

Москва, 2018

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса: знакомство с терминологией и понятийным аппаратом факультатива «Междисциплинарные исследования в театральном искусстве», раскрытие их состава в этой области знания.

Курс включает в себя два раздела:

1. **Интегративный** подход современных методов анализа в искусствоведении и театроведении: (1) интеграция философии, лингвистики и психологии в структурно-семиотическом методе; (2) связь психологии, психоанализа и социологии в герменевтике и эстетике рецепции; (3) сочетание социологии и семиотики в социосемиотике; (4) объединение биологического и социокультурного кластеров в театральной антропологии.
2. **Интердисциплинарный** подход современных методов анализа демонстрируется на материале интердисциплинарной художественной практики: (1) жест в музыке в музыковедении; (2) математика, архитектура и музыка в теории композиции; (3) звук, интонация и пластика в интонологии; (4) танец и опера в пластическом дискурсе; (5) цвет и звук, жест и цвет, свет, пластика и звук в синестезии.

Задачи курса: представить выработанные дисциплиной категории, стратегию их анализа, существующие методологические подходы к нему.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по факультативу с формируемыми компетенциями:

Коды компетенций	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
ПК – 1	способность самостоятельно определять и реализовывать исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории театрального искусства, формулировать гипотезы для решения междисциплинарных задач в области искусствоведения	ЗНАТЬ: основные этапы развития теории и истории театрального искусства; основные методологические принципы современного искусствоведческого исследования УМЕТЬ: анализировать теоретико- и историко-искусствоведческий материал, определить набор исследовательских методов и приемов, адекватных рассматриваемой исследовательской задаче.

		ВЛАДЕТЬ: навыками проведения искусствоведческих исследований в области искусствознания, навыками сбора, систематизации, обработки и анализа данных искусствоведческих источников
УК – 2	способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития

3. Распределение трудоемкости дисциплины

«Междисциплинарные исследования в театральном искусстве» относится к факультативам. Общая трудоемкость освоения факультатива составляет 20 час.

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		2 курс
Общая трудоемкость	72	72
Контактная работа (всего) в том числе:	20	20
лекции	20	20
Самостоятельная работа (всего)	52	52
Форма промежуточной аттестации		зачет

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	наименование темы	всего часов	лекции	СР	Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
1.	Интегративный и	8	2	6	Оценка

	интердисциплинарный подходы современных методов анализа.				результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
2	Семиотика: философия + лингвистика + психология.	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
3	Феноменология и герменевтика: психология, психоанализ и социология в эстетике рецепции.	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
4	Социосемиотика: социология + семиотика.	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
5	Театральная антропология: биологический социологический аспекты.	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
6	Интердисциплинарные методы в интердисциплинарной практике. 6.1. Жест в музыке.	14	4	10	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный

	6.2. Музыка + математика. 6.3. Интонология.				урок, презентация. ПК-1, УК-2
7	Пластический дискурс.	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
8.	Синестезия.	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. ПК-1, УК-2
	<i>Промежуточная аттестация</i>				зачет

4. Образовательные технологии

В рамках данного курса будут использованы как традиционные образовательные технологии, так и интерактивные, информационно-коммуникационные образовательные технологии и технологии проблемного обучения.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Пороговый Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень

			практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий	Обучающийся демонстрирует знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	Обучающийся демонстрирует всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
<i>оценка</i> «неудовлетворительно»	<i>оценка</i> «удовлетворительно»	<i>оценка</i> «хорошо»	<i>оценка</i> «отлично»
незачтено	зачтено	зачтено	зачтено

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине

Формы контроля: текущий контроль; промежуточная аттестация: зачет.

Вопросы к зачету:

1. Структурно - семиотический подход. Истоки, основные этапы формирования.
2. Философия, лингвистика и психология в структурно-семиотическом методе анализа.
3. Феноменология, герменевтика: психология, психоанализ и эстетика рецепции.
4. Социосемиотика. Социология и семиотика в подходе к изучению зрителя.
5. Антропологический подход: биологический и социокультурный аспекты.
6. Интердисциплинарные подходы в смежных областях: музыковедение и теория жеста.
7. Математика и музыковедение.

8. Интонологический анализ: музыковедение, лингвистика, театроведение, физика, музыкотерапия.
9. Пластический дискурс: танец + опера.
10. Синестезия: интермодальные возможности психики.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Освоение основной и дополнительной научной литературы из предложенного списка. Форма контроля – устный опрос.

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература

1. Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. М., 2000.
2. Барт Р. Работы о театре. М., 2014.
3. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
4. Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. Сб. ст. М., 2003.
5. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Образ. Символ. М., 1995.
6. Поляков М.Я. О театре. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. М., 2001.
7. Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992.
8. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
9. Лосев А. Миф. Число. Сущность. М., 1994.
10. Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2004.

Дополнительная литература

1. Богатырев П.Г. Функционально-структурное изучение фольклора. М., 2006.
2. Гальцова Е. Сюрреализм и театр. М., 2012.
3. Губанова И.Н. Анатомия актера в пространстве театрального авангарда. [Электронный ресурс]. www.nrgumis.ru/articles/151/. «Новые российские гуманитарные исследования» № 4. М., 2009.
4. Губанова И.Н. Звук, ритм и «танцующая» энергия актера в системе тренинга в театральной антропологии. // Искусство как творчество социальности и проблемы социокультурной реабилитации. Сб. ст. М., 2013.
5. Губанова И.Н. К проблеме театрального знака: кризис прикладной и нереализованные возможности фундаментальной семиотики. // Академические тетради, № 7 - Теория театра. Сб.ст. М., 2000.
6. Губанова И.Н. К проблеме референции драматургического и сценического текстов в театральной семиологии. М., 1993.
7. Губанова И.Н. О природе театрального знака (Семиотические концепции). Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1993.
8. Европейский контекст русского формализма. М., 2009.
9. Зенкин С. Работы о теории. М., 2012.
10. Иванов Вяч. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2004.
11. Изер В. Эстетика рецепции // Академические тетради, №№ 6-7. М., 2000.
12. Из истории советской науки о театре. 20-е годы: Сб. ст. М., 1988.
13. Ильин И.П. Анна Юберсфельд и французская школа театральной семиологии // Академические тетради, № 7 – Теория театра. Сб. ст. М., 2000.
14. Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства.
15. Колязин В. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. М., 2002.
16. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013.
17. Мелетинский, Е. К вопросу о применении структурно-семиотического метода в фольклористике. // Мелетинский, Е. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998.
18. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М., 2000.
19. Мукаржовский Я. Работы по эстетике. М., 1987.

20. Мислер Н. В начале было тело: Ритмопластические эксперименты начала XX века. Хореологическая лаборатория ГАХН. М., 2011.
21. Павис П. Словарь театра. М., 2003.
22. Сироткина И. Свободное движение и пластический танец в России. М., 2012.
23. Сироткина И. Шестое чувство авангарда. М., 2012.
24. Соколов В. Европейская философия XV-XVII веков. М., 1984.
25. Спектакли 20-го века. М., 2004.
26. Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция. Избранные труды. М., 2002.
27. Театр во времени и пространстве. М., 2002.
28. Театральное пространство. Материалы научной конференции 1978 г. М., 1979.
29. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2013.
30. Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1998.
31. Хайдеггер М. Прологомены к истории понятия времени. Томск, 1998.
32. Ханзен-Лёве О.А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001.
33. Шпет Г.Г. Искусство как вид знания: Избранные труды по философии культуры. М., 2007.
34. Эйзенштейн С. Собр. соч. В 6-и тт. М., 1968.
35. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
36. Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание: Коллективная монография. М., 2017.
37. Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.
38. Якобсон Р.Я. Работы по поэтике. М., 1987.
39. Якобсон Р.Я. Язык и бессознательное. М., 2006.
40. Alter J. Sociosemiotic Theory of Theatre. Philadelphia, 1991.
41. Barba E., Savarese N. L'energie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie theatrale. Montpellier, 2008.
42. Barba E. The paper canoe. L., 1995.
43. Corvin M. Moliere et ses metteurs en scene d'aujourd'hui. Lyon, 1985.
44. Corvin M. Marchons ensemble, Novarina ! Vade mecum. Panorama critique. Paris, 2012/
45. Helbo A. Semiologie de la representation. Bruxelles, 1975.
46. Elam K. The Semiotics of Theatre and Drama. London, 1980.
47. L'energie de l'acteur. Anthropologie theatrale (2) // Bouffonneries, № 15-16.
48. Marconi E., Rovetta A. Il teatro come modello generale del linguaggio. Milano, 1975.
49. Pavis P. L'analyse des spectacles. P., 2012.
50. Pavis P. Dictionnaire de la performance et du theatre contemporain. P., 2014.
51. Pavis P. Dictionnaire du theatre. P., 1987.
52. Pavis P. Marivaux a l'epreuve de la scene. Paris, 1986.
53. Pavis P. La mise en scene contemporaine. Paris, 2012.

54. Pavis P. Problemes de semiologie theatrale. Montreale, 1976.
55. Pavis P. Voix et images de la scene. Lille, 1985.
56. Rozik E. The roots of theatre: Rethinking ritual and other theories of origin. London, 2002.
57. Schechner R. Environmental theatre. New-York, 1994.
58. Schechner R. Performance theory. New-York, 1988.
59. Semiotics of drama and theatre. Amsterdam, 1984.
60. Semiotics of art: Prague school contributions. L., 1977.
61. Turner V. The anthropology of performance. New-York, 1986.
62. Turner V. From ritual to theatre. New-York, 1982.
63. Ubersfeld A. Lire le theatre. P., 1982.
64. Ubersfeld A. L`ecole du spectateur. Lire le theatre II. P., 1981.
65. Ubersfeld A. Lire le theatre III. Le dialogue de theatre. Paris, 1996.
- Ubersfeld A. Les termes clés de l`analyse du theatre. P., 1996.

Интернет-ресурсы

<http://www.teatr-lib.ru/Library/>; [OpenSpace.ru](http://www.openspace.ru/); http://www.teatral-online.ru;
http://teatr-live.ru; http://www.smotr.ru; ptj.spb.ru; [/oteatre.info/](http://oteatre.info/) блогосфера

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

наименование учебных помещений	оборудование	программное обеспечение
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий	Столы, стулья, ноутбук, телевизор плазменный книжный шкаф, доска	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2018
Учебная аудитория для самостоятельной работы	Столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2018
Библиотека с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2018 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

Рабочая программа составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 50.06.01 – Искусствоведение и предназначена для обучения аспирантов ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства-ГИТИС».