

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 О.Л. Денисова

« 1 » 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**СЕМИНАР ПО СОВРЕМЕННОМУ СЦЕНИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ И
КУЛЬТУРЕ**

Специальность: 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам)

Вид: Искусство театральной режиссуры в музыкальном театре

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Режиссер музыкального театра»**
Форма обучения: **очная**

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам) и с учетом ОПОП ассистентуры-стажировки по направлению подготовки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам), вид: Искусство театральной режиссуры в музыкальном театре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у обучающегося целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса и высоких ценностных ориентиров в области искусства; формирование системного представления об основных этапах развития сценического искусства и культуры.

Задачи дисциплины: анализ состояния сценического искусства на современном этапе и проблем взаимодействия его видов; выявление проблем и перспектив развития сценического искусства; анализ культуры как системы культурных феноменов; исследование ментального содержания культуры; рассмотрение проблем социокультурной динамики; исследование культурных кодов и коммуникаций.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать: состояние сценического искусства на современном этапе и проблем взаимодействия его видов.

Ассистент-стажёр должен уметь: ориентироваться в проблемах современного культурного пространства, применять полученные знания в творческой и педагогической деятельности, анализировать проблемы социокультурной динамики.

Ассистент-стажёр должен владеть: системным представлением об основных этапах развития сценического искусства и культуры.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Семинар по современному сценическому искусству и культуре», должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью к овладению знаниями и информацией в области литературы, исторических, смежных художественных и философских дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческо - исполнительской деятельности (УК-1);
- способностью к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способностью к анализу явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным

проблемам профессиональной творческо – исполнительской и педагогической деятельности артиста (УК-3);

- способностью к аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области всех видов театрального искусства и кино, сценического искусства и эстрады, культуры (УК-4).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Семинар по современному сценическому искусству и культуре» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **8 з.е.**

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Современный театр: проблема хронологических и пространственных границ	1	2	5
2	Роль системы Станиславского и опыта МХТ в развитии мирового театра	1	2	6
3	Гордон Крэг и проблема пространственной метафоры в современном театре	1	2	6
4	Бертольт Брехт и мировой театр	1	2	8
5	Основные направления актерского искусства Запада	1	4	8
6	Питер Брук и современная английская режиссура	1	2	8
7	Шекспир и современный театр	1	2	8
8	Театр США. «Метод» Ли Страсберга в актерской школе США. Мюзикл	1	4	8
9	Анализ современного режиссерского искусства в России	1	12	20
10	Анализ современного актерского искусства в России	1	10	18
11	«Культура» и «цивилизация» в трудах Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.	1	2	4
12	Семиотическая теория культуры (Ю. Лотман, Б. Успенский, В. Топоров). Концепции культуры мифологической школы (Дж. Фрэзер, М. Элиаде, Р. Хьюбнер).	1	2	4

13	Значение традиций в культуре. Проблема культурной памяти. Виды и формы культурной памяти.	1	2	4
14	Культура элитарная и массовая: генезис и современное состояние.	1	4	8
15	Культура эпохи постмодерна. Проблемы культурной идентичности: социокультурный профиль. Феномен постграмотности. Формирование суперсубкультур.	1	2	8
16	Универсализация культурного пространства в условиях цифровой эпохи. Глобализм и антиглобализм: дискуссионная зона.	1	4	8
17	Мультикультурность как феномен кросс-культурных взаимодействий	1	4	8
18	Музыкальный театр XVIII века	1	4	8
19	Музыкальный театр XVIII века.	1	4	8
20	Опера как феномен культуры в Европе XIX века.	1	4	8
21	Музыкальный театр в России. XIX век.	1	4	8
22	Музыкальный театр XX века.	1	4	8
	ИТОГО		82	179
	Экзамен (1 курс)			27
			Всего	288

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. Формы контроля знаний

Формы контроля: текущий контроль в виде контрольных уроков; промежуточная аттестация: экзамен (1 курс).

На экзамен представляется устный анализ нескольких современных спектаклей.

Критерии оценки на экзамен:

Оценка «отлично» заслуживает ответ, содержащий:

- глубокое и систематическое знание программного материала;
- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом и терминологией;
- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой;
- логически корректное и убедительное изложение ответа.

Оценка «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:

- знание узловых проблем материала;
- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем;
- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы;
- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.

Оценка «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов материала;
- затруднения с использованием понятийного аппарата и терминологии;
- неполное знакомство с рекомендованной литературой;
- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:

- незнании либо отрывочном представлении программного материала.

6. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Учебник и хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб. 2005-2007
2. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 2009
3. Зингерман Б.И. Связующая нить. М. 2006.
4. Театр Питера Брука. Взгляд из России. М. 2001
5. Спектакли XX века. Сб. под ред. А.В. Бартошевича
6. Бартошевич А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века.
7. Бартошевич А.В. Театральные хроники XX-XXI веков. М. 2012.
8. Проскурникова Т. Театр Франции. 2008.
9. Калязин В. Петер Штайн. М., 2012
10. Медведев В. Арто. СПб. 2010.
11. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1982.
12. Крэг Г. Театр. М., 1987
13. Брук П. Пустое пространство. М., 2005
14. Стрелер Дж. Театр для людей. М., 1994.
15. Арто А. Театр и его двойник. М., 2009
16. Гротровский Е. Бедный театр. М., 2010.
17. Вилар Ж. Театр. М., 1967.
18. Головащенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М., 1970.
19. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М, 1989.
20. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
21. Жихарев С.П. Записки современника: В 2 кн. Л., 1989.
22. Иванов Вяч. Современная наука и театр // Театральная правда: Сб. ст. Тбилиси, 1981.

23. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977.
24. История русского театра. От его истоков до конца XX века. «ГИТИС», 2005, 2009, 2011.
25. История русского театра. От его истоков до конца XX века. Хрестоматия. М., 2013.
26. Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
27. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
28. Юзовский И.И. О театре и драме. В 2 т. М., 1982.
29. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века. От авангарда к постмодернизму. М., 2014г.
30. Брянцева В. Ж.Ф. Рамо и музыкальный театр. М., 2012г.
31. Кречмар Г. История оперы. М., 2014г.
32. Тейдер В. А. Русский балет на переломе эпох, 2014.
33. Колесников А. Г. Оперетты Франца Легара, 2013.
34. Пастори Ж. Ренессанс русского балета, 2014.
35. Итальянская опера в Санкт-Петербурге, 2013
36. Мугинштейн М. Хроника мировой оперы, 2012.
37. Баева А. А. Русская опера второй половины XX века, 2012.
38. Антология музыкального театра московских композиторов, 2011.
39. Обрист Х. У. Краткая история новой музыки, 2015
40. Кривицкая Е. Музыка Франции: век XX, 2015.

Дополнительная литература:

1. Сборники «Западное искусство. XX век» .. ГИИ.
2. Журналы «Театр», «Петербургский театральный журнал», «Московский наблюдатель», «Станиславский»
3. Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974
4. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987
5. Головащенко Ю. А. Режиссерское искусство Таирова. М., 1970.
6. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М, 1989
7. Давыдова М. В. Художник в театре начала XX века. М., 1999.
8. Баева А. А. Русская опера второй половины XX века, 2012.
9. Дмитриевский В. Шаляпин, 2014.
10. Либретто (XVIII - начало XX в.), 2008
11. Нижинская Р. Вацлав Нижинский, 2004.
12. Туманина Н. Петр Ильич Чайковский: великий мастер, 2014.
13. Оперные либретто, 2015.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Аудитория для лекционных, групповых занятий, аудитория для самостоятельной работы.