросы интерпретации литературного текста. Автор и искусство трактовки, герменевтика, "чтение как перевод".

Тема 5. Научно-исследовательская деятельность театрального критика.

Феномен театра как «зеркала» идей времени («театр как социальный институт»); имманентные обстоятельства отношение данного театра и/или театральной ситуации к предшествующей традиции; поэтика основных театральных стилей.

Театр и время. Авторский стиль. Эволюция художника. Слои режиссерского рисунка. Режиссерское мышление. Типология и разнообразие режиссерских методов XX и XXI века. Кризисы и тупики режиссерского мышления. Репертуарная политика, поиск литературы. Конвенция, правила игры, взаимодействие со зрителем. Синтетический театр и театр аскезы.

Тема 6. Сходство и различия театральной критики с литературно-художественной и кино критикой.

Актер в роли. Жанр портрета в театральной критике: характеристика роли и материальный образ артиста, его психотип. Телесность артиста. Система взаимодействия артиста с режиссером, пространством, временем, ритмом. Артист и костюм. Ритм роли. Взаимодействие с аудиторией.

Актерский портрет. Актерское мастерство - исполнительское или авторское искусство. Актерские системы и школы в их многообразии. Психологический театр и непсихологический театр. Вербальный и невербальный театр. Театр как духовное и материальное искусство. Эволюция актерской темы. Сетка амплуа и ее преобразования в режиссерском театре. Труппа как репертуарное мышление. Место артиста в труппе. Театр-дом и театр-гостиница.

Тема 7. Жанры театральной критики.

Жанры кинокритики (развернутая аннотация, анонс, эссе, репортаж, рецензия, творческий портрет, обзорная статья, проблемная статья, монография). Применение в кинокритике различных методов исследования кино: семиотика, интертекстуальность, герменевтика, психоанализ, социологический метод.

Тема 8. Применение в критике различных методов исследования зрелищных искусств.

История и современность: как сочетать традицию, академизм и эксперимент в современном театре. Репертуарная политика и мышление театральными сезонами. Задачи и функции художественного руководства. Репертуарный театр как особый тип театрального сознания. Режиссер и труппа. Развитие артиста внутри системы репертуарного театра. Формирование труппы. Проблема поколений в театре. Проектный театр. Открытая площадка. Поиск новых технологий: литература, сценография, режиссура, актерское мастерство. Творческое лидерство и творческая инертность.

Тема 9. Работа с источниками.

Источниковедением в науке о театре называют вспомогательную театроведческую дисциплину, изучающую источники истории, теории театра и театральной критики, а также способы их разыскания, систематизации, использования и оформления.

Воссоздавая то или иное явление театральной действительности, театровед должен «внедриться» в эпоху, демонстрируя доскональное знание не только конкретных фактов, но и духовных, эстетических, а иногда и технических ее параметров. Не случайно работа над любой исторической темой начинается с изучения различного рода справочной литературы.

Сведения, содержащиеся в общих и отраслевых энциклопедиях, биографических и биобиблиографических словарях, общих и персональных библиографических указателях, летописях жизни и творчества деятелей театра, дают возможность не только представить в общем виде контуры того или иного театрального явления, но и оценить степень его

изученности, наметить пути дальнейших поисков источников в специальной литературе, музеях и архивохранилищах.

Основные материалы, позволяющие воссоздать театральное явление, — это литературные источники, свидетельства и постановочные документы, а также различного рода иконография.

Тема 10. Критический анализ актуальных феноменов зрелищной культуры

Мышление критика, принимающего ответственность за театральный процесс. Критик, работающий на будущее. Социологические проблемы театра. Движение театральной идеи. Театр и зритель. Театр и власть. Театр и общество. Театр и время. Театральный сезон как форма мышления театрального критика. От частности к обобщению. Театр, прогнозирующий будущее. Социальные функции театра. Ответственность общества перед театром и ответственность театра перед обществом.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–10	Лекция	Проблемная лекция с применением ИКТ
		Семинар	Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

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) экзамен		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»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворите- льно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Примерный перечень контрольных вопросов (ОК-1; ОПК-2; ПК-3).

1. Роль и место театральной критики в отечественном и мировом современном культурном процессе.
2. Нравственные ориентиры критика.
3. Сходство и различия театральной критики с литературной и кино критикой.
4. Чем отличается аннотация от анонса, рецензия от проблемной статьи, обзор от репортажа?
5. Научный аппарат и театральная критика: способы «прояснения» произведения.
6. Границы познаваемого в случае применения того или иного научного — философского, социо-психологического, семиотического — инструментария к произведению искусства.
7. Как можно проиллюстрировать популярную лекцию- портрет режиссера?
8. Чем отличается интервью от диалога и диспут от «круглого стола»?
9. Как, на ваш взгляд, проявляется сегодня зависимость зрелищного искусства от социально-политических и экономических факторов, от морального состояния общества и характера современных общественных проблем?
10. Лидеры национальных школ на мировой арене сегодня.
11. Что создает массовый успех произведению зрелищного искусства, по-вашему, и можно ли этот успех спрогнозировать?
12. «Коммерческий»—«авторский», «уникальный»—«тиражированный», «элитарный»—«массовый»... В чем суть этих антитез?
13. Телесериал и принцип серийности в зрелищных искусствах.
14. Как оформляются фильмография и библиография?
15. Сноски подстраничные, сквозные, примечания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

Беленький, И. История кино: киносъемки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь Беленький. - Москва : Альпина Паблицер, 2019. - 405 с. - ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1077927>

Денежкин, Е. Н. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7782-1333-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/546372>

Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1002629>

Мирзоев, В. Апология театра: Научно-популярное / Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1001994>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и научная библиотека РГГУ.

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

1. 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

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.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Формирование романтического стиля в актерском искусстве.

1. Романтический подход к персонажам Шекспира. Шиллер в трактовке Флека. Людвиг Девриент. Эдмунд Кин - актер-романтик. Шекспировские роли Кина.

2. Борьба против классицизма во Франции. Актерское искусство: Пьер Бокаж, Мари Дорваль, Фредерик Леметр.
3. Опыты преодоления романтизма в европейском театральном искусстве. Антиромантические тенденции в европейском актерском искусстве (Щепкин, Зейдельман).
4. Актеры против «романтизации театра». Возврат к классицистской традиции. Новые принципы педагогики в Парижской консерватории.

Тема 2. Натурализм в актерском искусстве.

1. Литературная и театральная эстетика Золя. Инсценировки романов Золя на сцене французских театров («Жерминаль», «Жервеза»). Полемика с эстетикой Комеди Франсэз.
2. Теоретические статьи Отто Брами. («Натурализм это социализм»). Движение «народных сцен» и «свободных народных сцен».
3. Сочетание натуралистических и символистских тенденций в творчестве Гауптмана («Возчик Геншель», «Потонувший колокол»). Принципы мизансценирования, художественного освещения, единства актерского ансамбля. Принцип «четвёртой стены» и отношения сцены со зрительным залом.
4. Создание Отто Брамом в Берлине «Свободного театра» (1889). Постановка натуралистических пьес Г. Гауптмана.

Тема 3. Символизм и эстетика «рубежа веков» в актерском искусстве.

1. Реформы сценического пространства в европейском театре рубежа веков. Георг Фукс и Мюнхенский художественный театр. Фриц Эрлер. «Фауст» Фукса – Эрлера.
2. Э.Жак-Далькроз и его Институт ритмической гимнастики в Халлерау. Античная театральная модель в эпоху модерна.
3. Культ пластической выразительности: А.Дункан и Л.Фуллер.
4. Основные проблемы театральной антропологии. Причины интереса к антропологии в театре на рубеже XIX-XX вв. Взгляды Дельсарта на пластическое решение спектаклей.
5. Работа со сценическим пространством: «рельефная сцена» Г. Фукса, эксперименты с театральными зданиями в режиссерской практике М. Рейнхардта.

Тема 4. Экспрессионизм в актерском искусстве

1. Театр немецкого экспрессионизма и новое понимание роли зрителей, которые в ходе спектакля должны были стать членами «духовного братства».
2. Утверждение нового видения мира как важнейшая задача театрального искусства.
3. Сценическая площадка как проекция сознания героя.
4. Актёры-экспрессионисты.

Тема 5. Теоретические и практические опыты А. Арто и Б. Брехта и их последующая рефлексия в мировом театре.

1. Наследники теории Брехта. Ж. Вилар и остро актуальная постановка «Карьеры Артуро Уи» (1960). П. Брук: Брехт как ключ к Шекспиру.
2. «Эпический театр» и национальные культуры: Д. Стрелер и традиции итальянской комедии дель арте, «Берлинер ансамбль» после Брехта, постановки Ю.П. Любимова в театре на Таганке, спектакли «Фольксбюне» под руководством Ф. Касторфа.

3. «Театр жестокости» А. Арто. Основание системы Арто — отрицание театра как института, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача как стремление обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм.
4. Противопоставление театров: обыденного, мертвого и — живого, раскрывающего самую суть бытия, — как демонстрация театра и его Двойника, являющегося на самом деле подлинным Театром.
5. Реализация теории катарсиса Аристотеля. Применение базовых принципов ритуального построения действия.

Тема 6. Эстетика постдраматического театра.

1. Характерные черты стиля в постдраматическом театре.
2. Паратаксис как отсутствие иерархии сценических элементов.
3. Симультанность и фрагментарный характер зрительского восприятия.
4. Режиссерская игра с плотностью знаков и эволюция проблемы пустого пространства. Избыточность или экономия сценографических элементов.
5. Приемы визуальной драматургии и использование телесности актеров.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Введение в критический анализ зрелищных искусств» является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по направлению 50.03.01. Искусство и гуманитарные науки (бакалавриат). Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Цель дисциплины: способствовать подготовке квалифицированных театроведов и театральных критиков широкого профиля; сформировать профессиональные компетенции и навыки театрального критика, способного во всей целостности анализировать проблемы, тенденции, направления современного театрального процесса; сотрудника театральных редакций, музеев, отделов культуры на радио и ТВ, работников литературной части театра, организаторов театральных фестивалей, руководителей театральных проектов и преподавателей в области зрелищных искусств.

Задачи:

- овладение навыками художественно-творческой деятельности,
- освоение различных театрально-критических жанров, выработка литературного языка аналитической статьи, эстетических позиций,
- приобретение навыков ведения дискуссии, устного рецензирования спектаклей, участия в профессиональных обсуждениях и семинарах
- всестороннее знание современного театрального процесса, понимание места театра в контексте культуры, связи современности с историей и теорией театра в изучении актерского, режиссерского искусства, сценографии, драматургии и т.п.
- понимание природы театрального искусства в пространстве социокультурных проблем, определение органических самобытных особенностей отечественной театральной культуры в пространстве стремительно меняющихся тенденций времени.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

ОК-1 готовность к критическому осмыслению явлений социальной и культурной жизни, способностью к поиску и анализу информации, постановки цели и выбору путей ее достижения

ОПК-2 способность анализировать основные контексты социального взаимодействия

ПК-3 способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- специфику театральной критики как вида профессиональной творческой деятельности
- основные жанры и виды театральной критики
- разнообразие подходов к анализу живого театра, многообразие современных театральных эстетик и систем, палитру столичных, провинциальных и мировых сцен начала XXI века

Уметь:

- грамотно, пользуясь разнообразными методами, проанализировать текущий театральный процесс: от отдельного спектакля до театрального сезона, актерские работы, сценографию, театральную пластику, драматургию и ее воплощение на сцене
- видеть театр как при ближайшем приближении ("единица театра" - спектакль), так и в эволюции: конкретного театра, режиссерской или актерской карьеры; в перспективе истории культуры, эстетических проблем и задач сегодняшнего дня.

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблематике курса
- ознакомиться с основными навыками в своей профессии.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме дискуссий на семинарах, промежуточный контроль в форме итоговой письменной работы и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	<i>Обновлена основная и дополнительная литература</i>	20.06.2018	6
2	Приложение №1		

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
5	Archicad 19 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Oxford University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант