

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Кафедра Истории театра и кино

ФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ О ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВАХ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

ФОРМИРОВАНИЕ НАУКИ О ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВАХ

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Доктор искусствоведения, профессор Г.В. Макарова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Истории театра и кино
№ 3 от 27.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины *(модуля)*

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине *(модулю)*

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины *(модуля)*

3. Содержание дисциплины *(модуля)*

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины *(модуля)*

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

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса: дать представление магистрам о генезисе театроведческой науки от Аристотеля до XVIII века. А также рассмотреть этапы формирования эстетики и поэтики театральной критики по следующие века, обозначив различие в подходах в зависимости от общих концепций эпохи, от места и статуса театра в различные периоды – от отечественного до рубежа XX-XXI века.

Задачи: в процессе лекций и семинаров дать студентам развернутые представления о генезисе театроведения: от Античной эстетики до новейших концепций, связанных с герменевтикой и семиотикой., познакомить с французскими прозаиками, авторами английской эпической прозы о театре, проблемами историзма в кино, теоретическим проблемам в кино в работах С. Эйзенштейна и ролями зрителя театре.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.	ОПК 3.1. Исследует процессы развития отечественной и мировой культуры на базе методологических подходов в области зрелищных искусств.	Знать: основные стилевые направления в западноевропейской культуре от Средних веков до начала XIX века Владеть: навыками построения конструктивного диалога между представителями различных творческих профессий и разных национальных традиций, быть посредником и медиатором в актуальных творческих проектах, связанных с театральным искусством
	ОПК 3.2. Исследует на основании комплексного подхода новые формы культуры в профессиональной деятельности.	Уметь: применять полученные теоретические знания в практической профессиональной и творческой деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Формирование науки о зрелищных искусствах» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Современные проблемы

гуманитарного знания», «Культура в глобальном мире», «История мировой культуры», «Рецепция истории искусства и современных художественных процессов в печатной и медийной журналистике».

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

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

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

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

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

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Генезис театроведения: от Аристотеля до XVIII века.

- основные положения поэтики Аристотеля;
- что такое катарсис, перипетия, мимезис;
- принципы театрализации в жанрах Средневекового театра;
- театральные программы в пьесах Шекспира и его современников;
- театральные принципы эпохи Барокко;

Тема 2. Теория театра в поэтике классицистов

- причины формирования классицистской эстетики;
- предисловие к пьесе «Сид» Корнеля;
- полемика Расина и Корнеля;

Тема 3. Теория театра в поэтике романтиков

- произведения немецких романтиков – отрицание просветительской доктрины;
- театральные взгляды Шлегелей;
- Гофман и театр;
- Генрих фон Кляйст о театре марионеток;

Тема 4. Формирование киноведения как науки.

- первые произведения посвященные новому виду искусства;

- первые киноведы, пишущие о немом кино;
- роль зрителя в кинематографе;
- эволюция киноведения в России и Франции;

Тема 5. Проблемы историзма в кино.

- теоретические проблемы кино в работах С. Эйзенштейна
- роль зрителя в театре и кино;
- рождение научного театроведения

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекция-презентация, лекция-беседа

Работа с источниками, опрос, групповая дискуссия

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

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

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

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

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

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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал,</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	«зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>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 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 выставляются 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

Вопросы и задания для обсуждения и опросов (ОПК-3)

1. Основные положения поэтики Аристотеля: катарсис, перипетия, мимезис;
2. Принципы театрализации в жанрах Средневекового театра;
3. Театральные программы в пьесах Шекспира и его современников;
4. Театральные принципы эпохи Барокко;
5. Причины формирования классицистской эстетики;
6. Произведения немецких романтиков – отрицание просветительской доктрины;
7. Театральные взгляды Шлегелей;
8. Гофман и театр;

9. Генрих фон Кляйст о театре марионеток;
10. Формирование киноведения как науки.
11. Роль зрителя в кинематографе;
12. Эволюция киноведения в России и Франции;
13. Теоретические проблемы кино в работах С. Эйзенштейна
14. Становление научного театроведения

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Список литературы:

Тексты (по любому изданию)

1. Аристотель. Поэтика. М., 1957.
2. Буало. Поэтическое искусство. М., 1957.
3. Вагнер. Статьи об искусстве. М., 1980.
4. Гете И.В. Поэзия и правда.
5. Лессинг Г. Гамбургская драматургия.
6. Ницше Ф. Рождение поэзии из духа музыки.//Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т.1. М.,1991.

Основная литература

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

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

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

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

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

Дополнительная литература

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

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

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

Перечень БД и ИСС

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программное обеспечение

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

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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

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

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

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

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

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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Формирование принципов изучения театрального спектакля в России от конца XVIII до рубежа XIX-XX веков.

Вопросы для обсуждения:

- первые сочинения о смысле и роли театрального искусства в жизни общества, принадлежащие драматургам и ученым XVII-XVIII века (Ломоносов, Сумароков, Княжнин);
- создание первого русского театра и культурная рефлексия;
- Пушкин о театре;
- Островский о театре;

Тема 2. Французские прозаики: Стендаль, Бальзак, Гюго

Вопросы для обсуждения:

- антиклассицистские сочинения Стендаля (Россин и Шекспир);
- принципы инсценировок произведений Бальзака;
- предисловие к «Кромвелю» Гюго;
- общие принципы французского романтизма к применению театральному искусству;

Тема 3. Авторы английской эпической прозы о театре: Диккенс и Теккерей.

Вопросы для обсуждения:

- образ театра в романе Теккерая «Ярмарка тщеславия»;
- Диккенс об актерском искусстве;
- образ театра в романах Диккенса;

Тема 4. Проблемы историзма в кино.

Вопросы для обсуждения:

- теоретические проблемы кино в работах С. Эйзенштейна
- роль зрителя в театре и кино;
- рождение научного театроведения.

АННОТАЦИЯ

Дисциплина "Формирование науки о зрелищных искусствах" входит в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» и является обязательным элементом подготовки по профилю «Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика». Дисциплина читается силами преподавателей кафедры истории театра и кино ИФИ РГГУ магистрам, которые обучаются в Институте филологии и истории РГГУ.

Цель курса: дать представление магистрам о генезисе театроведческой науки от Аристотеля до XVIII века. А также рассмотреть этапы формирования эстетики и поэтики театральной критики по следующие века, обозначив различие в подходах в зависимости от общих концепций эпохи, от места и статуса театра в различные периоды – от отечественного до рубежа XX-XXI века.

Задачи: в процессе лекций и семинаров дать студентам развернутые представления о генезисе театроведения: от Античной эстетики до новейших концепций, связанных с герменевтикой и семиотикой., познакомить с французскими прозаиками, авторами английской эпической прозы о театре, проблемами историзма в кино, теоретическим проблемам в кино в работах С. Эйзенштейна и ролями зрителя театре.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

При успешном освоении материала студент должен:

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

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

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.