

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина
при Государственном академическом Малом театре России»

Утверждено Учёным советом
от 29.09.2014 г.
протокол № 85

Ректор Б. Н. Любимов

ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«СМИ и художественная культура»
Направление подготовки (специальности)
52.04.03 (074000) «Театральное искусство»
(магистратура)

Москва - 2014

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина
при Государственном академическом Малом театре России»

Кафедра философии и культурологии

ПРОГРАММА
учебной дисциплины

"Средства массовой информации (СМИ) и художественная культура"

По направлению:	52.04.03 «Театральное искусство»
Квалификация (степень):	Магистр
Форма обучения:	очная
Категория обучаемых:	Магистранты
Курс	5
Семестры	9

Москва - 2014

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 52.04.03 – Театральное искусство. Учебная дисциплина "СМИ и художественная культура" - обязательная дисциплина учебного плана по направлению магистратура Учебного плана по актерскому искусству. Изучение дисциплины «СМИ и художественная культура» предусмотрено в базовой (обязательной) части гуманитарно-экономического цикла.

Программа учебной дисциплины построена по принципу художественной и организационной содержательности применительно к целям и задачам курса с учетом уровня аудитории.

Автор: Профессор Золотов Андрей Андреевич -

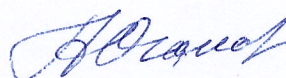
Заслуженный деятель искусств России, академик Российской Академии художеств - вице-президент Академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Евразийской академии телевидения и радио, Международной академии творчества, Международной академии экологии, безопасности человека и природы (секция «Образование и культура»), лауреат Государственной премии РСФСР, Премии Правительства Российской Федерации в области искусства и культуры, Премии Москвы, Премии им. А.В.Луначарского в области художественной критики.

Искусствовед, музыковед, театральный и литературный критик, член Российских творческих союзов - Театральных деятелей, Художников, Композиторов, Писателей, Кинематографистов, Художественных критиков и искусствоведов ("Ассоциация искусствоведов"), Журналистов.

В 1960 -1966 работал в отделе искусства газеты "Известия", в течение 20 лет работал в Гостелерадио СССР : был первым комментатором по искусству и культуре Информационной программы "Время"-1968-1971; основателем и Главным редактором Студии фильмов об искусстве Творческого объединения "Экран" Гостелерадио СССР-1973-1983. Непосредственный опыт работы в СМИ - на телевидении, радио, в печати - используется автором курса в лекциях и практических занятиях с магистрантами.

Программа одобрена на заседании
кафедры философии и культурологии
от «2» сентября 2014 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой

 А.А.Оганов

1. Цели и задачи дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре	5
3. Требования к результатам освоения дисциплины	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Распределение бюджета времени	7
6. Содержание дисциплины и ее разделов	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
9. Компетенции, формируемые по направлениям подготовки.....	13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

А. Цель курса:

- Выработать у магистранта представления о тенденциях развития, исторических и актуальных формах современных средств массовой коммуникации, включая средства массовой информации и непосредственно личную организацию творческого существования актера на телевидении, радио, в различных ситуациях, предполагающих непосредственное участие актера в печатных СМИ(статья, беседа, интервью); формирование качеств творческой личности, необходимых для самораскрытия актера в различных условиях жизненного существования и различных формах участия в жизни общества, включая СМИ.
- Рассмотреть взаимоотношения художественной культуры и СМИ, их глубинные противоречия и области объективно полезного для художественной культуры взаимодействия и взаимовлияния.

Б. Задачи курса:

Будучи включенным в число обязательных для магистрантов-актеров, данный курс приобретает свое особое практическое значение, ибо ставит своей задачей - наряду с изложением форм и методов функционирования сложившихся и нарождающихся структур массовых коммуникаций - формирование качеств личности актера применительно к различным формам живого функционирования организмов СМИ.

Данный курс, в определенном отношении, объективно, применительно к потребностям воспитания актера в условиях современной общественной, социальной, информационно-технологической и художественной среды, становится практической мастерской для актера, вступающего во взаимодействие с миром массовых коммуникаций - конкретно и непосредственно с миром средств массовой информации (СМИ): телевидением, широко использующим кинематограф, радио, печатью, наконец, с интернетом.

В задачу данного курса входит расширение культурного багажа магистранта через исследовательское рассмотрение работ в сфере массовых коммуникаций выдающихся актерских личностей из прошлого и настоящего русского и мирового драматического театра, равно как и других областей искусства, имеющих дело с актером и использующих его природные и художественно-обретенные возможности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Курс «СМИ и Художественная культура» для магистрантов является составной частью базовой части гуманитарного и социально-экономического блока учебного плана. Программа ориентирована на теоретическую и практическую подготовку магистрантов и обеспечивает базовые знания в области индивидуального творческого развития актера как образованной, включенной в реалии современного культурного процесса художественной личности.

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:

- тип образовательного стандарта - ФГОС;
- по направлению 52.04.03 «Театральное искусство»;
- профиль подготовки - артист драматического театра и кино, получивший степень магистра.

Б. Информация о месте дисциплины в учебном плане:

- базовая часть ООП
- блок дисциплин (ГЭС);
- тип - обязательный курс;
- семестр 1

В. Общая трудоемкость - общая трудоемкость дисциплины – 40 часов.

Аудиторная работа с внеаудиторными заданиями (просмотры указанных лектором спектаклей, выставок, концертов и обсуждение во время лекций возможных подходов к их экранной или аудио интерпретации с личным актерским участием или содержательной авторской / сценарной, режиссерской/ интерпретацией. Подготовка рефератов на заданные темы к моменту зачета)

Г. Форма промежуточной аттестации:

В конце семестра - зачет.

Общая трудоемкость по дисциплине в соответствии с учебными программами:

Специальность	Общее количество часов	Зачетные единицы
52.04.03	40	1,0

Отчетность по дисциплине: зачет в конце семестра.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Знать:

- актуальные проблемы современного культурного процесса;
- различные формы организации и функционирования сферы массовых коммуникаций применительно к различным институциям в сфере художественной культуры.

Уметь:

- в единстве своей личности органически соединять индивидуальную художественную устремленность и творческие возможности в их развитии с целями и задачами реального проекта в сфере массовых коммуникаций или средств массовой информации, в котором, на данном этапе, актер соучаствует.

Владеть:

- культурным багажом в различных сферах искусства и культурой профессиональных отношений с окружающей СМИ- реальностью.
- навыками анализа рабочего художественного материала.
- приемами культурного диалога с режиссером, дирекцией, коллегами по сцене и съемочной группе на телевидении /звукозаписывающей и режиссерской группе на радио/.

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

(в часах и зачетных единицах)

Виды учебной работы	В часах (зач.ед)
Трудоемкость (зачетные единицы), в том числе:	42 (1,0 з.е.)
Лекции	32
Консультации	4
Зачет	4

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номера и наименование разделов и тем	Всего часов учебн ых занят ий	В том числе учебн ых занят ий с препо дават елем	Из них по видам учебных занятий					зачет
			лек ции	се- ми- нар ы	гру ппо вые заня тия	практ ическ ие занят ия	консул ьтации	
Тема 1. Вводная лекция. Искусство как коммуникация. Театр, актер и зритель - коммуникаторы в живой системе художественного общения.	4	4	4					
Тема 2. Обзор коммуникативных структур, несущих в себе возможности для сущностных интерпретаций театральных спектаклей и иных явлений целостного актерского искусства.	4	4	4					
Тема 3. Современный театральный зритель- человек эпохи телевидения . Партнерство с публикой. Восприятие залом сцены и его влияние на сценическую атмосферу.	2	2	2					
Тема 4. Печать, радио и телевидение как информационное пространство для искусства театра и творческих проявлений актерской личности.	2	2	2					
Тема 5. Неизбежности мира СМИ и жизнь театра, актера и общества.	2	2	2					
Тема 6. Актер перед радиомикрофоном и телекамерой. Представление о пространстве по ту сторону радиомикрофона и телекамеры. Различия. Чувство "невидимого	2	2	2					

зала". Ощущение реального присутствия реальных невидимых зрителей и слушателей.								
Тема 7. Работа Н.В.Гоголя «О театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» в контексте реалий современной массовой коммуникативизации.	4	4	4					
Тема 8. Искусство М. С. Щепкина как феномен уникальной коммуникации и плодотворного художественного влияния на массовую аудиторию и индивидуальность зрителя внутри нее.	2	2	2					
Тема 9. О сомасштабности художественных явлений на театральной сцене и в пространстве телевизионного эфира. Телеэкран как "рентген" подлинности художественного состояния и правды актерского существования.	2	2	2					
Тема 10. Актер на телеэкране. Театральный спектакль, отснятый для телевидения- проблема перемены пространства и нового художественного взаимодействия актера и невидимой, но реальной публики.	2	2	2					
Тема 11. Телевизионный спектакль- поставленный на телевидении с учетом его технических возможностей и эстетических установок- как особый раздел современного театрального искусства.	2	2	2					
Тема 12. Личность актера в радиотеатре. Чтец кое искусство на радио и в открытом концерте.	2	2	2					
Тема 13. Актер и средства массовой информации: актер в роли ведущего	2	2	2					

на радио и телевидении; актер дает интервью; как рассказать о себе и своей актерской работе; публичность и этика; актер в атмосфере и условиях рынка.								
Тема 14. Заключительная лекция.	2	2	2					
Консультации	4							
Зачет	4							
ИТОГО	42							

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Вводная лекция (4 часа)

Искусство как коммуникация. Театр, актер и зритель - коммуникаторы в живой системе художественного общения.

Тема 2. (4 часа)

Обзор коммуникативных структур, несущих в себе возможности для сущностных интерпретаций театральных спектаклей и иных явлений целостного актерского искусства.

Тема 3. (2 часа)

Современный театральный зритель- человек эпохи телевидения . Партнерство с публикой. Восприятие залом сцены и его влияние на сценическую атмосферу.

Тема 4. (2 часа)

Печать, радио и телевидение как информационное пространство для искусства театра и творческих проявлений актерской личности.

Тема 5. (2 часа)

Неизбежности мира СМИ и жизнь театра, актера и общества.

Тема 6. (2 часа)

Актер перед радиомикрофоном и телекамерой. Представление о пространстве по ту сторону радиомикрофона и телекамеры. Различия. Чувство "невидимого зала". Ощущение реального присутствия реальных невидимых зрителей и слушателей.

Тема 7. (4 часа)

Работа Н.В.Гоголя «О театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» в контексте реалий современной массовой коммуникативизации.

Тема 8. (2 часа)

Искусство М. С. Щепкина как феномен уникальной коммуникации и плодотворного художественного влияния на массовую аудиторию и индивидуальность зрителя внутри нее.

Тема 9. (2 часа)

О сомасштабности художественных явлений на театральной сцене и в пространстве телевизионного эфира. Телеэкран как "рентген" подлинности художественного состояния и правды актерского существования.

Тема 10. (2 часа)

Актер на телеэкране. Театральный спектакль, отснятый для телевидения- проблема перемены пространства и нового художественного взаимодействия актера и невидимой, но реальной публики.

Тема 11. (2 часа)

Телевизионный спектакль- поставленный на телевидении с учетом его технических возможностей и эстетических установок- как особый раздел современного театрального искусства.

Тема 12. (2 часа)

Личность актера в радиотеатре. Чтец кое искусство на радио и в открытом концерте.

Тема 13. (2 часа)

Актер и средства массовой информации: актер в роли ведущего на радио и телевидении; актер дает интервью; как рассказать о себе и своей актерской работе; публичность и этика; актер в атмосфере и условиях рынка.

Тема 14. (2 часа)

Заключительная лекция.

Основные положения прослушанного курса и установки к зачету.

О рефератах на заданные темы, которые должны быть представлены к зачету.

Темы рефератов:

- Работа Н.В.Гоголя «О театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» и современный театр эпохи телевидения и СМИ.
- Театр, который я хотел бы создать в реальном силовом поле телевидения и непосредственно на телевидении.
- Спектакль (спектакли), записанные специально для телеэкрана непосредственно со сцены и увиденные на телеэкране, и поразившие, или оттолкнувшие. Чем?
- Другие темы, в том числе предложенные магистрантами и утвержденные лектором – по материалу прослушанного курса.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература:

Словарь художественной культуры. Автор – проф. И. Лисаковский.

Словарь театра. Автор Пави.

Иллюстрированная история мирового театра.

Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями», 1847 (различные издания). Глава "О театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности".

А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 7-й «Критика и публицистика». Тексты о театре.

А.Блок «Об искусстве».

М.М.Бахтин «Эстетика словесного творчества». Статья «Искусство и ответственность».

В.Фельзенштейн «О музыкальном театре».

Джорджо Стреллер Сборник статей о театре. Составитель В. Гульченко.

Олег Борисов «Отзвучья земного».

Ю.М.Соломин, Е.Е.Владимирова "От Адъютанта до Его Превосходительства".

Л.Касаткина, С.Колосов. "Судьба на двоих. Воспоминания в диалогах".

Ап. Григорьев «Театральная критика».

«Театральная критика Власа Дорошевича». Сборник эссе и творческих портретов актеров.

К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве».

К.С. Станиславский «Работа актера над собой».

Владимир Саппак "Телевидение и мы".

Ираклий Андроников " То, что сегодня кажется невозможным, завтра станет привычным" - в Сборнике статей " Характер в кино. Вопросы кинодраматургии. Выпуск 6." М.1976.

Ираклий Андроников " Мравинский. Музыка. Телевидение" в книге " Ираклий Андроников. К музыке". М. 1975.

Андрей Золотов. " Слово Андроникова" в книге " Андрей Золотов. Листопад, или В минуты музыки". М. 1989.

Андрей Золотов " Современный культурный процесс и его осмысление средствами массовой информации". Спб. 1998.

И другие издания по рекомендации автора Курса "СМИ и художественная культура".

Видео и иные материалы, представляющие актерское творчество на телевидении, в кинематографе, на радио, рассматривающие его в специальной театроведческой, искусствovedческой, по проблемам телевидения и иных СМИ, мемуарной и художественной литературе в контексте культурного процесса, используются на каждой лекции.

Интернет-ресурсы:

<http://tvkultura.ru/>

http://on-tv.ru/arte_tv/

Программное и коммуникационное обеспечение:

1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы.
2. Электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для студентов, обучающихся в вузе.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения аудиторных занятий требуются помещения: оборудованные меловыми или интерактивными досками, мультимедийными проекторами с экраном; оснащенные современной компьютерной и офисной техникой, необходимым программным обеспечением.

9. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

В процессе изучения дисциплины "СМИ и Художественная культура" осваиваются следующие компетенции. Универсальные компетенции (ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9).

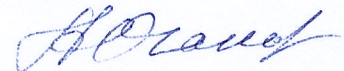
Таблица

Содержание формируемых компетенций в соответствии с учебной программой

Код	
ОК1	Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры.
ОК2	Способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественной и культурной жизни.
ОК3	Способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни.
ОК4	Умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на гуманизма и демократии.
ОК5	Свободно владеть литературно-деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи, уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения.
ОК7	Способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрация уважения к историческому наследию и культурным традициям толерантность к другой культуре, способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.
ОК8	Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний.
ПК1	Способность 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

ПК4	Готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности
ПК5	Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков
ПК6	Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности
ПК9	Готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

Заведующий кафедрой

« 2 » сентября 2014 г.