

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 » сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**СЕМИНАР ПО СОВРЕМЕННОМУ СЦЕНИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ И
КУЛЬТУРЕ**

Специальность: 52.09.03 Сценическая речь

Квалификация выпускника: «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»
Форма обучения: очная

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности: 52.09.03 Сценическая речь ассистентуры-стажировки

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 творческой и педагогической деятельности (УК-3);

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

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
УК-1	Обучающийся знает: Базовый объем информации в области литературы, исторических, смежных художественных и философских дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческой деятельности.
	Обучающийся умеет: Свободно использовать терминологию смежных дисциплин во время публичных выступлений и в письменной речи
	Обучающийся владеет: Основам понятийным аппаратом гуманитарных дисциплин
УК-2	Обучающийся знает: закономерности и методы анализа и интерпретации фактов, событий, явлений из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
	Обучающийся умеет: Свободно анализировать особенности профессиональной деятельности в широком историческом и культурном аспекте
	Обучающийся владеет: навыками подготовки к публичному выступлению с опорой на профессиональный и общеисторический событийный контекст
УК-3	Обучающийся знает: принципы подхода к анализу явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам профессиональной творческой и педагогической деятельности
	Обучающийся умеет: свободно формулировать компетентное мнение по актуальным проблемам профессиональной творческой и педагогической деятельности
	Обучающийся владеет: искусствоведческим понятийным аппаратом для анализа явлений и достижений в области культуры и искусства
УК-4	Обучающийся знает:

	основные приемы и средства аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области всех видов театрального искусства и кино, сценического искусства и эстрады, культуры
	Обучающийся умеет: поддерживать аргументированный научный диалог или монолог в отношении современных процессов в области всех видов театрального искусства и кино
	Обучающийся владеет: Навыками формирования аргументированной позиции с использованием развитой в себе способности к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению и пониманию современных процессов в области всех видов театрального искусства и кино

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., 288 часов**

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		1 курс
Общая трудоемкость	288	288
Контактная работа (всего) в том числе:	82	82
Семинарские занятия	82	82
Самостоятельная работа (всего)	179	179
Трудоемкость контроля (подготовка к экзамену)	27	27
Форма промежуточной аттестации		экзамен

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Семинарские занятия	Самостоятельная работа	Процедура оценивания/оцениваемые компетенции
1 курс		288	82	206	Текущий контроль
1	Современный театр: проблема хронологических и пространственных границ	7	2	5	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2; УК-3; УК-4

2	Роль системы Станиславского и опыта МХТ в развитии мирового театра	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
3	Гордон Крэг и проблема пространственной метафоры в современном театре	8	2	6	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
4	Бертольт Брехт и мировой театр	10	2	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
5	Основные направления актерского искусства Запада	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
6	Питер Брук и современная английская режиссура	10	2	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
7	Шекспир и современный театр	10	2	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
8	Театр США. «Метод» Ли Страсберга в актерской школе США. Мюзикл	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
9	Анализ современного режиссерского искусства в России	32	12	20	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос,

					контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
10	Анализ современного актерского искусства в России	28	10	18	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
11	«Культура» и «цивилизация» в трудах Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
12	Семиотическая теория культуры (Ю. Лотман, Б. Успенский, В. Топоров). Концепции культуры мифологической школы (Дж. Фрэзер, М. Элиаде, Р. Хьюбнер).	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
13	Значение традиций в культуре. Проблема культурной памяти. Виды и формы культурной памяти.	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
14	Культура элитарная и массовая: генезис и современное состояние.	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
15	Культура эпохи постмодерна. Проблемы культурной идентичности: социокультурный профиль. Феномен постграмотности. Формирование суперсубкультур.	10	2	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
16	Универсализация культурного пространства в условиях цифровой эпохи. Глобализм и антиглобализм: дискуссионная зона.	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4

17	Мультикультурность как феномен кросс-культурных взаимодействий	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
18	Музыкальный театр XVIII века	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
19	Музыкальный театр XVIII века.	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
20	Опера как феномен культуры в Европе XIX века.	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
21	Музыкальный театр в России. XIX век.	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
22	Музыкальный театр XX века.	12	4	8	Оценка результатов выполнения заданий в ходе семинаров, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-1; УК-2;УК-3;УК-4
	Промежуточная аттестация	27		27	Экзамен

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы		
1 курс				
1.	Современный театр: проблема хронологических и	Сущностные	характеристики	театрального

	пространственных границ	пространства и пространства театра. Театральность в искусстве и за её пределами. Театр как грань города. Современный театр и миф. Границы спектакля. Художественное время и художественное пространство в современном театре. Театральная лаборатория. Театральное пространство в структуре художественного пространства: системный анализ. Понятия «театральное пространство» и «пространство театра»: проблема соотношения. Взаимодействие театрального пространства и пространства театра с другими видами культурного пространства.
2.	Роль системы Станиславского и опыта МХТ в развитии мирового театра	Причины и обстоятельства создания нового театра. Истоки театра Станиславского и Немировича-Данченко. Вклад К.С. Станиславского в мировую культуру театра. Работа над собой. Работа актера над ролью. Сценическое искусство, нашедшее выражение в системе Станиславского. «Американские сезоны» Московского Художественного театра и влияние идей Станиславского на формирование театральной школы США. «Система» и «Метод»: пути ассимиляции учения Станиславского в театральной культуре Америки. История и опыт применения "системы" Станиславского в китайской театральной школе. Освоение американским театром 30-х годов системы Станиславского и становление творческой концепции Элиа Казана. Организация Московского художественного театра.
3.	Гордон Крэг и проблема пространственной метафоры в современном театре	Театральные идеи Гордона Крэга. Театральная метафора: основные модели и сферы функционирования. Метафора в драматургии театрализованного действия. Театральная метафора как способ отражения действительности.
4.	Бертольд Брехт и мировой театр	Театральная теория Бертольда Брехта. Эпический театр Брехта. Театральная культура Западной Европы. Брехт как ключ к У. Шекспиру. Брехт и русский театр. Эффект отчуждения. Эпический театр и национальные культуры. Эпическая драма. Актер в эпическом театре Брехта. Театрально-эстетические взгляды Брехта
5.	Основные направления актерского искусства Запада	Основные направления в актерском искусстве, искусство переживания и искусства представления, дилетантизм и ремесло. Школа Станиславского. Тончайший психологизм и театральность, синкретичность сценического мастерства. Элементы сценического действия в актерском искусстве Запада. Основные направления актерского искусства в Англии, Германии, Франции и США. Зарубежный опыт развития театрального искусства.
6.	Питер Брук и современная английская режиссура	Пустое пространство. Питер Брук и Шекспир. Блуждающая точка. Моделирование семиотики

		повседневности в театральном искусстве. Фильмы и театральные постановки П. Брука. Мифологические мотивы в режиссуре П. Брука. Традиции камерного театра и современная английская режиссура. Театр трансформации реальности. Пьесы А.П. Чехова в театральном дискурсе П. Брука. Два Гамлета Питера Брука.
7.	Шекспир и современный театр	Театр Шекспира и его влияние на русский театр. Театр Шекспира: проблема времени и пространства. Современная сценография и режиссура произведений Шекспира. Театр «Глобус». Современный театр Шекспира. Современный театр и интерпретация классики. Шекспира на сцене западноевропейского театра XXI века.
8.	Театр США. «Метод» Ли Страсберга в актерской школе США. Мюзикл	Актерская школа Ли Страсберга. Метод действия. Система Станиславского и метод Страсберга: опыт сравнительного анализа. Тренинг по Станиславскому в театральной педагогике Ли Страсберга. Аффективная память в творчестве актера: Рибо – Станиславский – Страсберг. Мюзикл как жанр. Формы мюзиклов. Дискурс мюзикла. Особенности эстрадных мюзиклов. Мюзикл как музыкальный жанр. Интонационная пластика артиста мюзикла. Принцип клипового мышления при создании мюзиклов. Техника белтинга в современном мюзикле.
9.	Анализ современного режиссерского искусства в России	Режиссерское искусство XXI века. Основные тенденции современной отечественной режиссуры. Новаторство и мода в режиссерском искусстве. О правдоподобию, условности и мастерстве. Манера актерской игры как составная часть режиссерского замысла. Современный театр: от моноспектакля до иммерсивного действия. Современные театральные режиссеры.
10.	Анализ современного актерского искусства в России	Актерское искусство XXI века. Взаимосвязь традиций и новаторства в современном актерском искусстве. Проблемы воспитания современного актера. Дефицит пластической культуры актера как проблема современного актерского образования. Театрально-педагогическое воспитание личности актера в контексте современного образования. Этические элементы в системе К. С. Станиславского и современная этика актера. Проблема "нового тела" в современном театре. Использование ранних педагогических методов М. А. Чехова и В. Э. Мейерхольда в современном актерском искусстве
11.	«Культура» и «цивилизация» в трудах Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.	Концепции культуры. Игровая концепция творчества и культуры. Культура как проблема соотношения народного к общечеловеческому. Типология культур Н. Данилевского. О. Шпенглер об исторической типологии мировой культуры. Культурологическая

		концепция А. Тойнби. Культурологические теории Данилевского, Тойнби и Шпенглера в контексте современной методологии культуры.
12.	Семиотическая теория культуры (Ю. Лотман, Б. Успенский, В. Топоров). Концепции культуры мифологической школы (Дж. Фрэйзер, М. Элиаде, Р. Хьюбнер).	Семиотическая типология культуры. Невербальная семиотика. Семиотика повседневности. Языки и коды культуры. Основы современной семиотики культуры. Магия, ритуал и миф в концепциях культуры. Эволюционистские концепции культуры. Культурно-историческая концепция нации. Религиозная культура и современность.
13.	Значение традиций в культуре. Проблема культурной памяти. Виды и формы культурной памяти.	Модусы культурной памяти. Проблема сохранения культурной памяти и культурного наследия. Проблема культурной памяти как способ рефлексии над социальной формой. Культурная память и кризисы коллективной идентичности. Традиция как основная форма культуры.
14.	Культура элитарная и массовая: генезис и современное состояние.	Социальные связи человека в культуре. Всестороннее развитие личности и культура. Социология культуры в парадигме временного гуманитарного знания. Духовный кризис личности как отражение кризиса культуры. Основные элементы элитарной концепции культуры в философских сочинениях А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Массовая культура в работах французского философа и социолога Э. Морена. Массовая культура и ее социальные функции.
15.	Культура эпохи постмодерна. Проблемы культурной идентичности: социокультурный профиль. Феномен постграмотности. Формирование суперсубкультур.	Идеи Ницше и Хайдеггера в культуре постмодерна. Постмодернизм в литературе, кино и на театральной сцене. Мир как текст. Эклектика традиционных форм в искусстве. Концепция Ж. Бодрийера. Эстетика постмодернизма. Постмодернизм и кризис восприятия. Постграмотность как актуальная проблема современной культуры. Полилингвизм и поликультурность. Гик-, глэм- и нуль-культуры как суперсубкультуры.
16.	Универсализация культурного пространства в условиях цифровой эпохи. Глобализм и антиглобализм: дискуссионная зона.	Теоретические модели культурной глобализации в условиях цифровой эпохи. Глобализация в контексте образовательного дискурса. Человек и вызовы глобализации. Особенности развития национальных культур в современном глобальном мире. Аспекты культурной динамики в теориях глобализации. Феномен и перспективы антиглобализма. Движение антиглобалистов (альтерглобалистов) как ответ на культурные трансформации современности.
17.	Мультикультурность как феномен кросс-культурных взаимодействий	Мультикультурализм: политическая концепция и научный феномен. Российский нарратив мультикультурализма. Литература, театр и кинематограф в эпоху мультикультурности. Культурное разнообразие в контексте мультикультурализма. Универсализм против мультикультурализма.

18.	Музыкальный театр XVII века	Музыка и театр. Придворный музыкальный театр 17 века. Музыка и театральное искусство 17 века. Европейский музыкальный театр 17 века. Отечественный музыкальный театр 17 века. Комедия дель арте и опера.
19.	Музыкальный театр XVIII века.	Музыка и театр. Придворный музыкальный театр 18 века. Музыка и театральное искусство 18 века. Европейский музыкальный театр 18 века. Отечественный музыкальный театр 18 века. Новаторство Метастазии и Гольдони. Опера-серия и опера-буффа. Реформы Глюка. И. Гайдн и венский классицизм. Лирическая французская опера. Революционная опера.
20.	Опера как феномен культуры в Европе XIX века.	Итальянская опера. Стиль пения – bel canto. Национальная оперная школа Джоаккино Россини. Теория Дж. Верди. Итальянский оперный веризм. Французская опера Ж. Бизе. Немецкая оперная школа – Р. Вагнер. Чешская оперная школа – А. Дворжак. Новежская музыкальная культура – Э. Григ. Отечественная опера 19 века.
21.	Музыкальный театр в России XIX век.	Романтизм и реализм в музыкальном театре. Оперная поэтика Глинки в контексте жанрово-стилевых исканий русского музыкального театра первой половины XIX века. Русская оперная школа. Музыкальная народная драма. Сказочно-эпическая опера. Эстетические позиции участников «Могучей кучки». Городской романс в музыкальном театре.
22.	Музыкальный театр XX века.	Новые формы музыкального театра. Мюзикл. Оперное искусство в 20 веке. Жанры инструментального спектакля. Симфоническое творчество. Рок-опера. Балетный театр. Вокально-хоровое творчество. Стиль «музыкального автомата». Телемюзиклы. Оперетта в 20 век.

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	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения	Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно

	и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	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
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

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

Формы контроля: текущий контроль; промежуточная аттестация: экзамен.
На экзамен представляется устный анализ нескольких современных спектаклей.

Примерный план анализа современного спектакля
(оцениваемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4)

1. Название спектакля, режиссер, театр (основные сведения), дата постановки.
2. Данные об авторе пьесы, режиссере-постановщике.
3. Сюжетная линия произведения, главные эпизоды (следует аргументировать выбор).
4. Творческий замысел автора и его реализация (авторские: тема, идея, проблематика; особенности и отличие режиссерского замысла от текста пьесы).

5. Жанровые особенности постановки, композиция спектакля. Традиции и новаторство.
6. Оценка актерской игры.
7. Основные проблемы, поднимаемые автором произведения, их актуальность.
8. Особенности режиссерской интерпретации текста (неожиданное использование средств театрализации, особенности сценографии, музыкального сопровождения, спецэффектов). Традиции и новаторство.
9. Общее впечатление рецензента о спектакле (традиции, новаторство).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Задания для самостоятельной подготовки к практическим занятиям:

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, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы (подготовки к практическим занятиям)

№ п/п	Тема занятия	Цель занятия	Задания для подготовки	Форма контроля
1.	Современный театр: проблема хронологических и пространственных границ	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
2.	Роль системы Станиславского и опыта МХТ в развитии мирового театра	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
3.	Гордон Крэг и проблема пространственной метафоры в современном театре	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
4.	Бертольд Брехт и мировой театр	Формирование целостного представления о	Освоение дополнительной научной литературы	Устный опрос, презентация на семинаре

		современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	
5.	Основные направления актерского искусства Запада	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
6.	Питер Брук и современная английская режиссура	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
7.	Шекспир и современный театр	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства;	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре

		развитие художественного вкуса.		
8.	Театр США. «Метод» Ли Страсберга в актерской школе США. Мюзикл	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
9	Анализ современного режиссерского искусства в России	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
10	Анализ современного актерского искусства в России	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
11	«Культура» и «цивилизация» в трудах Н. Данилевского, О.	Формирование целостного представления о современном	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного	Устный опрос, презентация на семинаре

	Шпенглера, А. Тойнби. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.	сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	списка, знакомство с образцами современного искусства	
12	Семиотическая теория культуры (Ю. Лотман, Б. Успенский, В. Топоров). Концепции культуры мифологической школы (Дж. Фрэзер, М. Элиаде, Р. Хьюбнер).	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация
13	Значение традиций в культуре. Проблема культурной памяти. Виды и формы культурной памяти.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
14	Культура элитарная и массовая: генезис и современное состояние.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре

		художественного вкуса.		
15	Культура эпохи постмодерна. Проблемы культурной идентичности: социокультурный профиль. Феномен постграмотности. Формирование суперсубкультур.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация
16	Универсализация культурного пространства в условиях цифровой эпохи. Глобализм и антиглобализм: дискуссионная зона.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
17	Мультикультурность как феномен кросс-культурных взаимодействий	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
18	Музыкальный театр XVIII века	Формирование целостного представления о современном сценическом	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с	Устный опрос, презентация на семинаре

		искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	образцами современного искусства	
19	Музыкальный театр XVIII века.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
20	Опера как феномен культуры в Европе XIX века.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре
21	Музыкальный театр в России. XIX век.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре

		вкуса.		
22	Музыкальный театр XX века.	Формирование целостного представления о современном сценическом искусстве; умение ориентироваться в проблемах современного культурного пространства; развитие художественного вкуса.	Освоение дополнительной научной литературы из предложенного списка, знакомство с образцами современного искусства	Устный опрос, презентация на семинаре

7. 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. Гротовский 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 СП. 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.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и

педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека Сергея Ефимова	Театральная библиотека Сергея Ефимова (theatre-library.ru)
Культура РФ	https://www.culture.ru/
Культура (газета)	http://portal-kultura.ru/
Интернет-ресурс	https://scicenter.online

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1.	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий	Стол, стулья, ноутбук, плазменный телевизор, книжный шкаф, доска	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
2.	Учебная аудитория для самостоятельной работы	столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
3.	Библиотека с читальным залом	Стол, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ