

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.01 Современный театр и киноискусство

Направление подготовка
53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы:
Академический и эстрадно-джазовый вокал

Москва
2017

1. **Наименование дисциплины:** ФТД.01 Современный театр и киноискусство.

2. **Цель и задачи освоения дисциплины:**

Цель: формирование компетентного специалиста, обладающего необходимым комплексом профессиональных знаний, умений, навыков в области истории и теории литературы.

Задачи:

- формирование широкого историко-культурологического мышления;
- знакомство с основами знаний из области исследований по истории искусств и их взаимодействию;
- определение теоретических и методологических принципов изучения художественных текстов в аспекте интермедийности.
- раскрыть сущность таких теоретических категорий, как полимедийность художественных систем, интермедийный метод анализа, структура, семиотика, поэтика, художественный текст и т.п.;
- познакомить с процессом освоения литературным текстом произведений других видов искусства на материале современной прозы;
- сформировать навыки интермедийного анализа художественного текста.

3. **Место дисциплины в структуре образовательной программы:**

Дисциплина ФТД.01 Современный театр и киноискусство является факультативной и изучается в третьем семестре.

4. **Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:**

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, сформированных в рамках освоения образовательной программы предыдущего высшего образования.

5. **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:**

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общекультурные дисциплины	
Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3)	Знает и понимает: основные источники получения информации с помощью информационных технологий, значение новых знаний и умений для интеллектуального и общекультурного развития Умеет: использовать информационные технологии для получения новых знаний, в том числе непосредственно не связанных с профессиональной деятельностью Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками применения полученных новых знаний и умений в различных областях в практической деятельности

6. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Контактная работа (всего)	22	22
В том числе:		
Лекции		
Практические занятия (ПЗ)	22	22
Семинарские занятия (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (СР)	50	50
Формы аттестации	Зачет	Зачет
Всего:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Групповые занятия	Семинары	СРС	Всего
1.	Современный театр и киноискусство: особенности изучения. Методологические проблемы. Теоретическая основа, предмет, категориальный аппарат.		6			14	20
2.	Специфика и взаимодействие разных видов искусства (музыка, живопись, театр, кино). Мультимедийность и синтез искусств в русской культуре.		8			18	26
3.	Мультимедиаальные процессы в современной литературе.		8			18	26

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Современный театр и киноискусство: особенности изучения. Методологические проблемы. Теоретическая основа, предмет, категориальный аппарат.	Основные этапы развития театра и кино. Интермедиаальность как особый способ организации художественного текста и как специфическая методология анализа отдельного художественного произведения и языка художественной культуры в целом. Структурно-семиотическая и

		постструктуралистская теория как основа интермедиального подхода. Каналы освоения литературным текстом произведений других видов искусства: через опыт предшественников (произведение другого вида искусства сознательно воспроизводится в структуре литературного текста); и освоение художественных открытий современности в других областях искусства. Сущность понятий полимедийность художественных систем, интермедиальная поэтика, структура, семиотика, художественный текст, метакод т.п.
2.	Специфика и взаимодействие разных видов искусства (музыка, живопись, театр, кино). Мультимедийность и синтез искусств в русской культуре.	Понятие интермедиального синтеза. Классификация форм интермедиальности в художественном тексте. Моделирование материальной фактуры другого вида искусства в литературе. Проекция формообразующих принципов музыкального произведения, архитектурного строения, живописного полотна или кинокартины в литературном тексте. Инкорпорация образов, мотивов, сюжетов произведений одного медиального ряда – музыки – в произведения другого медиального ряда – литературы: поэзия и проза Серебряного века. Журнал «Мир искусства» как модель издания, основанного на синтезе искусств.
3.	Мультимедиаальные процессы в современной литературе.	Смена культурной парадигмы на рубеже 20–21 вв.: отказ от литературоцентризма, основанного на рационализме, идеологии, дидактике, переход к искусствоведению». Активизация интермедиаальных процессов в современной литературе. Мотивы живописи, скульптуры, музыки, кинематографа в словесном тексте – в прозе, поэзии, драматургии.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1.	Современный театр и киноискусство: особенности изучения. Методологические проблемы. Теоретическая основа, предмет, категориальный аппарат.	Развернутая беседа, семинар – диспут, дискуссия, кейс-стади
2.	Специфика и взаимодействие разных видов искусства (музыка, живопись, театр, кино). Мультимедийность и синтез искусств в русской культуре.	Развернутая беседа, семинар – диспут, дискуссия, кейс-стади

3.	Мультимедиаальные процессы в современной литературе.	Развернутая беседа, семинар – диспут, дискуссия, кейс-стади
----	--	---

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине:

Вопросы для обсуждения:

1. Структурно-семиотическая и постструктуралистская теория как основа интермедиаального подхода.
2. Каналы освоения литературным текстом произведений других видов искусства: через опыт предшественников (произведение другого вида искусства сознательно воспроизводится в структуре литературного текста); и освоение художественных открытий современности в других областях искусства.
3. Сущность понятий полимедийность художественных систем, интермедиаальная поэтика, структура, семиотика, художественный текст, метакод т.п. Понятие интермедиаального синтеза.
4. Классификация форм интермедиаальности в художественном тексте.
5. Моделирование материальной фактуры другого вида искусства в литературе.
6. Проекция формообразующих принципов музыкального произведения, архитектурного строения, живописного полотна или кинокартины в литературном тексте.
7. Инкорпорация образов, мотивов, сюжетов произведений одного медиаального ряда – музыки – в произведения другого медиаального ряда – литературы: поэзия и проза Серебряного века.
8. Журнал «Мир искусства» как модель издания, основанного на синтезе искусств.
9. Смена культурной парадигмы на рубеже 20–21 вв.: отказ от литературоцентризма, основанного на рационализме, идеологии, дидактике, переход к искусствовенцентризму». Активизация интермедиаальных процессов в современной литературе.
10. Мотивы живописи, скульптуры, музыки, кинематографа в словесном тексте – в прозе, поэзии, драматургии.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

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 реферата, эссе;
- 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, компетентностного 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; анализ конкретных ситуаций; мозговой штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и форм (практического занятия, семинара, деловой или ролевой игры и др.) обучения. Речь идет о таком виде аудиторного занятия, на котором обучающиеся, предварительно изучив информационный пакет учебного материала (кейс), ведут коллективный поиск новых идей, а также определяют оптимальные пути, механизмы и технологии их реализации. 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.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.

Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.
Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.

Задания для самостоятельной работы.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовятся к практическим занятиям, изучают учебно-методическую литературу и используют образовательные ресурсы ГАОУ ВО МГПУ и сети Интернет.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература

1. Кайда Л. Г. Интермедиаальное пространство композиции. – М.: Флинта, 2013.
2. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 447 с.
3. Теоретическая поэтика: понятия и определения (Хрестоматия) / авт.-сост. Н. Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 2001. – 467 с.

б) дополнительная литература

1. Барт Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вст. ст. Г. К. Косикова. – М.: Издат. группа «Прогресс», 1994. – 615 с.
2. Новое литературное обозрение (НЛО). № 59-70. 2003-2004.
3. Сидорова А. Г. Интермедиаальная поэтика современной отечественной прозы (литература, живопись, музыка): Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. – Барнаул, 2006. – 218 с.
4. Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем // Смысл как таковой. СПб.: Акад. проект, 2001. 342 с.
5. Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиаального анализа. – СПб.: Изд-во РГПУ, 1998. – 159 с.
6. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 334 с.
7. Тюпа В. И. Аналитика художественного. – М.: Лабиринт: РГГУ, 2001. – 189 с.
8. Успенский Б. А. Поэтика композиции. – СПб.: Азбука, 2000. – 347 с.
9. Успенский Б. А. Семиотика искусства: поэтика композиции. Семиотика иконы. Статьи об искусстве. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 157 с.
10. Чуканцова В. О. Картина и текст: композиция и ее элементы // Детская литература как предмет компаративистики. Вып. 3. – СПб.: Дума, 2009. – 160 с.
11. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славян. культуры, 2003. – 311 с.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.vavilon.ru> – «Вавилон»: антология современной литературы
2. <http://www.magazines.russ.ru> – «Журнальный зал»: библиотека полнотекстовых номеров толстых литературно-художественных и научных журналов
3. <http://www.litkarta.ru> – «Новая литературная карта России» (хранилище информации по русской литературной регионалистике; раздел наиболее значительных общенациональных и межрегиональных литературных проектов; виртуальная литературная студия)
4. <http://www.proza.ru> – прозаический интернет-ресурс
5. <http://books.imhonet.ru> – сайт читательских рекомендаций

6. <http://www.litera.ru> – «Литература» – каталог ресурсов: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы, критика, издательства и СМИ, книжные магазины, сетевой литературный журнал «Словесность»
7. <http://www.knigoboz.ru> – сайт газеты «Книжное обозрение»
8. <http://www.inion.ru> – сайт Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук – ИНИОН РАН. Электронный каталог, в том числе статей
9. <http://www.rsl.ru> – Российская государственная библиотека. Электронный каталог.
10. <http://www.lib.msu.su> – Научная библиотека МГУ.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. Специализированная мебель, компьютер, акустические колонки, Smart-доска, видеопроектор, экран, микшерный пульт.