

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Е.Г. Царькова

*Методические указания
по изучению дисциплины*

**«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТЕАТРАЛЬНО-
СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»**

*Методические указания
для студентов
факультета искусств и художественного образования*

2011

Е.Г. Царькова

Ц20 Методические указания по изучению дисциплины «Музееведение»: Методические указания для студентов факультета искусств и художественного образования. – Саратов, 2011. – 13 с.

Методические указания по изучению дисциплины «Введение в теорию театрально-сценического искусства» включают информационные сведения о предмете, методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы, теоретические вопросы к зачетам, темы рефератов.

Предназначены студентам, обучающимся по направлению 050600 Художественное образование, профиль Театральное искусство.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Царькова Е.Г. 2011

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	СД.Ф.3. «Введение в теорию театрально-сценического искусства» Дисциплина читается в 4-8 семестрах.
2. Трудоемкость, отчетность	На изучение дисциплины отводится 12 аудиторных часов. Для самостоятельного изучения материала – 44 часов. Формы отчетности: 5 семестре – экзамен, 6 семестре проводится зачет.
3. Содержание курса	РАЗДЕЛ 1. ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ; ИХ СПЕЦИФИКА. Тема 1. Виды пространственно-временных (зрелищных) искусств. Понятие художественная культура. Искусство как форма культуры. Различные значения понятия «искусство». Художественное творчество - особый вид социальной практики. Специфика искусства. Художественный образ — суть искусства, чувственное воссоздание жизни, сделанное с субъективных, авторских позиций. Виды искусства. Каждый из видов искусства имеет свои особые роды и жанры, есть внутренние разновидности. Взаимоотношение различных видов искусства. Тема 2. Общая характеристика языка пространственно-временных искусств в системе визуального искусства. Пространственные искусства как особый способ и принцип организации художественной деятельности. Роль пространственных искусств в материальной сфере культуры. Специфическое содержание, форма и функция пространственных искусств. Специфика визуального образа в изобразительном искусстве. Концепция моделирования пространства в изобразительном искусстве и архитектуре. Пространственно-временные характеристики в пластических искусствах. Формообразующие принципы изобразительного искусства и архитектуры. Понятие архитектоники в изобразительном искусстве, пропорциональных соотношений, ритма и др. Органическое слияние, отождествление материального и духовного в произведениях архитектуры и

изобразительного искусства. Оппозиция жизнеподобия и условности в пространственно-пластическом искусстве как проблема языка. Историческая трансформация языка.

Понятие языка искусства. Особенности визуального мышления при создании произведения искусства. Место визуальных искусств среди других видов искусства. Арсенал образно-символических средств языка визуальных искусств. Проблема пространства, времени и границ в художественной системе визуальных искусств. Язык как набор выразительных средств визуального искусства. Роль композиции, света, цвета, ритма, пропорций в языке визуальных искусств. Визуальный образ в других видах искусства – литературе и музыке.

Два типа визуальных искусств – пространственно-пластические и пространственно-временные. Спектр пространственно-пластических искусств: живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, художественная фотография. Спектр пространственно-временных искусств (зрелищных искусств): цирк, пантомима, танец, театр, кино, эстрада, видеоискусство.

Язык и образная система пространственно-временных (зрелищных) искусств. Синтетизм зрелищных искусств. Зрелищные искусства как открытая система, постоянно обогащающаяся новыми видами художественного синтеза. Роль пространственной среды в формировании языка пространственно-временных искусств. Проблема границ пространства визуальных искусств. Развитие визуального языка зрелищных искусств в разные художественные эпохи.

РАЗДЕЛ 2. РОДЫ И ЖАНРЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Тема 1. *Роды и жанры театрального искусства.*

Водевиль, драма, комедия, мелодрама, мим, мистерия, монодрама, моралите, мюзикл, пародия, пастораль, сатира, трагедия, трагикомедия, фарс, феерия, флиаки.

Тема 2. *«Языки» театрально-сценических искусств* *Язык театрального искусства.*

Театр как зрелищный вид искусства. Формы театрального зрелища. Синтетическая природа языка театрального искусства. Синтез визуальных искусств в театре – архитектуры, живописи, декоративно-прикладного

искусства, костюма, пантомимы, танца. Визуальное оформление театральной сцены – декорации, предметное окружение, световое оформление, пластика тела актера, его жесты и мимика, костюм и грим. Основные компоненты театрального визуального языка: мизансцена, сценическая композиция, сценография. Сценическое пространство как целостная система.

Виды театрального искусства и специфика их языка. Визуальный образ драматического театра. Искусство кукольного театра как визуальной системы.

Визуальная система циркового и эстрадного искусства. Роль синтеза визуальных искусств в современной эстраде.

РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО И РЕЖИССЕРСКОГО СЦЕНАРИЕВ.

Тема 1. Литературный сценарий.

Термин сценарий. Виды, типы, формы литературного сценария. Принципы создания.

Тема 2. Театральный сценарий.

Сценарий в театре. *Отличие режиссерского сценария от литературного произведения и драматургии*
Режиссерский рабочий план-проект для постановки спектакля. Сценарий в работе драматурга (над разговорной пьесой). Сценарий - как литературная основа массовых праздников и театрализованных представлений.

4. Основные учебники и пособия

Основная литература:

1. Брук Н. Пустое пространство. Секретов нет. М. 2003 376 с.

Дополнительная литература:

1. Сорочкин Б.Ю. Театр между прошлым и будущим.- М., 2002

2. Лесский К. Л. 100 великих театров мира.- М., Вече, 2001.

5. Самостоятельная работа студентов

Подготовка рефератов на указанные темы.

6. Форма аттестации

Экзамен и зачет по:

- теоретическим вопросам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТ)

Самостоятельная научно-исследовательская студента представляет собой работу, направленную на развития аналитических способностей, например, через комплексное обучение её методике написания, оформления, рецензирования (оппонирования) студенческих рефератов и практике их устной публичной защиты по всем учебным дисциплинам гуманитарного профиля на основе единых стандартных требований в вузе.

Написание реферата количественно и качественно обогащает знания студентов по выбранной теме, помогает им логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный материал, а затем умело, аргументировано публично устно защитить его перед своими сокурсниками на семинарском занятии или на научной студенческой конференции и, таким образом, приобрести методологический опыт публичной защиты курсовых, дипломных и иных научных исследований.

Реферат – первая и наиболее частая для студентов с первых курсов обучения форма самостоятельной письменной научной работы, которая наилучшим образом, приобщая их к системной работе в библиотеках с литературными источниками, обогащает знания молодёжи и развивает аналитические его способности, ораторское умение, а в воспитательном плане – формирует ответственность и сочетание личного интереса с общественной необходимостью.

Реферат - это форма контроля самостоятельной научной работы студента как **письменный доклад-отчёт автора по исследуемой им проблеме конкретной учебной дисциплине гуманитарных наук**.

Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также доклад с таким изложением. (С.И. Ожегов. Словарь русского языка)

Реферат (от латинского *refere* – сообщаю), краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический словарь. М., 1981)

Реферат – вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993).

Описательный реферат - перечисление фактов, событий, явлений без их анализа, структурирования и синтеза, в лучшем случае - на основе обзора литературных и иных источников по выбранной теме. Это - низший, первичный вид приобщения учащихся к самостоятельной исследовательской работе на основе обучения их умению делать систематическую подборку литературы, источников по определённой теме.

Аналитический реферат - системно-структурированное изложение автором содержания научной проблемы, исследуемой или исследованной в его реферативной работе как на основе научного (анализа и синтеза) изучения литературных и иных источников по проблеме (в форме историографического анализа), так и на основе самостоятельно проведённых исследовательских работ, например социологических, социально-психологических и иных.

Анализ (гр. analysis - разложение, расчленение) - метод комплексного, системного, структурного, проверяемого экспериментом или конкретно указанными источникам, упорядоченного научного познания (исследования), который состоит в разложении целого на составные части и изучение их количественно-качественных параметров по отдельности для последующего синтеза полученных частных выводов.

Синтез (гр. synthesis - соединение, сочетание, составление) - метод научного исследования какого-либо предмета, явления, процесса, факта, состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимообусловленности всех его частей, то есть обобщение всех частных выводов, полученных методом анализа в единое целое.

Из вышесказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического реферата, как отражение определённой новой информации обязаны завершаться обобщением:

- промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или после нескольких абзацев);
- в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов;
- в виде заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в завершении реферативного исследования автора исследования.

Обязательным элементом реферата является его **четкая структура**, которая формируется в виде плана исследования – реферата.

Четко составленный план реферата – показатель знаний, научной и организационной культуры студента, степени осознания им цели и задач своего исследования.

Научно аргументированный самостоятельный анализ каждой исследуемой проблемы студенческого реферата можно сделать не менее чем на 7 - 9 листах текста, то есть не более чем в 2 - 3 главах при общем объеме текста, соответственно, в 22 - 27 листов.

Главы реферата в тексте располагаются в логической последовательности и представляют единую систему исследуемой проблемы, согласно цели реферата и его задач, которые обозначены студентом ранее - в разделе "Введение".

Все главы и подпункты глав завершаются кратким выводом (выводами.)

Заключение реферата - это обобщение содержания глав и подпунктов (если есть последние) вместе с их выводами таким образом, чтобы итоговое обобщение реферата (Заключение) соответствовало содержанию и выводам глав, а также цели и задачам, поставленным во Введении.

*Высшим эталоном раздела реферата - **Заключение** - является наличие в нём раздела о практических рекомендациях (и кому они предназначены) воплощения в практике современного общества РФ уроков, выводов, полученных автором реферата.*

Таким образом, процесс самостоятельной научной работы студентов и написание по ней отчёта в форме аналитически-синтезированного реферата требует чёткого представления не только о его смысловой сущности, но и о его комплексной структуре с включением всех этих этапов в систему семинарских занятий.

Общие требования к внешним параметрам текстового оформления реферата

Традиционно принято определять объём текста студенческого реферата (без приложения) - примерно в 22 - 24 страницы форматом А - 4 написанного или отпечатанного с одной стороны страницы. Печатный текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль (пт) - 14, межстрочный интервал - 1,5. Параметр границ текста на странице: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, правое - 10 мм.

Количество знаков в строке (с пробелами и знаками препинания) - 60 - 63
Количество строк на странице - 38 - 42.

Опечатки и исправления не допускаются. Сокращения слов и словосочетаний употребляются в соответствии с ГОСТ.

Заголовки глав и разделов в плане и в тексте реферата дублируются и печатаются жирным шрифтом 16 пт по центру строки без точек в конце. Разрыв слов (знаки переносов) в заголовках не допускается. Интервал между заголовком и предыдущим текстом - 3 одинарных пробела, а последующим текстом - 2 пробела.

Каждая новая мысль текста, как того требуют нормы государственного русского языка, обязана начинаться с красной строки (отступа) и оформляться в виде абзаца.

Все страницы реферата обязательно должны быть пронумерованы с титульного листа. В общей нумерации учитываются титульный лист, план и приложение, но номер страницы на титульном листе не ставится.

Оформление титульного листа (образец см. прил. 1). Оно включает в себя следующие параметры:

- полные названия вышестоящего министерства, которому подчинен вуз, и вуза (в том числе и его структурного подразделения, если есть, например: ФГУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университете" или КрасГАУ), в котором учится студент, а также название кафедры учебного курса, по которому пишется реферат;

- вид работы (шрифтом в 1,5 раза крупнее названия её темы) - Реферат;
- название темы (крупными буквами);

- выходные сведения о студенте, выполнившем работу - номер и шифр группы, фамилию и инициалы имени, отчества;
- выходные сведения о рецензентах из числа студентов - номер и шифр группы, фамилию и инициалы имени, отчества;
- выходные сведения о научном руководителе (преподавателе, проверяющем реферат) - учёную степень, учёное звание, фамилию и инициалы;
- название места (города) и указание времени (года) написания реферата.

Некоторые отличительные признаки реферата:

- а) смысловая адекватность первоисточнику;
- б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объеме полученного вторичного текста (информационная полнота);
- в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников;
- г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!);
- д) определенная типовая структура текста;
- е) особые языковые клише, характерные для реферата

Какие цели могут ставиться в реферате?

- критически осмыслить, рассмотреть основные современные теории, связанные с проблемой;
- изложить результаты научных исследований, посвященных проблеме
- ...
- подробно охарактеризовать своеобразие (специфику) использования языковых средств в
- выявить особенности употребления
- рассмотреть вопрос (содержание теории)
- описать (осветить) состояние изучения проблемы
- обосновать (доказать) следующую точку зрения (концепцию, теорию, идею)... ..
- осуществить критический анализ отдельных положений современной теории о
- сопоставить разные точки зрения на
- дать оценку, анализ (чего?)
- обобщить (что?)
- представить точки зрения разных ученых на (что?)

Типовые недочеты, характерные для большинства работ.

1. Нарушение жанровой определенности реферата.

Здесь наиболее частой оказывается подмена реферата конспектом

2. *Информационная недостаточность*, которая возникает в результате недостаточной продуманности в деталях всех аспектов темы и проблемы,

эскизности первичного замысла, поверхностного знания фактического материала, а также в силу малого количества использованных первоисточников.

3. *Информационная избыточность*, а именно: наличие в рефератах таких содержательных «кусков», которые не соответствуют теме и проблематике текста или недостаточно актуальны для раскрытия замысла. Информационная избыточность может быть обусловлена расплывчатостью самой мысли, неумением выделять главное в исходных текстах, а также неспособностью компактно выражать смысл с помощью точных речевых формул.

4. *Неумелая формулировка темы реферата*, нечеткое определение ее границ.

Слишком широкие темы или слишком узкие. Наблюдения показывают, что темы рефератов чаще всего «описательны», нацелены на репродуктивное, пассивное списывание, а не на активное решение поставленных проблем.

5. *Слабость вступительной части*. Здесь можно отметить недоработки трех видов:

а) неоправданно краткое, неинформативное, зачастую чисто формальное введение. В нем, как правило, отсутствуют обоснование выбора темы или круга проблем, которые предстоит решить автору, постановка цели и формулировка задач реферата;

б) избыточное по объему и содержанию введение, в которое включены элементы основной части, например, история вопроса;

в) «дефектное» введение, для которого характерно сочетание избыточности в одних местах и «ущербности» в других.

6. *Слабость заключительной части* проявляется в недочетах следующего вида:

а) отсутствие заключения;

б) формальное заключение, в котором отсутствуют обобщение и синтез предшествующей информации.

7. *Неправильное структурирование текста*.

Некоторые студенты пишут реферат «сплошным текстом», отчего он кажется размытым и трудным для восприятия. Большинство студентов делят текст на структурные части, но при этом допускают нарушения, связанные или с гипертрофией, или с редукцией компонентов текста.

8. *Недостаточное выявление связей между частями текста*.

9. *Речевая избыточность*, связанная с неумением осуществлять языковое сжатие текста, находить экономные лексические и синтаксические способы выражения мысли.

10. *Чрезмерное использование иностилевых вкраплений*. К подобным вкраплениям можно отнести такие разговорные и публицистические средства языка: эмоциональные и субъективно-оценочные слова, метафоры, образные сравнения, риторические вопросы и восклицания, инверсии, повторы и другие средства.

11. Незнание языковых клише, характерных для научного стиля, и неумелое пользование ими.

12. Небрежность в оформлении: низкая культура цитирования, составления плана, списка использованной литературы и др.

Темы рефератов

1. Особенности визуального мышления при создании произведения искусства.
2. Место визуальных искусств среди других видов искусства
3. Проблема пространства, времени и границ в художественной системе визуальных искусств
4. Язык как набор выразительных средств визуального искусства.
5. Роль композиции, света, цвета, ритма, пропорций в языке визуальных искусств
6. Пространственные искусства как особый способ и принцип организации художественной деятельности
7. Театр как зрелищный вид искусства
8. Визуальное оформление театральной сцены
9. Основные компоненты театрального визуального языка
10. Виды театрального искусства и специфика их языка
11. Визуальный образ драматического театра.
12. Режиссерский рабочий план-проект для постановки спектакля
13. Сценарий в работе драматурга.
14. Театр как зрелищный вид искусства.

Вопросы к зачету и экзамену

1. Виды пространственно-временных (зрелищных) искусств
2. Пространственные искусства.
3. Особенности визуального мышления при создании произведения искусства.
4. Проблема пространства, времени и границ в художественной системе визуальных искусств.
5. Язык как набор выразительных средств визуального искусства.
6. Общая характеристика пространственно-пластических искусств.
7. Общая характеристика пространственно-временных искусств.
8. Зрелищные искусства.
9. Характеристика видов и жанров театрального искусства: водевиль, драма, комедия, мелодрама, мим, мистерия, монодрама, моралите,

мюзикл, пародия, пастораль, сатира, трагедия, трагикомедия, фарс, феерия, флиаки.

10. Театр как зрелищный вид искусства
11. Визуальное оформление театральной сцены
12. Основные компоненты театрального визуального языка
13. Виды театрального искусства и специфика их языка
14. Виды, типы, формы литературного сценария
15. Режиссерский сценарий

Оформление титульного листа реферата

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра теории истории
и педагогики искусства

РЕФЕРАТ

СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

Выполнил (а): ст-т ____ курса
направления 050600
«Художественное образование»,
профиль Театральное искусство.
Смирнов В. П.
Проверил: канд.педагогических наук,
доцент _____.