

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный
институт»

Современное театральное искусство рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств**

Учебный план Театральный менеджмент_52.04.03_2024_очное.plx
52.04.03 Театральное искусство

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачеты 3
аудиторные занятия	32	
самостоятельная работа	74	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0	
часов на контроль	2	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	74	74	74	74
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

Доцент, Праудин Анатолий Аркадьевич

Рабочая программа дисциплины

Современное театральное искусство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 05.04.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Богаев О.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	дать знания, позволяющие сформировать в студенте достойное отношение к названной проблеме, вобравшей в себя все законы диалектики, а также национальных особенностей и своеобразия развития профессиональной школы театрального искусства России
1.2	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История изобразительного искусства
2.1.2	История русского драматического театра
2.1.3	Философия искусства и современные эстетические концепции
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Практическая режиссура в драматическом театре
2.2.2	Производственная (преддипломная) практика
2.2.3	Производственная практика (творческая практика)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	
Знать	
Жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; методологические проблемы современного театра, категориальный аппарат.	
Уметь	
Анализировать произведение театрального искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи. Определять жанрово-стилевую специфику произведений театрального искусства, их идейную концепцию	
Владеть	
Методикой анализа произведений театрального искусства	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Современный театр: основные тенденции развития в России и за рубежом. Театр и эксперимент. Лабораторный театр. Перформативные практики в театре. Театральные режиссеры рубежа XX-XXI века, знаковые постановки	3	4	ОПК-1			
1.2	Современный театр: основные тенденции развития в России и за рубежом. Театр и эксперимент. Лабораторный театр. Перформативные практики в театре. Театральные режиссеры рубежа XX-XXI века, знаковые постановки	3	4	ОПК-1			
1.3	Современный театр: основные тенденции развития в России и за рубежом. Театр и эксперимент. Лабораторный театр. Перформативные практики в театре. Театральные режиссеры рубежа XX-XXI века, знаковые постановки	3	22	ОПК-1			

1.4	Современный театр. Российский театр 1950–1960-х гг.;Российский театр 1970-х–первой половины 1980-х гг.;Русский театр 1980-х–1990-х гг.; Театр новейшей истории /Лек/	3	6	ОПК-1			
1.5	Современный театр. Российский театр 1950–1960-х гг.;Российский театр 1970-х–первой половины 1980-х гг.;Русский театр 1980-х–1990-х гг.; Театр новейшей истории /Пр/	3	6	ОПК-1			
1.6	Современный театр. Российский театр 1950–1960-х гг.;Российский театр 1970-х–первой половины 1980-х гг.;Русский театр 1980-х–1990-х гг.; Театр новейшей истории /Ср/	3	26	ОПК-1			
1.7	Тема. Русский театр на рубеже XX–XXI веков. Судьбы русской классики на современной сцене. Поиски новой эстетики режиссуры. П. Фоменко, Ю. Любимов, Л. Додин, К. Гинкас, С. Женовач, В. Фокин, К. Серебренников и др. Тема. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса. От «театра для людей» к рынку культурных услуг. Театр и мировой модернистский проект XX века. «Свой» и «чужой» театр новой России. Театральное искусство и новая ценностная ориентация. Тема. Ведущие драматические театры мира. Театр в Эпидавре, Комеди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр, Королевский драматический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, японский традиционный театр «Но». Бунт против разума как эхо отыгранных отзвуков западной контркультуры. /Лек/	3	6	ОПК-1			
1.8	Тема. Русский театр на рубеже XX–XXI веков. Судьбы русской классики на современной сцене. Поиски новой эстетики режиссуры. П. Фоменко, Ю. Любимов, Л. Додин, К. Гинкас, С. Женовач, В. Фокин, К. Серебренников и др. Тема. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса. От «театра для людей» к рынку культурных услуг. Театр и мировой модернистский проект XX века. «Свой» и «чужой» театр новой России. Театральное искусство и новая ценностная ориентация. Тема. Ведущие драматические театры мира. Театр в Эпидавре, Комеди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр, Королевский драматический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, японский традиционный театр «Но». Бунт против разума как эхо отыгранных отзвуков западной контркультуры. /Пр/	3	6	ОПК-1			

1.9	<p>Тема. Русский театр на рубеже XX–XXI веков. Судьбы русской классики на современной сцене. Поиски новой эстетики режиссуры. П. Фоменко, Ю. Любимов, Л. Додин, К. Гинкас, С. Женовач, В. Фокин, К. Серебренников и др.</p> <p>Тема. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса. От «театра для людей» к рынку культурных услуг. Театр и мировой модернистский проект XX века. «Свой» и «чужой» театр новой России. Театральное искусство и новая ценностная ориентация.</p> <p>Тема. Ведущие драматические театры мира. Театр в Эпидавре, Комеди Франсез, Королевский Шекспировский театр, Бургтеатр, Пикколо Театро ди Милано, Дойчес театр, Королевский драматический театр (Драматен), Берлинер Ансамбль, японский традиционный театр «Но». Бунт против разума как эхо отыгранных отзвуков западной контркультуры. /Ср/</p>	3	26	ОПК-1			
-----	---	---	----	-------	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для промежуточной аттестации:

1. Российский театр 1950-х–1960-х гг..Театральная «оттепель» 1950-х годов; опора на театральные традиции 1920-1930-х гг.
2. Российский театр 1970-х – первой половины 1980-х гг. . «Театр М.А. Захарова»; Сценическая судьба пьес А. В. Вампилова и драматургов «новой волны» ; Рождение «театра А. Васильева»; появление и развитие феномена театров-студий и театров-мастерских.Хранитель театральных традиций Л.Е. Хейфец
- 3.Русский театр 1980-х–1990-х гг. Социально-экономическая и политическая «перестройка» в России и театр.Документальный театр.Новейшие имена.
4. Театр новейшей истории. Русский театр на рубеже XX–XXI веков. Современный театр в сфере культурных услуг и шоу бизнеса. Ведущие драматические театры мира».

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

ОПК.1.25 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Этот режиссер иностранного происхождения, ставший во главе одного из лучших российских театров, обожает русскую классику и ставит ее очень тонко и точно. Кто это?

- а) Римас Туминас
- б) Миндагаус Карбаускис
- в) Деклан Доннеланн

ОПК.1.26 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Герои спектаклей какого режиссера в любом спектакле ходят в шапках-ушанках?

- а) Кирилл Серебрянников
- б) Юрий Бутусов
- в) Юрий Погребничко

ОПК.1.27 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Режиссер, любой спектакль которого похож на ожившую картину?

- а) Дмитрий Крымов
- б) Константин Богомолов
- в) Сергей Женовач

ОПК.1.28 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Кровь, пыль, мусор на сцене и всегда убойный саундтрек – этого режиссера невозможно перепутать ни с каким другим. Узнаете почерк?

- а) Алексей Бородин
- б) Константин Богомолов
- в) Юрий Бутусов

ОПК.1.29 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Самый интеллигентный режиссер двух столиц, чьи спектакли – отдушина для всех, кто скучает по хорошей литературе, сдержанным актерским работам и настоящей русской духовности:

- а) Алексей Бородин
- б) Юрий Бутусов
- в) Сергей Женовач

ОПК.1.30 Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

«Заглядывает внутрь, в физиологическое и иррациональное. Хотел заставить аудиторию задуматься». О ком идет речь?

ОПК.1.31 Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Предназначался для мотивации аудитории к вынесению суждения и использовался для политических действий (Bertolt Brecht). О чем идет речь?

ОПК.1.32 Прочитайте текст, дополните фразу.

Современный театр зародился _____ лет назад.

ОПК.1.33 Прочитайте текст, дополните фразу.

Отец современного реализма - это ...

ОПК.1.34 Прочитайте текст, дайте развернутый ответ.

Назовите 3 популярных жанра современного театра.

ОПК.1.35 Прочитайте текст, дополните фразу.

К основным жанрам натуралистического театра относятся Комедия, Фэнтези, Трагедия, История и ...

ОПК.1.36 Прочитайте текст, дополните фразу.

Театр-студия, в котором осуществляется экспериментальная работа и обучение в области актёрской игры и режиссуры - это....

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования.

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных занятиях и практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена, который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

1. Баканов, Е. А. Управление услугами сферы культуры : учебное пособие / Е. А. Баканов, А. С. Тельманова, Н. М. Трусова. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 203 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/174704> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 2. Гершкович, А. А. Современный венгерский театр / [Академия наук СССР. Институт истории искусств Министерства культуры СССР]. - Электрон. текст. - Москва : Элар, 2021. - Режим доступа: <http://opac.liart.ru/FLP/000171925> (дата обращения: 29.02.2024).
 3. Ивинских, Г. П. Театр в переходные эпохи России на рубежах XIX–XX и XX–XXI веков (на материале театральной жизни Перми) : учебное пособие. — Пермь : ПГИК, 2021. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/331172> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 4. Козодаев, П. И. Теория и практика организационно-творческой деятельности руководителя любительского театрального коллектива : учебное пособие. — Тамбов : ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2017. — 113 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/152778> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 5. Кривошеева, С. В. Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв : монография. — Минск : БГУКИ, 2019. — 167 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/176007> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 6. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.]. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 456 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/366284> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Сазонова, В. А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171961> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей

7. Современная драматургия и театр : учебное пособие / составитель Е. С. Бодрова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138782> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Современный зарубежный театр : Борьба идей и направлений : Очерки / [АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР ; Отв.ред. Б. И. Зингерман]. - Электрон. текст. - (Москва : Элар, 2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей. (дата обращения: 29.02.2024).
9. Театр как искусство, театр как жизнь : учебное пособие / под редакцией Е. В. Красильниковой, С. В. Кайимовой. — Тверь : Тверская ГСХА, 2020. — 85 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151299> (дата обращения: 29.02.2024). — РежимОсновы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Под ред. Т. С. Паниотова. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 456 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307529> (дата обращения: 29.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Культура РФ https://www.culture.ru
Э2	Культура (газета) http://portal-kultura.ru
Э3	Театральная библиотека Сергея Ефимова https://theatre-library.ru
Э4	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э5	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э6	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
Э7	Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – URL: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
Э8	Театрал on-line (электронное периодическое издание). URL: http://www.teatral-online.ru/
Э9	Театральная энциклопедия. – URL: http://www.rulit.net/books/teatralnaya-enciklopediya-read-140781-1.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Программное обеспечение:
6.3.1.2	1. Операционная система Windows.
6.3.1.3	2. Офисная система OpenOffice.
6.3.1.4	Информационные системы и платформы:
6.3.1.5	1. Система дистанционного обучения «Moodle».
6.3.1.6	2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».
6.3.1.7	3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост.

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1	Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).
7.2	Аудитория для самостоятельной работы:
7.3	столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;
7.4	Библиотека с читальным залом:
7.5	столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала.

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентного и деятельностного понимания сущности

социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение философской проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Семинар-диспут. Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот предлагается обсудить либо процесс, либо условия с учетом комплексных позиций. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы.

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения- спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки ее участников.

Кейс-стади — это вид учебного занятия, сочетающий в себе несколько методов(самостоятельная работа с научной литературой, учебной информацией, документами;

Использование метода «кейс-стади» особенно ценно при изучении тех разделов учебных дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный анализ, и где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов, взглядов, точек зрения. Результатом использования «кейс-стади» являются не только полученные знания, но и сформированные навыки профессиональной деятельности, профессионально значимых качеств личности.