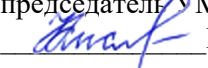

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
 Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ"

Литература и театр

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Литературы, журналистики и методики обучения		
Учебный план	ФФ-м25ФКо(2г) Направление подготовки: 45.04.01 Филология Направленность (профиль) «Филология в системе культуры»		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачеты 3	
в том числе:			
аудиторные занятия	34		
самостоятельная работа	74		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	3(2.1)		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	12	12	12	12
Практические	22	22	22	22
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	74	74	74	74
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

Журчева Ольга Валентиновна

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Литература и театр

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 45.04.01 Филология (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 980)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 45.04.01 Филология

Направленность (профиль) «Филология в системе культуры»

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 28.02.2025 протокол №8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Литературы, журналистики и методики обучения

Протокол от 29.04.2025 г. №9

Зав. кафедрой Буранок О.М.

Начальник УОП

Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: расширить представления студентов о сопредельных литературе видах искусства, об особенностях воплощения словесного художественного образа средствами театра; сформировать знание современной научной парадигмы в области литературоведения и искусствознания, а также систему методологических принципов и приемов литературоведческого исследования в контексте синтеза искусств; сформировать навыки квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта.

Задачи изучения дисциплины:

Освоить категориальный аппарат, связанный с историей, теорией и специфическим языком театра;

Освоить анализ и интерпретацию драматургических и театральных текстов на основе существующих в филологии и искусствознании концепций и прикладных методик явлений и процессов синтеза искусств и взаимодействия литературы с другими видами искусства;

Освоить устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и исследований;

Освоить создание различных типов текстов - устное выступление, аннотация, обзор, комментарий, рецензия, реферат, научное исследование.

Область (сфера) профессиональной деятельности: 01 Образование и наука

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Филология в системе современного гуманитарного знания

Поэтика художественного текста

История кино

Поэтика кино

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Современное искусство

Кино и литература: формы перевода между языками

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1 Владеет навыками самостоятельного проведения научных исследований в области литературы в синхроническом и диахроническом аспектах

ПК-1.1 Знает основные понятия категориального аппарата выбранной области филологических исследований и квалифицированно использует его в научно-исследовательской работе

Знает: состояние современной научной парадигмы в области театрального искусства; принципы взаимодействия литературы и театра.

ПК-1.2 Умеет проводить самостоятельные научные исследования в области основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации

Знает: историю и теорию взаимоотношений литературы и театра и посвященные этому вопросу исследования в историческом и современном аспекте.

Владеет: навыком составления научно-исследовательского текста в области взаимодействий литературы и театра.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Теория и история вопроса			
1.1	Литература и театр: специфика видов искусства. /Лек/	3	2	0
1.2	Происхождение театра. Своеобразие античной драмы. /Лек/	3	2	0
1.3	Драма как явление литературы и театра. Своеобразие драматического рода как следствие предназначенности для постановки на сцене. /Лек/	3	2	0
	Раздел 2. Литература и театр: притяжение и отталкивание.			
2.1	Особенности сценического воплощения повествовательной прозы. /Лек/	3	2	0
2.2	Своеобразие театрального искусства 20-21 вв. Взаимоотношение современного театра и литературы. /Лек/	3	2	2
2.3	Театральный спектакль как форма интерпретации литературного произведения. /Лек/	3	2	2
2.4	Театр как вид искусства. Происхождение театра. Аристотель о законах драмы /Пр/	3	4	0
2.5	Понятие театрального языка («сценического письма» Патрис Пави). Спектакль как высказывание. /Пр/	3	4	0
2.6	Художественные компоненты спектакля как основа прочтение /Пр/	3	2	0
2.7	Режиссерский театр. Предпосылки возникновения режиссерского театра, его эволюция в XX-XXI вв. /Пр/	3	4	2

2.8	Проблемы сценической интерпретации драматического произведения: а) классическая русская пьеса; б) классическая переводная пьеса; в) современная пьеса. /Пр/	3	4	2
2.9	Проблемы сценической интерпретации эпического произведения: а) русский классический роман; б) современная проза. /Пр/	3	4	2
2.10	Литература и театр: специфика видов искусства. /Ср/	3	6	0
2.11	Происхождение театра. Своеобразие античной драмы. /Ср/	3	6	0
2.12	Драма как явление литературы и театра. Своеобразие драматического рода как следствие предназначенности для постановки на сцене. /Ср/	3	6	0
2.13	Особенности сценического воплощения повествовательной прозы. /Ср/	3	6	0
2.14	Своеобразие театрального искусства 20-21 вв. Взаимоотношение современного театра и литературы. /Ср/	3	6	0
2.15	Театральный спектакль как форма интерпретации литературного произведения. /Ср/	3	6	0
2.16	Театр как вид искусства. Происхождение театра. Аристотель о законах драмы /Ср/	3	6	0
2.17	Понятие театрального языка («сценического письма» Патрис Пави). Спектакль как высказывание. /Ср/	3	6	0
2.18	Художественные компоненты спектакля как основа прочтение /Ср/	3	6	0
2.19	Режиссерский театр. Предпосылки возникновения режиссерского театра, его эволюция в XX–XXI вв. /Ср/	3	6	0
2.20	Проблемы сценической интерпретации драматического произведения: а) классическая русская пьеса; б) классическая переводная пьеса; в) современная пьеса. /Ср/	3	8	0
2.21	Проблемы сценической интерпретации эпического произведения: а) русский классический роман; б) современная проза. /Ср/	3	8	0
2.22	/Зачет/	3	0	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

3 семестр, 6 лекций, 11 практических занятий

Раздел 1. История и теория вопроса

Лекция 1. (2 часа)

Литература и театр: специфика видов искусства.

Вопросы и задания:

1. Связь и взаимоотношения литературы и театра в историческом аспекте.
2. Литература как искусство выразительное, театр как искусство изобразительное. Трактат Г.Лессинга «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» применительно к театру.
2. Драматург: человек театра или человек литературы?
3. Может ли драматургия обойтись без театра / может ли театр обойтись без драматургии?

Литература:

1. Барбой Ю.М. К теории театра. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2008.
2. Барбой Ю.М. Введение в театроведение: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2011.
3. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: Айрис-пресс, 2004.
4. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. – М. Международное агентство «А. Д. и Театр», 2000.
5. Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. – М.: Свободное издательство, 2007.
6. Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1991.

Лекция 2. (2 часа)

Происхождение театра. Своеобразие античной драмы.

Вопросы и задания:

1. Театр и обряд.
2. Происхождение трагедии, происхождение комедии.
3. Построение античного театра.
4. Социально-политическое значение античного театра.
5. Есть связи между античным и современным театром?

Литература:

1. Барбой Ю. М. К теории театра. — СПб.: СПбГАТИ, 2008. — 238 с.
2. Барбой Ю. М. Структура действия и современный спектакль. — Л.: ЛГИТМИК, 1988. — С. 26—27. — 201 с.
3. Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. — М.: Искусство, 1969. — 639 с.
4. Веселовский А. Н. Старинный театр в Европе: исторические очерки Алексея Веселовского. — М.: В тип. П. Бахметева, 1870. — [2], VI, 410 с.
5. Гвоздев А. А., Пиотровский А. И. История европейского театра. Античный театр. Театр эпохи феодализма. — Л.: М.; Academia, 1931. — 692 с.
6. Взаимосвязи: театр в контексте культуры. Сб. науч. тр / Редколл. С. К. Бушуева, Л. С. Овэс, Н. А. Таршис, предисл. С. К. Бушуевой. — Л.: Всерос. НИИ искусствознания, 1991. — 154 с. — ISBN 5-7196-0116-3.
7. Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. — М.; Л.: Искусство, 1941. — 616 с.
8. Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. — М.: Издательство АН СССР, 1954. — 298 с.
9. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение / Отв. ред. А. А. Аникст; АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР. — М.: Наука, 1988. — 382 с.

10. История западноевропейского театра. В 8 томах / Коллектив авторов; ред. С. С. Мокульский, Г. Н. Бояджиев, Е. Л. Финкельштейн. — М.: Искусство, 1956. — 1988. — 5000 с.

Лекция 3 (2 часа)

Драма как явление литературы и театра. Своеобразие драматического рода как следствие предназначенности для постановки на сцене.

Вопросы и задания:

1. Возникновение драмы как рода литературы.
2. Родовые особенности драмы.
3. Жанровая система драмы.
4. Структура драматургического произведения.

Литература:

1. Волькенштейн В. Драматургия. — М., 1969.
2. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967.
3. Сахновский-Панаев В. А. Драма. — Л., 1969.
4. Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971.
5. Брехт Б. О театре. — М., 1960.
6. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978.
7. Хализев В.Е. Драма как род литературы: поэтика, генезис, функционирование. — М., 1986.
8. Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической. Л.: Советский писатель, 1992. 486 с.

Практическое занятие № 1-2 (4 часа)

Театр как вид искусства. Происхождение театра. Аристотель о законах драмы

Вопросы и задания:

1. Аристотель о трагедии: структура, поэтика, катарсис: конспект, ответ на вопросы.
2. Социальные функции античного театра: размышления о социологии театра: устное реферирование монографии: В.Н.Дмитриевский. Основы социологии театра. История, теория, практика. М.: «Лань», 2015.
3. Подготовка конспектов по теоретическим работам о современном состоянии театральной науки и критики (на выбор):
1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М., 2011.
2. Барбой, Ю. К теории театра. — СПб, 2008.
3. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013.
5. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2014.
6. Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства». — СПб, 2011.
7. Эко, У. Открытое произведение. — СПб, 2006.

Практическое занятие № 3-4 (4 часа)

Понятие театрального языка («сценического письма» Патрис Пави). Спектакль как высказывание.

Вопросы и задания:

1. Домашнее задание:
Групповое задание: составить мини-словарь театра, где был бы словник (не менее 20 пунктов), определение термина или понятия, примеры из истории драматургии и театра. Защита мини-словаря на занятии.
2. Домашнее задание:
Посмотреть спектакль, поставленного по известному произведению драматургии или эпоса. Написать эссе или высказать свое мнение устно: насколько спектакль передает текст, смысл, эстетику первоисточника (или не передает). Объяснить причины.

Практическое занятие № 5 (2 часа)

Художественные компоненты спектакля как основа прочтение

Вопросы и задания:

1. Какое место в спектакле занимают следующие художественные компоненты (на примере просмотренного совместно спектакля).
1. Пьеса (литературный текст и способы его сценического воплощения).
2. Сценография.
3. Музыка в спектакле.
4. Актерское мастерство.
5. Режиссер и его место в содержании спектакля.

Литература:

1. Давыдова М. Художник в театре начала XX века. М.: Наука, 1999. 150 с.
2. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра: в 12 т. М.: Едиториал УРСС, 1997-2019.
3. Музыка – театр. Сборник статей. М.: изд-во ГИТИС, 2018.
4. Коробейников С. Режиссура и музыка в театре. М.: Юрайт 2025. 145 с.
5. Таршис Н. Музыка драматического спектакля. СПб., 2010.
6. Диксон С. Цифровой Перформанс. М., 2007.
7. Исмагилов Д.Г., Древалева Е.П. Театральное освещение. М., 2005.

Раздел 2. Литература и театр: притяжение и отталкивание

Лекция 4 (2 часа)

Особенности сценического воплощения повествовательной прозы.

Вопросы и задания:

1. Инсценировка прозы в театре: исторический экскурс.
2. Опыты инсценировок в XIX веке.
3. Русская проза на сцене МХТ.
6. Адаптация классической прозы в современном театре.

Литература:

1. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989.
2. Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1991.
3. Сокурова О.Б. Большая проза и русский театр. СПб.: 2004.
4. Скороход Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене. История. Теория. Практика — СПб.: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.

Лекция 5 (2 часа)

Своеобразие театрального искусства 20-21 вв. Взаимоотношение современного театра и литературы.

Вопросы и задания

1. Беседа о современном театре.
2. Просмотр видеофрагментов и обсуждение: например, спектакль по рассказу А.П.Чехова «Скрипка Ротшильда» или по роману Ф.М.Достоевского «К.И.» в постановке Камы Гинкаса.

Литература:

1. Барбой Ю.М. К теории театра. — СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2008.
2. Барбой Ю.М. Введение в театроведение: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2011.
3. Бентли Э. Жизнь драмы. — М.: Айрис-пресс, 2004.
4. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. — М. Международное агентство «А. Д. и Театр», 2000.
5. Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. — М.: Свободное издательство, 2007.
6. Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1991.

Лекция 6 (2 часа)

Театральный спектакль как форма интерпретации литературного произведения.

Вопросы и задания:

1. Анализ драматургического текста и определение смысла названия.
2. Единство формы и содержания пьесы.
3. Композиция как художественная особенность пьесы.
4. Конфликт драматического произведения, его персонификация.
5. Мастерство автора в изображении характеров персонажей.
6. Особенности индивидуального стиля автора.
7. Основные критерии оценки режиссерской деятельности: идейная насыщенность философская содержательность спектакля как результат глубокого и острого современного мировосприятия его создателей; единство стиля-содержания-формы в освоении художественной манеры режиссера, его сценического языка, основные элементы его эстетической системы; характер контакта со зрителем, методы воздействия на аудиторию.

Литература:

1. Барбой Ю. М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988. — 201 с.
2. Горчаков Н. М. Работа режиссёра над спектаклем. — М., 1956.
3. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. — М., 1959.
4. Тамарин Б. Показ театральных спектаклей из телевизионной студии. — М., 1960.
5. Товстоногов Г. А. О профессии режиссёра. — М.: ВТО, 1967. — 360 с.
6. Петров Н. В. Азбука театра. Введение. — Л.: Academia, 1927. — 72 с.
7. Петров Н. В. Режиссер в театре. — М.: Всероссийское театральное общество, 1961. — 79 с.
8. Снегова Е.П. От позорища до перформанса: Номинации со значением «представление развлекательного характера» в русском языке XVII-XXI вв. // Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, Российская акад. наук Эволюция понятий в свете русской культуры : книга. — Москва: Языки славянских культу, 2012. — С. 151-167.
9. Липков А. Проблемы телефильма-спектакля // Поэтика телевизионного театра : Сборник статей / ВНИИ искусствознания; Отв. ред. Ю. Богомолов, Ан. Вартаков, А. Липков. — М.: Искусство, 1979. — С. 239.
10. Эпштейн М. Игра в жизни и искусстве // Советская драматургия. — М., 1982. — № 2. — С. 244—253.

Практическое занятие № 6-7 (4 часа)

Режиссерский театр. Предпосылки возникновения режиссерского театра, его эволюция в XX-XXI вв.

Вопросы и задания:

Домашнее задание:

Подготовить сообщения о творчестве режиссеров XX века с фото и видео иллюстрациями и презентациями:

Темы: Театральные теории и режиссерские концепции 20 в.: а) К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, Вс. Мейерхольд, А. Таиров и др.; б) Ю. Любимов, Г. Товстоногов, К. Гинкас, А. Эфрос, М. Захаров, П. Фоменко и др.; в) Н. Чусова, К. Серебренников, И. Могучий и др.

На занятии магистранты представляют свои сообщения.

Практическое занятие № 8-9 (4 часа)

Проблемы сценической интерпретации драматического произведения:

а) классическая русская пьеса; б) классическая переводная пьеса; в) современная пьеса.

Вопросы и задания:

Домашнее задание:

1. Разбиться на 3 подгруппы, каждая подгруппа смотрит спектакль, поставленный по русской классической пьесе, по классической переводной пьесе, по современной пьесе.
2. Обсуждает в подгруппе просмотренный материал по следующим параметрам:
 - паспортизация спектакля и пьесы, по которой он поставлен,
 - целостность или современная адаптация текста,
 - классическая (традиционная) или современная стилистика спектакля,
 - звучит ли спектакль актуально, ставит ли сегодняшние проблемы или нет,
 - есть ли купюры в тексте, с чем связаны,
 - сценография, музыка, световая партитура — их место в спектакле,
 - режиссерская концепция — как можно прочитать спектакль,
 - манера актерской игры, убедительность, органика, выразительный или изобразительный принцип актерской игры.
3. В подгруппе составляется таким образом текст обсуждения спектакля, и он представляется на занятии.

Практическое занятие № 10-11 (4 часа)

Проблемы сценической интерпретации эпического произведения:

а) русский классический роман; б) современная проза.

Вопросы и задания:

Домашнее задание:

1. Посмотреть спектакль, поставленный по прозе (классической или современной). Текст, по которому поставлен спектакль, должен быть прочитан.

2. На основе просмотренного спектакля, попытайтесь составить таблицу в две графы: что в тексте (приемы, детали, характеристики, сюжетные повороты), что в спектакле (какие выбраны инсценировщиками сюжетные повороты, герои, детали и др.)

3. Попытаться объяснить причину сценической адаптации.

Таблицу оформить письменно.

Работа на занятии:

Совместный просмотр спектакля по известному всем тексту и его устное обсуждение с точки зрения интерпретации эпического текста на сцене.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Литература и театр: специфика видов искусства.	Выборочные конспекты по вопросам: 1. Барбой Ю.М. К теории театра. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2008. 2. Барбой Ю.М. Введение в театроведение: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2011. 3. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: Айрис-пресс, 2004. 4. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. – М. Международное агентство «А. Д. и Театр», 2000. 5. Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. – М.: Свободное издательство, 2007.	Конспекты
2	Происхождение театра. Своеобразие античной драмы.	Конспектировать: Аристотель. Поэтика (любое издание) Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика.	Конспекты
3	Драма как явление литературы и театра. Своеобразие драматического рода как следствие предназначенности для постановки на сцене.	Выборочное конспектирование по вопросам: 1. Волькенштейн В. Драматургия. — М., 1969. 2. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967. 3. Сахновский-Панаев В. А. Драма. — Л., 1969. 4. Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971. 5. Брехт Б. О театре. — М., 1960. 6. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. – М., 1978. 7. Хализев В.Е. Драма как род литературы: поэтика, генезис, функционирование. – М., 1986. 8. Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической. Л.: Советский писатель, 1992. 486 с.	Конспекты
4	Особенности сценического воплощения повествовательной прозы.	Составить конспекты по книгам: Сокурова О.Б. Большая проза и русский театр. СПб.: 2004. Скорород Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене. История. Теория. Практика — СПб.: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.	Конспекты
5	Своеобразие театрального искусства 20-21 вв. Взаимоотношение современного театра и литературы.	Эссе и рецензии после просмотра спектакля	Письменные работы, рецензии
6	Театральный спектакль как форма интерпретации литературного произведения.	Самостоятельные работы по анализу драматургического текста	Письменные работы с анализом текста пьесы или спектакля
7	Театр как вид искусства. Происхождение театра. Аристотель о законах драмы	Конспектировать теоретические работы к практическому занятию: 1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М., 2011. 2. Барбой, Ю. К теории театра. — СПб, 2008. 3. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989. 4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.:	Конспекты

		ABCdesign, 2013. 5. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2014.	
8	Понятие театрального языка («сценического письма» Патрис Пави). Спектакль как высказывание.	Составить мини-словарь театра по рекомендациям преподавателя, представить его на занятии	Мини-словарь театра
9	Художественные компоненты спектакля как основа прочтение	Написать эссе об одном из компонентов просмотренного спектакля: 1. Пьеса (литературный текст и способы его сценического воплощения). 2. Сценография. 3. Музыка в спектакле. 4. Актерское мастерство. 5. Режиссер и его место в содержании спектакля.	Эссе
10	Режиссерский театр. Предпосылки возникновения режиссерского театра, его эволюция в XX-XXI вв.	Составить сообщения о творческом почерке одного из режиссеров XX века с фото и видео иллюстрациями, составить презентацию к сообщению	Сообщения с презентациями (письменный вариант)
11	Проблемы сценической интерпретации драматического произведения: а) классическая русская пьеса; б) классическая переводная пьеса; в) современная пьеса.	Самостоятельная работа в группах: обсудить и составить текст обсуждения просмотренного спектакля	Текст группового обсуждения спектакля
12	Проблемы сценической интерпретации эпического произведения: а) русский классический роман; б) современная проза.	Коллективная работа и составление сравнительной таблицы художественных языков прозы и театра	Сравнительная таблица

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Литература и театр: специфика видов искусства.	Составить письменные сообщения по теоретическим работам для устного реферирования: 1. Барбой Ю.М. К теории театра. — СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2008. 2. Барбой Ю.М. Введение в театроведение: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2011. 3. Бентли Э. Жизнь драмы. — М.: Айрис-пресс, 2004. 4. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. — М. Международное агентство «А. Д. и Театр», 2000. 5. Стахорский С.В. Искания русской театральной мысли. — М.: Свободное издательство, 2007.	Письменные работы
2	Происхождение театра. Своеобразие античной драмы.	Составить письменные сообщения по теоретическим работам для устного реферирования Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика.	Письменные работы
3	Драма как явление литературы и театра. Своеобразие драматического рода как следствие предназначенности для постановки на сцене.	Составить письменные сообщения по теоретическим работам для устного реферирования: 1. Волькенштейн В. Драматургия. — М., 1969. 2. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. — М., 1967. 3. Сахновский-Панаев В. А. Драма. — Л., 1969. 4. Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. — М., 1971. 5. Брехт Б. О театре. — М., 1960. 6. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. — М., 1978. 7. Хализев В.Е. Драма как род литературы: поэтика, генезис, функционирование. — М., 1986. 8. Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической. Л.: Советский писатель, 1992. 486 с.	Письменные работы
4	Особенности сценического воплощения повествовательной прозы.	Составить письменные сообщения по теоретическим работам для устного реферирования: Сокурова О.Б. Большая проза и русский театр. СПб.: 2004. Скореход Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на	Письменные работы

Рабочая программа дисциплины «Литература и театр»

		русской сцене. История. Теория. Практика — СПб.: Петербургский театральный журнал, 2010. — 344 с.	
5	Своеобразие театрального искусства 20-21 вв. Взаимоотношение современного театра и литературы.	Эссе и рецензии после просмотра спектакля	Письменные работы, рецензии
6	Театральный спектакль как форма интерпретации литературного произведения.	Самостоятельные работы по анализу драматургического текста	Письменные работы с анализом текста пьесы или спектакля
7	Театр как вид искусства. Происхождение театра. Аристотель о законах драмы	Конспектировать теоретические работы к практическому занятию: 1. Барба, Э., Савареже, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М., 2011. 2. Барбой, Ю. К теории театра. — СПб, 2008. 3. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989. 4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. 5. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2014.	Конспекты
8	Понятие театрального языка («сценического письма» Патрис Пави). Спектакль как высказывание.	Составить мини-словарь театра по рекомендациям преподавателя, представить его на занятии	Мини-словарь театра
9	Художественные компоненты спектакля как основа прочтение	Написать эссе об одном из компонентов просмотренного спектакля: 1. Пьеса (литературный текст и способы его сценического воплощения). 2. Сценография. 3. Музыка в спектакле. 4. Актерское мастерство. 5. Режиссер и его место в содержании спектакля.	Эссе
10	Режиссерский театр. Предпосылки возникновения режиссерского театра, его эволюция в XX-XXI вв.	Составить сообщения о творческом почерке одного из режиссеров XX века с фото и видео иллюстрациями, составить презентацию к сообщению	Сообщения с презентациями (письменный вариант)
11	Проблемы сценической интерпретации драматического произведения: а) классическая русская пьеса; б) классическая переводная пьеса; в) современная пьеса.	Самостоятельная работа в группах: обсудить и составить текст обсуждения просмотренного спектакля	Текст группового обсуждения спектакля
12	Проблемы сценической интерпретации эпического произведения: а) русский классический роман; б) современная проза.	Коллективная работа и составление сравнительной таблицы художественных языков прозы и театра	Сравнительная таблица

5.3. Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л1.1	Любимов Б. Н.	Действо и действие / Б. Н. Любимов. – Том 1. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212876 . – ISBN 5-88766-016-3. – Текст : электронный.	Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997.

Л1.2	Бураченко А. И.	Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учебное пособие : [16+] / А. И. Бураченко ; Кемеровский государственный институт культуры, Социально-гуманитарный факультет, Кафедра культурологии. – 100 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613020 . – ISBN 978-5-8154-0445-8. – Текст : электронный.	Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2018.
Л1.3	Елагин Ю. Б.	Темный гений : Всеволод Мейерхольд : [16+] / Ю. Б. Елагин. – 418 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570944 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0424-9. – Текст : электронный.	Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	О. Н. Турышева, Т. А. Снигирева, Е. В. Пономарева [и др.]	Творческий кризис : свойство творческого мышления и факт художественной практики / под общ. ред. Т. А. Снигиревой, А. В. Подчиненова ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 403 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622049 . – ISBN 978-5-00165-298-4. – Текст : электронный.	Санкт-Петербург: Алетейя ; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021.
Л2.2	А. В. Подчиненов, Т. А. Снигирева, О. А. Михайлова [и др.]	Творческая неудача: причины, следствия, креативные возможности / под общ. ред. Т. А. Снигиревой, А. В. Подчиненова ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 489 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622048 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00165-297-7. – Текст : электронный.	Санкт-Петербург: Алетейя ; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021.

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю. Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Литература и театр»

Курс 2 Семестр 3

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Раздел 1. Теория и история вопроса (3 темы лекции и 3 темы практических занятий)			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	11	17
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	6	10
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	4	7
Контрольное мероприятие по разделу		5	7
Промежуточный контроль			
Раздел II. Литература и театр: притяжение и отталкивание (3 темы лекции и 3 темы практических занятий)			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	12	18
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	8	12
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	5	7
Контрольное мероприятие по разделу		5	7
Промежуточный контроль			
Промежуточная аттестация		0	15
Итого:		56	100

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Раздел 1. Теория и история вопроса» (3 темы лекции и 3 темы практических занятий)			
1	Аудиторная работа	1. Лекции: 1-3 темы 1. Присутствие на занятиях – 0,5 балла. 2. Конспекты лекций – до 1 балла за конспект. Максимальное количество баллов: 4,5 баллов. Практические занятия 1-3 темы: 1. Присутствие на занятии – до 1 балла. 2. Ответы на вопросы 1-3 занятия – до 3 баллов за ответ. Максимальное количество баллов: 12 баллов.	Темы лекций: 1. Литература и театр: специфика видов искусства. 2. Происхождение театра. Своеобразие античной драмы. 3. Драма как явление литературы и театра. Своеобразие драматического рода как следствие предназначенности для постановки на сцене. Темы практических занятий: 1. Театр как вид искусства. Происхождение театра. Аристотель о законах драмы 2. Понятие театрального языка («сценического письма» Патрис Пави). Спектакль как высказывание. 3. Художественные компоненты спектакля как основа прочтение Образовательные результаты: ПК-1.1 Знает: состояние современной научной парадигмы в области театрального искусства; принципы взаимодействия литературы и театра.
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	1. Конспектирование теоретических работ: 1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М., 2011. 2. Барбой, Ю. К теории театра. — СПб, 2008. 3. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989. 4. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013. 5. Фишер-Лихте, Э. Эстетика перформативности. — М., 2014. 6. Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства». — СПб, 2011. 7. Эко, У. Открытое произведение. — СПб, 2006. Критерии: Автор, название, причина создания работы, концепция работы, композиция работы, содержательная логика работы, выводы. Максимальное количество – 3 балла.	
3	Самостоятельная работа (на выбор)	Предлагается совместный просмотр спектакля и составление учебной рецензии. Основные параметры критического разбора спектакля: а) драматургический материал; б) режиссерский замысел и его воплощение; в) сценография (организация сценического пространства, декорации, костюмы); г) актерская игра; д) музыкальное (звуковое) оформление; е) световая партитура; ж) характер контакта с публикой. Максимальное количество - 5 баллов. 11. Совместный просмотр спектакля и устный /письменный разбор музыкального решения в спектакле. Критерии: 1. Функции музыки в спектакле. 2. Музыка на сцене и за сценой. 3. Типы музыки. 4. Символика и аллюзии музыкальных тем.	

		Максимальное количество – 3 балла. 12. Написание творческой работы о сценографии в совместно просмотренном спектакле. Критерии: - название спектакля, - смысловое решение режиссера, - описание сценографии, - описание костюмов, - соответствие смыслового решения и сценографического, - оценка. Максимальное количество – 3 балла.	
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль (количество баллов)			
Текущий контроль по разделу «Раздел II. Литература и театр: притяжение и отталкивание» (3 темы лекции и 3 темы практических занятий)			
1	Аудиторная работа	1. Лекции: 1-3 темы 1. Присутствие на занятиях – 0,5 балла. 2. Конспекты лекций – до 1 балла за конспект. Максимальное количество баллов: 4,5 баллов. Практические занятия 1-3 темы: 1. Присутствие на занятии – до 1 балла. 2. Ответы на вопросы 1-3 занятия – до 3 баллов за ответ. Максимальное количество баллов: 12 баллов.	Темы лекций: Особенности сценического воплощения повествовательной прозы. Своеобразие театрального искусства 20-21 вв. Взаимоотношение современного театра и литературы. Темы практических занятий: Театральный спектакль как форма интерпретации литературного произведения. Режиссерский театр. Предпосылки возникновения режиссерского театра, его эволюция в XX-XXI вв. Проблемы сценической интерпретации драматического произведения: а) классическая русская пьеса; б) классическая переводная пьеса; в) современная пьеса. Проблемы сценической интерпретации эпического произведения: а) русский классический роман; б) современная проза. Образовательные результаты: ПК-1.2 Знает: историю и теорию взаимоотношений литературы и театра и посвященные этому вопросу исследования в историческом и современном аспекте. Владеет: навыком составления научно-исследовательского текста в области взаимодействий литературы и театра.
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	1. Составить доклады о выдающихся театральных критиках и их творческой деятельности: В.Г. Белинский, В.М. Дорошевич, А.Р. Кугель, А.В. Луначарский, Б.В. Алперс, П.А. Марков, Ю. Юзовский, А. Гвоздев, Г. Бояджиев (на выбор). Критерии: - аспекты творческой биографии, - историко-культурный контекст, - анализ наиболее выдающихся работ о театре.	

		Максимальное количество – 3 балла. 2. Предлагается найти спектакль по указанной пьесе и составить текст, в основе которого будет сопоставление художественного текста пьесы и спектакля. Критерии: - обозначить пункты сопоставления, - фактология о спектакле и пьесе, - позиция драматурга и режиссера, - актерское воплощение, - оценочность. Максимальное количество – 3 балла. 3. Составление экспресс-рецензии после группового просмотра спектакля. - название, место постановки, постановочная группа, - жанр, смысловое наполнение, элементы анализа и описания, - впечатление от визуального представления. Максимальное количество – 3 балла. 4. Подготовить реферат: 1. Давыдова М. Художник в театре начала XX века. 2. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра: в 2 т. 3. Музыка – театр. Сборник статей. М.: изд-во ГИТИС, 2018. 4. Коробейников С. Режиссура и музыка в театре. М., 2021. 5. Таршис Н. Музыка драматического спектакля. СПб., 2010 Критерии: Автор, название, причина создания работы, концепция работы, композиция работы, содержательная логика работы, выводы. Максимальное количество – 5 балла.	
3	Самостоятельная работа (на выбор)	1. Составить учебную рецензию на просмотренный на занятии спектакль по следующим параметрам: Основные параметры критического разбора спектакля: а) драматургический материал; б) режиссерский замысел и его воплощение; в) сценография (организация сценического пространства, декорации, костюмы); г) актерская игра; д) музыкальное (звуковое) оформление; е) световая партитура; ж) характер контакта с публикой. Максимальное количество – 3 балла. 2. Сопоставить пьесу и поставленный по ней спектакль с точки зрения историко-функционального анализа. Максимальное количество – 3 балла. 3. Составить рецензию, где бы освещалась работа только одного актера в спектакле. Максимальное количество – 3 балла. 4. Составить рецензию, где через описание только сценографии или музыки к спектаклю можно было понять концепцию спектакля Максимальное количество - 3 балла	
	Контрольное мероприятие по разделу	Творческая лаборатория: публичная «защита» и обсуждение творческих работ магистрантов. Критерии: 1. Предоставление для общего прочтения творческих работ Критерии: количество и объем. 2. Участие в обсуждении рецензий или текстов других жанров по следующим параметрам:	

	- соответствие текста заявленному жанру, - уровень информативности текста, - соблюдение профессиональной этики, - как описано художественное произведение, - как проявляется оценка художественного произведения, - как проявляется адресность рецензии. Максимальное количество – 15 баллов.	
Промежуточный контроль (количество баллов)		
Промежуточная аттестация	Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	