

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

СЕМИОТИКА ТЕАТРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
История театра и кино, театральная и кинокритика
Уровень квалификации выпускника бакалавриат
Очная форма обучения

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

СЕМИОТИКА ТЕАТРА

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры ИТиК
№ 1 от 26.08.2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. **Пояснительная записка**
  - 1.1. Цель и задачи курса
  - 1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине
  - 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. **Структура дисциплины**
3. **Содержание дисциплины**
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
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**
8. **Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья**
9. **Методические материалы**
  - 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
  - 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1. Аннотация дисциплины
2. Приложение 2. Лист изменений

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи дисциплины

Предметом:

- являются методологические основы семиотического анализа театра.

Цели дисциплины:

- формирование у студентов знаний и умений, связанных с семиотическим анализом, подразумевающим способность распознавать социокультурные знаки в различного рода текстах.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление о знаковом характере явлений театра, как средства общественной коммуникации;

- ознакомить студентов с важнейшими понятиями и моделями, сформировавшимися в ходе исторического развития классической семиотики и современных теорий семиотики;

- создать у студентов представления о театре как значимой функциональной компоненте культуры, формирующей диахронический и синхронический аспекты знания о современной мировой культуре.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	ПК 1.1. Демонстрирует кругозор в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.2. Умеет использовать многообразие полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.3. Имеет опыт применения знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в	ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе	Знать: стандартные методы и методики научных исследований; жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и

<p>конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	<p>существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	<p>стилевые особенности Уметь: осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала; строить аргументированное рассуждение Владеть: техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;</p>
--	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Семиотика театра» является курсом по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 50.03.01 - «Искусства и гуманитарные науки», профиль «История театра и кино, театральная и кинокритика» и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина реализуется кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории РГГУ и адресована студентам 3-го курса. Изучается в 5 семестре.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов) занятия, семинары (12 часов), самостоятельная работа студента (44 часа).

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Театр в системе коммуникаций. Природа театрального знака.	5	2	2				8	определение тематики докладов и списка научных текстов для анализа
2	Театр пантомимы "катхакали". Театры жестов Но и Кабуки.	5	2	2				8	Коллоквиум, дискуссия и обсуждение текстов
3	Знаковость театрального искусства. Повышенная семиотичность театральной паралингвистики. В.Э. Мейерхольд о семиотике театра.	5	4	2				8	Коллоквиум, дискуссия и обсуждение текстов
4	Эпический театр Б. Брехта. Влияние драматургии Б.Брехта на развитие семиотики.	5	4	2				10	Коллоквиум, дискуссия и обсуждение текстов
5	Анализ театральной прагматики в работах Ю.М. Лотмана, Р. Барта, Э. Сурио, А. Юберсфельд, Ж. Деррида, Э. Маркони и А. Роветта.	5	4	4				10	Итоговый коллоквиум по основной проблематике курса
	зачет								Итоговая работа
	ИТОГО		16	12				44	

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Театр в системе коммуникаций. Природа театрального знака.

Тема 2. Театр пантомимы "катхакали". Театры жестов Но и Кабуки.

Тема 3. Знаковость театрального искусства. Повышенная семиотичность театральной паралингвистики. В.Э. Мейерхольд о семиотике театра.

Тема 4. Эпический театр Б. Брехта. Влияние драматургии Б.Брехта на развитие семиотики.

Тема 5. Анализ театральной прагматики в работах Ю.М. Лотмана, Р. Барта, Э. Сурио, А. Юберсфельд, Ж. Деррида, Э. Маркони и А. Роветта.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–10	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - собеседование	8 баллов 4 балла 6 баллов	24 балла 12 баллов 24 балла
Промежуточная аттестация (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) зачёт		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»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, 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	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>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

Контрольные вопросы (ПК-1; ПК-2)

1. Театр в системе коммуникаций. Природа театрального знака.
2. Театр пантомимы "катхакали". Театры жестов Но и Кабуки.
3. Знаковость театрального искусства. Повышенная семиотичность театральной паралингвистики. В.Э. Мейерхольд о семиотике театра.
4. Эпический театр Б. Брехта. Влияние драматургии Б.Брехта на развитие семиотики.
5. Анализ театральной прагматики в работах Ю.М. Лотмана, Р. Барта, Э. Сурио, А. Юберсфельд, Ж. Деррида, Э. Маркони и А. Роветта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1013019>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

<http://www.philosophy.ru>

<http://www.philosophie.de>

<http://www.philosophypages.com>

<http://www.philo.at>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и научная библиотека РГГУ.

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

1. 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

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. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

1. Функции предсцениграфии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия.
2. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (оркестра, сцены, места для зрителей – театрон).
3. Игровая сцениграфия – Античность, Средние века. Постановки на педжентах.
4. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления.
5. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв.
6. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв.
7. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

Тема 2. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

1. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве.

2. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры.
3. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани.
4. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли.
5. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в.
6. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в.

Тема 3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра

1. Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.
2. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда.
3. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства.
4. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира.
5. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.
6. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг. Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей.
7. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств.
8. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Тема 4. Техника сцены

1. Основные части сцены. Сцена коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки.
2. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций мягкие, строгие, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника).

3. Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки.
4. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта.
5. Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.
6. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направления. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих.

Тема 5. Виды декораций и пространственное устройство сцены

1. Устройство театра. Портал. Портальная башня.
2. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъем.
3. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная жога.
4. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации.
5. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах фурки

Тема 6. Технология художественного оформления спектакля

1. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы.
2. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театр. Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).
3. Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.
4. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».
5. Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

Тема 7. Работа режиссера с художником

1. Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве.
2. Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении.
3. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

Тема 8. Сценография культурно-досуговых программ

1. Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года).
2. Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для проведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.).
3. Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках.
4. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Семиотика театра» является курсом по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 50.03.01 - «Искусства и гуманитарные науки», профиль «История театра и кино, театральная и кинокритика» и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина реализуется кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории РГГУ и адресована студентам 3-го курса. Изучается в 5 семестре.

Предметом:

- являются методологические основы семиотического анализа театра.

Цели дисциплины:

- формирование у студентов знаний и умений, связанных с семиотическим анализом, подразумевающим способность распознавать социокультурные знаки в различного рода текстах.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление о знаковом характере явлений театра, как средства общественной коммуникации;

- ознакомить студентов с важнейшими понятиями и моделями, сформировавшимися в ходе исторического развития классической семиотики и современных теорий семиотики;

- создать у студентов представления о театре как значимой функциональной компоненте культуры, формирующей диахронический и синхронический аспекты знания о современной мировой культуре.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

- ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности
- ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные положения теории и истории театра и кино;
- основные методы культурологического и искусствоведческого анализа
- стандартные методы и методики научных исследований;
- жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности

уметь:

- применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала
- осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала;
- строить аргументированное рассуждение

владеть:

- различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров
- техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **контроля**: текущий контроль успеваемости в форме собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; промежуточный контроль в форме **зачета**.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов) занятия, семинары (12 часов), самостоятельная работа студента (44 часа).

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	<i>Обновлены структура дисциплины, образовательные технологии, основная и дополнительная литература</i>	26.06.2020	6
2	Приложение №1		

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Структура дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов) занятия, семинары (12 часов), самостоятельная работа студента (48 часов).

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	Театр в системе коммуникаций. Природа театрального знака.	5	2	2				8	определение тематики докладов и списка научных текстов для анализа
2	Театр пантомимы "катхакали". Театры жестов Но и Кабуки.	5	2	2				8	Коллоквиум, дискуссия и обсуждение текстов
3	Знаковость театрального искусства. Повышенная семиотичность театральной паралингвистики. В.Э. Мейерхольд о семиотике театра.	5	4	2				8	Коллоквиум, дискуссия и обсуждение текстов
4	Эпический театр Б. Брехта. Влияние драматургии Б.Брехта на развитие семиотики.	5	4	2				10	Коллоквиум, дискуссия и обсуждение текстов
5	Анализ театральной прагматики в работах Ю.М. Лотмана, Р. Барта, Э. Сурио, А. Юберсфельд, Ж. Деррида, Э. Маркони и А. Роветта.	5	4	4				10	Итоговый коллоквиум по основной проблематике курса
	зачет							4	Итоговая работа
	ИТОГО		16	12				48	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

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.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 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

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
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
17	Zoom	Zoom	лицензионное