

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра философии и культурологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«М.1.В.ДВ.1.1 Театральное искусство в современной культуре»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

51.04.01 Культурология

(код и наименование направления подготовки)

Культурология XX века

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академической магистратуры

Квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная

Год набора 2018

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра философии и культурологии

наименование кафедры

протокол № 5 от "11" 01 2018.

Заведующий кафедрой

Кафедра философии и культурологии

наименование кафедры

подпись

Н.М. Мухамеджанова

расшифровка подписи

Исполнители:

Ст. преподаватель каф. философии и культурологии, к.ф.н.

должность

подпись

расшифровка подписи

Е.В. Орлова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии, научный руководитель по направлению подготовки

51.04.01 Культурология

код наименование

личная подпись

Н.М. Мухамеджанова

расшифровка подписи

Научный руководитель магистерской программы

личная подпись

Н.М. Мухамеджанова

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации 58584 / 58585

© Орлова Е.В., 2018

© ОГУ, 2018

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- способствовать выработке у студентов ясного представления о многообразии и особенностях современной культуры, границ и возможностей изучения различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, в частности сквозь призму театрального процесса.

Задачи:

– дать характеристику театральному искусству и его места в культуре для углубления специализированных знаний из области культурологии;

– научить применять культурологическое знание о театре и театральной культуре в профессиональной деятельности и социальной практике;

– сформировать способность изучать различные виды культурных и театральных объектов в разных контекстах и взаимосвязях;

- научить критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований; свободно владеть методами обработки, анализа и синтеза научной информации и самостоятельного творческого осмысления культуры с учетом тенденций развития и нового истолкования в науке термина «театрализация».

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

Постреквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<u>Знать:</u> - знать основные теории, категории и методы, связанные с изучением театральных форм, процессов, практик; - частные, общенаучные и философские методы исследования театра; <u>Уметь:</u> - использовать театральные понятия и категории в профессиональной деятельности и социальной практике, - применять культурологические знания в области теории и истории театра; <u>Владеть:</u> - способами применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике с позиций специфики театра; - владеть теориями, категориями и методами, связанными с изучением форм, процессов, практик в области театрального искусства .	ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике, свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик
<u>Знать:</u> - предмет и функции театрального искусства, его место в современной культуре. - основные этапы и современные тенденции развития театрального искусства. <u>Уметь:</u>	ОПК-3 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
- использовать в практической жизни и профессиональной деятельности углубленные специализированные знания в области театральной деятельности; - пользоваться знаниями о театре для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач. <u>Владеть:</u> - основными способами получения знаний в области теории и истории театра, - навыками использования углубленных специализированных знаний из области теории и истории театра для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач	практических, прикладных задач
<u>Знать:</u> - цели и задачи научно-исследовательской деятельности в области театрального искусства; - методы исследования, специфические особенности научных текстов разных жанров: научных отчетов и обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; - особенности научной презентации результатов исследовательской деятельности. <u>Уметь:</u> - работать с теоретической и эмпирической информацией; анализировать несложные первоисточники культурологической и искусствоведческой проблематики; подготавливать письменные работы по тематике курса; - использовать теоретические знания для критического анализа современных социокультурных явлений и процессов; навыками презентации результатов исследовательской деятельности в форме сообщений, докладов. <u>Владеть:</u> - навыками самостоятельного предоставления результатов исследовательской деятельности по различным проблемам теории, истории театрального искусства; - методами обработки, анализа и синтеза научной информации по вопросам театра.	ПК-2 способностью изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований; свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	1 семестр	всего
Общая трудоёмкость	144	144
Контактная работа:	34,25	34,25
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа:	109,75	109,75
- выполнение творческого задания (ТЗ);		
- подготовка к практическим занятиям;		
- подготовка к коллоквиумам;		

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	1 семестр	всего
- подготовка к рубежному контролю		
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	зачет	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Особенности театрального искусства	24	4	2		18
2	Театр как социокультурный феномен	24	2	4		18
3	Становление театрального искусства: от первобытных ритуалов до современных театральных форм	24	4	2		18
4	Театральное пространство и время	24	2	4		18
5	Семиотика театра	24	2	2		20
6	Особенности организации и управления современного театра	24	4	2		18
	Итого:	144	18	16		110
	Всего:	144	18	16		110

4.2 Содержание разделов дисциплины

1 раздел. Особенности театрального искусства.

Содержание раздела: Предмет и задачи дисциплины. Понятие культуры, искусство, художественная культура. Взаимосвязь театра и культуры. Многообразие определений термина «театр». Театр как вид искусства. Причины возникновения театрального искусства. Виды театрального искусства. Современное театральное искусство и его влияние на развитие художественной культуры. Театральная культура.

2 раздел. Театр как социокультурный феномен.

Содержание раздела: Театр как социальный институт. Театральная деятельность. Структура театральной деятельности. Социокультурные функции театра. Феномен театральности. Влияние «театрализации» на социальную и культурную реальность. Контексты изучения культуры и театра. Театр и общество. Театр и политика.

3 раздел. Становление театрального искусства: от первобытных ритуалов до современных театральных форм.

Содержание раздела: Истоки театрального искусства. Ритуал. Театральное искусство античности. Средневековое театральное искусство. Театр в эпоху Возрождения. Развитие театрального искусства в Новое время. Современный театр. Особенности современных национальных видов театра.

4 раздел. Театральное пространство и время.

Содержание раздела: Культурное пространство как форма бытия культуры. Театральное пространство как вид культурного пространства. Хронотоп. Виды театрального пространства. Время в театре и театральное время.

5 раздел. Семиотика театра.

Содержание раздела: Семиотика. Основные исследователи театральной семиотики. Театр как текст. Театральный язык. Особенности и виды театрального языка. Знаки и символы в театре. Методы исследования, специфические особенности театральных текстов разных жанров.

6 раздел. Особенности организации и управления современного театра.

Содержание раздела: Формирование сети театров. Нормативно-правовая база театрального дела. Спонсорство и меценатская помощь как залог функционирования современного театра. Фанд-рейзинг в театре. Маркетинг театральной организации Предпринимательская деятельность в театральной сфере. Реклама в театре. Пропаганда театрального искусства. Цена театрального билета как социальный регулятор потребления.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Особенности театрального искусства	2
2	2	Театр как социокультурный феномен	4
3	3	Становление театрального искусства: от первобытных ритуалов до современных театральных форм	2
4	4	Театральное пространство и время	4
5	5	Семиотика театра	2
6	6	Особенности организации и управления современного театра	2
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: учебник для студентов вузов / А.П. Садохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с.- (Серия «Cogito ergo sum»). – ISBN 978-5-238-01313-8; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115030.
2. Гуревич, П.С. Эстетика : учебник для студентов высших учебных заведений / П.С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 303 с. – (Серия «Учебники профессора П.С. Гуревича»). – ISBN 978-5-238-01021-2; [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543>.

5.2 Дополнительная литература

1. Аристотель. Этика. Эстетика. Поэтика / Аристотель. – Минск : Харвест, 2011. – 1280 с. – Прил.: с. 1221-1230. – Примеч.: с. 1231-1266. – ISBN 978-985-16-9784-3.
2. Венгловский, С.А. Рассказы об античном театре / С.А. Венгловский. – СПб: Алетейя, 2015. – 272 с. – ISBN 978-5-9905979-2-1; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363196.
3. Гузик, М.А. Игра как феномен культуры: учебное пособие / М.А. Гумзик. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 268 с. – ISBN: 978-5-9765-1356-3; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103489.
4. Социология искусства: Хрестоматия / Сост. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 496 с. – ISBN: 978-5-89826-338-6; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=105298.
5. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 688 с. – ISBN 5-89826-290-3; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=46666.

5.3 Периодические издания

http://sias.ru/publications/books/?ELEMENT_ID=1132 // Журнал «Вопросы театра»
Вопросы культурологии: журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2018г.
Вопросы философии: журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2018г.
Философские науки: журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2018г.

5.4 Интернет-ресурсы

- http://www.inion.ru/index.php?page_id=197&rus // Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН
- www.humanities.edu.ru // Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»
- www.skbr2.nilc.ru // Сводный каталог библиотек России в свободном доступе
- <http://www.prilib.ru> // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
- www.rsl.ru // Российская государственная библиотека (РГБ)
- www.nlr.ru // Российская национальная библиотека (РНБ)
- www.elibrary.ru // Научная электронная библиотека
- www.public.ru // Интернет-библиотека СМИ/
- <http://www.countries.ru/library.htm> // Библиотека по культурологии .
- <http://infoculture.rsl.ru/default1.htm> // Научно-информационный центр по культуре и искусству
- <https://universarium.org/course/884> // «Универсариум», Каталог курсов, «Понять искусство»
- <https://universarium.org/course/591> // «Универсариум», Каталог курсов, «История русского театра как история России»
- <https://universarium.org/course/641> // «Универсариум», Каталог курсов, «Рисуем театрального героя»

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1. Орлова, Е. В. История театрального искусства [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования направления подготовки 51.03.01 Культурология / Е. В. Орлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. философии и культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2016. - 48 с.

2. Орлова, Е. В. Театр в контексте культуры [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования направления подготовки 51.03.01 Культурология / Е. В. Орлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. философии и культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2015. - 36 с.

3. Орлова, Е. В. Театральное искусство в современной культуре [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования направления подготовки 033000.68 Культурология / Е. В. Орлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. культурологии. - Оренбург : Экспресс-печать, 2013. - 32 с.