

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

«Культура стран и регионов мира: Европа»

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Театральная культура Европы XIX – начала XXI веков
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Кандидат культурологии, доцент Г.А. Шматова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры
№9 от 17.03.2022

Оглавление

1.	Пояснительная записка.....	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2.	Структура дисциплины.....	5
3.	Содержание дисциплины.....	6
4.	Образовательные технологии.....	8
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	8
5.1	Система оценивания.....	8
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	9
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	10
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
6.1	Список источников и литературы.....	11
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	12
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	12
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
9.	Методические материалы.....	14
9.1	Планы семинарских занятий.....	14
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	18
9.3	Иные материалы.....	18
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	19

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – научить студентов анализировать, проблематизировать и описывать, как, в связи с какими историческими событиями и трансформирующимися социокультурными контекстами меняются представления о театре и театральности в культуре Европы XX - XXI вв.

Задачи дисциплины:

- представление в культурологическом ракурсе основных деятелей театра XX в., определивших пути развития актуального сценического искусства в XXI в.;
- ознакомление с основными концепциями описания современного театра как явления;
  - проблематизация в контекстах современного искусства и современных гуманитарных исследований театра как объекта изучения, его границ, свойств, зон ответственности участников театральной коммуникации;
- обучение методам практического анализа театральных текстов.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3 - Понимает межкультурное разнообразие общества в его различных контекстах: философском, социально-историческом, этическом	Знать: подходы к определению театра и театральности основных деятелей европейского сценического искусства разных стран XX в., определивших пути развития театра в XXI в.; специфику культурологического подхода к изучению театра, учитывающую историческую, социальную, региональную специфику европейских; основные способы описания современного европейского театра как явления; Уметь: применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и в практических областях работы с явлениями театральной культуры Владеть: навыками работы с репрезентацией/саморепрезентацией театра как культурного института
ПКУ-2 Обладает способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	ПКУ-2.1 Знает современные подходы, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знать: критерии анализа театрального спектакля/проекта, способы контекстуализации театральных проектов в поле культуры;

		<p>Уметь: критически воспринимать, анализировать и интерпретировать современные театральные тексты, понимать логику их построения, обусловленность их различными контекстами (медиа, современного искусства и др.)</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; основными методами и приемами анализа культурных текстов, связанных с театром.</p>
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Театральная культура Европы XIX – начала XXI веков» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Теория культуры» (с точки зрения определения места театра в сложной системе культуры); «История мировой культуры XIX - начала XXI веков», «История художественной культуры», «История литературы в контексте культуры», «Визуальная культура».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Современные исследовательские программы и практики в социокультурной сфере», а также для прохождения производственной практики в случае выбора театральной организации как места практики.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	20
5	Семинары/лабораторные работы	40
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 30 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	12

6	Семинары/лабораторные работы	24
	Всего:	36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 академических часа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6,7	Лекции	12
7	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 75 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Тема 1: Театр и театральность: проблематизация понятий

Предмет, цели, задачи курса. Краткий экскурс в историю европейского театра: театр античности (театр и культ, формы театральности, амфитеатр как сценическое пространство), средневековые типы представлений (мистерии, карнавалы и карнавальность), театр эпохи Возрождения (возникновение сцены-коробки, проблема театральности, городской театр). Проблема выделения современного театра как объекта в контексте актуальных социокультурных исследований: театр как метафора и средство описания; превращение театра в самую распространенную «эвристическую модель» (Э. Фишер-Лихте). Проблема определения театра в контексте современного искусства (перформанс, хэппенинг, инсталляция как близкие к театру явления). Проблема определения театра и его границ в условиях отказа от привычных, традиционных составляющих театра как искусства: театр вне театральности, театр без зрителя, театр без актера. Театральность как ключевой концепт современных theatre studies. Театр как пространство коммуникации. Зритель и автор сценического высказывания (режиссер): перераспределение ролей, зон ответственности в современном европейском театре.

Тема 2. Миметические принципы versus перформативность

Проблема театральности в исторической перспективе. Проблема соотношения театра и «реальности». Натурализм в европейском театре XX в.: Андре Антуан, Эмиль Золя. Свободный театр: принципы выбора пьес для постановки, оформления спектаклей, актерской игры. Понятие «четвертой стены». Рождение режиссерского театра. Гордон Крэг: осмысление театра как самостоятельного искусства, его языка и средств выразительности. «Трагическая геометрия» (Т. Бачелис) Крэга: отказ от миметического принципа в сценографии. «Актер и сверхмарионетка». Антонен Арто: новая парадигма отношений театра и «реальности». Театр и ритуал. Сюрреалистический театр: театр и сон, театр и подсознание, театр и чума. «Восточный театр и западный театр». Понятие жестокости (крюотический театр). «Театр и его двойник». Работа знаков в театре (иероглифы, состояние «до языка»). Интерпретация высказываний Арто Ж. Деррида: «закрывание классического представления». Отношения зрителя и зрелища в крюотическом театре. Арто и европейская режиссура во второй половине XX в. «Бедный театр»

Ежи Гротовского. Эксперименты Ромео Кастеллуччи. Понятие перформативности в современных исследованиях театра (Э. Фишер-Лихте, Х.-Т. Леман).

Тема 3. «Эпический театр» Бертольта Брехта и семиотический подход к анализу театральных постановок

Бертольт Брехт: контекст эпохи. «Эпический театр» как режим репрезентации и задаваемый зрелищем режим интерпретации. Актер и зритель в эпическом театре: сознательность, программирование реакций. Разрушение сценической иллюзии: брехтовское «очуждение». Механизмы «очуждения»: Анализ пьес «Мамаша Кураж» и «Добрый человек из Сезуана». Политическое измерение в театре. Технические средства в эпическом театре (экран). Традиционное противопоставление Брехта и Арто («аполлоническое» и «дионисийское») начала в театре, «разум» и «одержимость») и ограниченность это противопоставления. Ролан Барт как поклонник Брехта: сборник статей «О театре». Семиотический подход к анализу театральных текстов на примере статей Ролана Барта о театре Брехта.

Тема 4. Театр абсурда

Введение: театр абсурда как одно из важнейших явлений европейского театра XX в. Абсурд как понятие в истории культуры: краткий экскурс. Античность: абсурдное и логичное, абсурд и хаос/гармония. Средние века: вера и абсурд. XIX в.: абсурд как эстетическая категория. Абсурд в философии Кьеркегора и Ницше. Лев Шестов о Чехове: абсурд в плоскости художественной литературы. Экзистенциальная философия. Рождения театра абсурда в описанном философском контексте. Эжен Ионеско и Сэмюэль Беккет – основатели театра абсурда. Ионеско: абсурд как новый «реализм». Языковая игра. Беккет – писатель и драматург. Недоверие языку, «ослабление эффекта» и письмо «без стиля». Анализ пьес «В ожидании Годо» и «Последняя лента Крэппа». Проблема сценичности текста. Проблема персонажей и характеров. Тема времени в пьесах. Границы интерпретации: образ Годо. Невозможность однозначной трактовки. Обоснование понятия «театр абсурда» у М. Эсслина. Постановки пьес Беккета и Ионеско в европейском театре второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 5. Визуальность в современном театре

Театр и живопись: к истории проблемы. Эпоха Возрождения (сцена-коробка, прямая перспектива). «Реалистическая» декорация. Манифесты начала XX в. о независимости театра от других искусств, в том числе, живописи. Противоположная тенденция. «Пейзажная пьеса» Гертруды Стайн. Театр Роберта Уилсона как «пейзаж» (Х.-Т. Леман). Театр и кинематограф. Авторефлексия сценического искусства в связи с появлением кино. Экран на сцене: от Эрвина Пискатора до актуальных постановок XXI в. «3 D» в современном театре: «Atomos» У. Макгрегора. Общая тенденция усиления визуальной составляющей спектаклей: анализ причин. Театр и медиа / театр как медиа: разница в постановке проблем.

Тема 6. Концепция «постдраматического театра» Х.-Т. Лемана. «Перформативный поворот» Э. Фишер-Лихте

Контекст написания книги «Постдраматический театр» Х.-Т. Лемана. Современное искусство: перформанс, хэппенинг. Театр как главная культурная модель второй половины XX в., по Леману. Цель и задачи работы Лемана. Структура книги. Вопрос о «работе постдраматических знаков» как ключевой для данной концепции. Переосмысление роли зрителя в работе Лемана. Критика концепции Лемана в европейском и российском театроведении.

Концепция «Перформативного поворота» Э. Фишер-Лихте. Перформанс как главная культурная модель второй половины XX в., по Фишер-Лихте. Понятия «феноменальное» и «семиотическое» тело актера. Понятие «присутствия». «Петля ответной реакции» Категория телесности.

4. Образовательные технологии

Для данного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.

<i>Наименование раздела</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Образовательные технологии</i>
<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>Разделы 1-6</i>	<i>Лекции 1-6</i> <i>Семинары 1-6</i> <i>Самостоятельная работа 1-6</i>	Участие в устных обсуждениях Участие в устных обсуждениях, учебных играх, работе в группах, коллоквиумах Консультирование и проверка домашних заданий, подготовка презентации
<i>Промежуточная аттестация</i>	<i>Зачет с оценкой</i>	Выполнение практических заданий Собеседование с преподавателем Представление презентации с анализом современного театрального источника

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.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Текущий контроль проводится в форме

устных опросов: оценивается выполнение домашних заданий (чтение указанной литературы, подготовка к ответам на вопросы);

коллоквиумов: оценивается подготовка устного сообщения по предполагаемой теме согласно поставленной задаче;

подготовки презентации: оценивается структура работы, корректность в использовании театральной и шире – социокультурной терминологии, корректность цитирования, способность формулировать вопрос и выводы.

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена, который включает подготовку и устное представление презентации с анализом актуального театрального источника.

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос на семинаре	5 баллов	40 баллов

- участие в коллоквиуме	10 баллов	10 баллов
- подготовка презентации	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация – экзамен (подготовка презентации)		40 баллов
Итого за семестр		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	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ 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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые контрольные вопросы для устной работы на практических занятиях

1. Как изменялось представление о театральной иллюзии и отношении зрелища и «реальности» на протяжении XX в.?
2. Какие основные определения театральности предлагают современные исследователи?
3. Как, согласно теоретикам театра, изменилась роль и зона ответственности зрителя в современном европейском театре?
4. Почему теории театра А. Арто («театр жестокости») и Брехта («эпический театр») зачастую называют противоположными? По каким критериям, основаниям возможно противопоставление? Можно ли найти в этих теориях сходство?
5. Как трансформируются такие категории традиционной теории драмы, как «сюжет», «конфликт», «характер», «интрига» в произведениях представителей театра абсурда? (Э. Ионеско, С. Беккет)?
6. Каковы основные принципы семиотического подхода к анализу театральных произведений? (Р. Барт, А. Юберсфельд, П. Пави)
7. Как, согласно исследователям, в современном театре соотносятся литературная (текстовая) и не-литературная (не-текстовая) составляющие?
8. Что Х.Т. Леман понимает под «постдраматическим» театром?
9. В чем особенности подхода Э. Фишер-Лихте к анализу современного театра?

Промежуточная аттестация

Типовые контрольные вопросы

(ориентированы на проверку степени сформированности у студентов компетенций

УК -5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах и ПК-2: Обладает способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере)

1. Театральность как одно из ключевых понятий современных исследований театра (УК-5)
2. Театральный зритель в современном театре: подходы к определению понятия (УК-5)
3. Отношение театрального представления и «реальности»: Антуан, Крэг, Арто (ПК-2)
4. Ж. Деррида – интерпретатор А. Арто (УК-5)
5. Актер и зритель в «эпическом театре» Брехта (ПК-2)

6. Ролан Барт – зритель и «читатель» театра Брехта (по материалам статей сборника «О театре») (ПК-2)
7. Трансформация понятий классической теории театра «сюжет», «интрига», «характер» в пьесах театра абсурда (Беккет, Ионеско) (ПК-2)
8. Современный европейский театр – триумф визуальности? (УК-5, ПК-2)
9. Современный театр и экранные искусства (УК-5, ПК-2)
10. «Постдраматический театр» Х.-Т. Лемана как концепция описания современного театрального искусства (ПК-2)
11. Понятие перформативности в современных исследованиях театра (УК-5)

Задание для финальной презентации

(УК-5, ПК-2)

1. Студенты выбирают источник для анализа (видеоверсию европейского спектакля 1970-х – 2010-х гг.). Рекомендательный список высылается преподавателем.
2. Разбор источника производится с применением терминологии, предложенной Х.-Т. Леманом в работе «Постдраматический театр», глава «Работа постдраматических театральных знаков». Студентам необходимо ответить на вопрос, можно ли назвать анализируемый ими источник «постдраматическим» в терминологии Лемана и аргументировать свой ответ.
3. Презентация должна включать в себя 5-7 слайдов с визуальными материалами, помогающими репрезентировать спектакль, и теоретическими тезисами.
4. Время выступления – 15 минут + время на вопросы от преподавателей и студентов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

Источники основные

- Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима / Пер. с франц., ком. С.А.Исаева. Москва : Мартис, 1993. - 332 с. (Электронный вариант URL: <http://teatr-lib.ru/Library/Artod/Doubl/>, режим доступа – свободный).
- Беккет С. В ожидании Годо // С. Беккет. В ожидании Годо: пьесы. – Москва : Текст, 2010. С. 2 – 99. (Электронный вариант URL: <https://www.litmir.me/br/?b=2865&p=1> /, режим доступа – свободный).
- Брехт Б. Мамаша Кураж // Брехт Б. Трехгрошовая опера : пьесы – Москва : ОЛМА-Пресс, 2000. С. 103 – 200. (Электронный вариант URL: <http://lib.ru/INPROZ/BREHT/kurazh.txt>, режим доступа – свободный).
- Крэг Г. Актер и сверхмарионетка // Г. Крэг. Воспоминания, статьи, письма. – Москва : Искусство, 1988. С. 212 – 233. (Электронный вариант URL: <http://teatr-lib.ru/Library/Craig/vosp/>, режим доступа – свободный).

Источники дополнительные

- Брехт Б. О неаристотелевской драме / Б. Брехт. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5 (2), С. 65 - 102.
- Ионеско Э. Носорог // Ионеско Э. Собрание сочинений: Пьесы. Проза. Эссе: - Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. С. 322 – 381.

Литература

1. *Дебор Г.* Общество спектакля // Avtonom.org Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html.
2. *Деррида Ж.* Театр жестокости и завершение представления // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. Москва : Издательская группа «Прогресс», 2000. С. 379-406.
3. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. - М.: РГГУ, 2000.
4. *Лотман Ю.М.* Статьи по семиотике культуры и искусства. - СПб. : Акад. проект, 2002. - 542 с., [4] л.ил.
5. *Фишер-Лихте Э.* Эстетика перформативности. – Москва : Канон+, 2015. – 375 с.
6. *Эсслин М.* Театр абсурда. Пер. с англ. Г. Коваленко. - СПб.: Балтийские сезоны, 2010. С. 1 – 95. Электронный вариант: URL : <http://teatr-lib.ru/Library/Esslin/absurd/> , режим доступа – свободный)

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Cambridge University Press

SAGE Journals

JSTOR

Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» <http://theatrumundi.org/>

AVAE: Virtual Archive for Performing Arts <http://artesescenicass.uclm.es/>

Drama and literature collections // British Library Sound Archive collections <http://www.bl.uk/reshelp/bldept/soundarch/>

Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance // Сайт Oxford Reference <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198601746.001.0001/acref-9780198601746>

Performing Arts page // Digital Librarian <http://www.digital-librarian.com/performing.html>

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант
3. Znanium

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

3. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis
8. JSTOR

Информационные справочные системы:

9. Консультант Плюс
10. Гарант
11. Znanium

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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 SE; 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

Практическое занятие № 1

Тема: Основные понятия современной теории театра: театральность, зритель, зрелище (Раздел дисциплины: 1, 2 ч.)

Проблемные вопросы:

Где начинается и где заканчивается современный театр, как он отграничен от других практик (современного искусства, политики, шоу-бизнеса и т.д.)?

Что именно мы исследуем, когда обращаемся к изучению театра, как конструируем границы своего объекта?

Кто и в каком контексте вводит понятие «театральность»? Как это понятие осмысливается современными теоретиками?

Литература (основная):

Дубин Б. Театральность в границах искусства и за его пределами // СИМВОЛЫ – ИНСТИТУТЫ – ИССЛЕДОВАНИЯ: Новые очерки социологии литературы. - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing., 2013. С. 123-134 .

Лидерман Ю. Театральный зритель// Theatrumundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://theatrumundi.org/2010/10/spectator/>, свободный.

Неклюдова М. Парадокс о зрителе: «Эмансипированный зритель» Жака Рансьера // Theatrumundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://theatrumundi.org/2012/01/paradox/>, свободный.

Пави П. Словарь театра. – Москва : Прогресс, 1991.

Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre research international. – 1995. - № 20/2. P. 85 - 90.

Литература (дополнительная):

Зиммель Г. Актер и действительность // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. – Москва : Юристъ, 1996, С. 292—298.

Лидерман Ю., Неклюдова М., Рогинская О. По ту сторону театральности, или Прощание с мимесисом: Материалы круглого стола «Театральность в искусстве и за его пределами»

(Лаборатория «Театр в пространстве культуры», РГГУ, ноябрь 2010 г.) // Новое Литературное Обозрение. – 2011.- № 111., С. 202 – 233.

Неклюдова М. Система театра, или таксономия современной сцены // Theatrumundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://theatrumundi.org/2011/02/sistem/>, свободный.

Практическое занятие № 2

Тема: Театральная иллюзия и театральная условность: А. Антуан и Г. Крэг

(Раздел дисциплины: 1, 2 ч.)

Проблемные вопросы:

Что такое сценический «натурализм»? Расскажите об этом явлении, опираясь на конкретные примеры из практики «Свободного театра» Андре Антуана.

Почему появление режиссера в театральном искусстве произошло именно в контексте сценического «натурализма»?

Как соотносятся театральное представление и «реальность» в концепциях Антуана и Крэга?

Какие доводы приводит Г. Крэг в пользу автономности и независимости театрального искусства от других в своем тексте «Актер и сверхмарионетка»?

Источники (основные):

Крэг Г. Актер и сверхмарионетка // Г. Крэг. Воспоминания, статьи, письма. - М.: Искусство, 1988. С. 212 – 233.

Литература (основная):

Бачелис Т. Шекспир и Крэг. – Москва : Наука, 1983. С. 102 – 140.

Пави П. Словарь театра. – Москва : Прогресс, 1991. С. 32-33.

Практическое занятие № 3

Тема: Театр Антонена Арто: «закрытие представления»

(раздел дисциплины – 2, 4 ч.)

Проблемные вопросы:

По статье «Театр и чума» А. Арто

Зачем Арто в начале статьи приводит описание сна? Как этот сон «работает» в системе текста?

Что Арто понимает под «чумой» в своей статье? Как «чума» зарождается и распространяется?

Как Арто описывает это явление, научно ли это описание?

Концептуализируйте, в чем параллели между театром и чумой, согласно Арто?

По статье Ж. Деррида

Как, согласно Деррида, в «театре жестокости» соотносятся «жизнь» и сценическое искусство?

Что такое «закрытие классического представления»?

Каково положение зрителя в «театре жестокости», согласно Деррида?

Источники (основные):

Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима / Пер. с франц., ком. С.А.Исаева. Москва : Мартис, 1993. С. 105 – 123.

Литература (основная):

Деррида Ж. Театр жестокости и завершение представления // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. Москва : Издательская группа «Прогресс», 2000. С. 379 – 406.

Литература (дополнительная):

Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. С. 3 – 55.

Практическое занятие № 4

Тема: Эпический театр и механизмы «очуждения»

(Раздел дисциплины – 3, 4 ч.)

Проблемные вопросы:

Что такое «эффект очуждения» у Брехта? Приведите примеры из пьесы «Мамаша Кураж и ее дети» или «Добрый человек из Сезуана».

Почему Брехт называет свой театр «эпическим»?

Как в пьесах «Мамаша Кураж» и «Добрый человек из Сезуана» соотносятся голоса персонажей и авторский голос?

Почему Арто и Брехта нередко представляют как противоположные полюса в театре? Каковы основания для такого противопоставления?

Источники (основные):

Брехт Б. Мамаша Кураж // Брехт Б. Трехгрошовая опера : пьесы – Москва : ОЛМА-Пресс, 2000. С. 103 – 200. (Электронный вариант URL: <http://lib.ru/INPROZ/BREHT/kurazh.txt>, режим доступа – свободный).

Источники (дополнительные):

Брехт Б. О неаристотелевской драме / Б. Брехт. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5 (2), С. 65 - 102.

Литература (основная):

Барт Р. Работы о театре. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 136 – 159.

Практическое занятие № 5

Тема: Абсурдистские пьесы: возможности и границы интерпретации

(Раздел дисциплины – 4, 4 ч.)

Проблемные вопросы:

В каком значении понятие «абсурда» можно применить к пьесам «В ожидании Годо» Беккета и «Носорог» Ионеско (вспомните, как изменялось понятие об абсурде в истории)? В чем разница в «абсурдности» этих двух произведений?

Можно ли однозначно трактовать заглавный образ Годо в пьесе Беккета?

Есть ли у Владимира и Эстрагона в пьесе Беккета «характеры»? (аргументируйте свой ответ цитатами из текста)

Источники (основные):

Беккет С. В ожидании Годо // С. Беккет. В ожидании Годо: пьесы. – Москва : Текст, 2010. С. 2 – 99. (Электронный вариант URL: <https://www.litmir.me/br/?b=2865&p=1> /, режим доступа – свободный).

Источники (дополнительные):

Ионеско Э. Носорог // Ионеско Э. Собрание сочинений: Пьесы. Проза. Эссе: - Санкт-Петербург : Симпозиум, 1999. С. 322 – 381.

Литература (основная):

Эсслин М. Театр абсурда. Пер. с англ. Г. Коваленко. – Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2010. С. 31 – 95.

Литература (дополнительная):

Буренина О. Что такое абсурд, или По следам Маритна Эсслина // Абсурд и вокруг: Сб. статей / Отв. ред. О. Буренина. – Москва : Языки славянской культуры, 2004, С. 7-72.

Практическое занятие № 6

Тема: «Край земли» Ф. Жанти как пример современного европейского «визуального театра»

(Раздел дисциплины – 5, 4 ч.)

Проблемные вопросы:

Можно ли в связи со спектаклем Жанти говорить о каком-либо театральном жанре/соединении различных жанров и форм?

Есть ли в спектакле традиционный «сюжет»?

Какие визуальные отсылки вы отметили в спектакле? И как они «работают» в художественной системе, построенной Жанти?

Как в постановке представлена тема слова, письма?

Источники (основные):

Жанти Ф. Край земли (P. Genty «La Fin des terres») (видеозапись спектакля) URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LqUc5Skf-ho>

Источники (дополнительные):

Лепаж Р. «Соловей» (видеозапись спектакля) URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KiHgWS8I8CU>

Литература (основная):

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – Москва : Фонд развития драматического искусства, 2013. С. 132 – 174.

Литература (дополнительная):

Годер Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Дина Годер. — Москва : Новое литературное обозрение, 2012. С.

Практическое занятие № 7

Тема: Концепция «постдраматического» Х.-Т. Лемана: работа театральных знаков (Раздел дисциплины – 6, 2 ч.)

Проблемные вопросы:

Какой смысл Х.-Т. Леман вкладывает в приставку «пост» в предлагаемом им термине «постдраматический театр»?

В чем заключаются основные принципы театральной семиотики? Почему Ханс-Тис Леман выступает против семиотического подхода к анализу современных театральных произведений? Что Леман, описывая процессы, происходящие в современном театре, предлагает понимать под «паратаксом», «синестезией» и «плеторой»?

Как Леман определяет полюса «тепла» и «холода» в театральном искусстве?

Почему выделение категории «телесности» оказывается важным в системе «постдраматического театра»?

Источники (основные):

Видеоверсии и фрагменты видеоверсий спектаклей

Бауш П. «Кафе Мюллер»

Брук П. «Гамлет» Гротовский Е. «Стойкий принц» (фрагменты)

Кантор Т. «Мертвый класс»

Литература (основная):

Барт Р. Работы о театре. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. (статьи на выбор)

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – Москва : Фонд развития драматического искусства, 2013. С. 132 -174.

Литература (дополнительная):

Юберсфельд А. Школа зрителя (отрывок) // Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда – Москва : Союзтеатр – ГИТИС, 1992. С. 196 – 202.

Практическое занятие № 8

Тема: Концепция «постдраматического театра» Х.-Т. Лемана в контексте современных социокультурных исследований (Раздел дисциплины – 6, 2 ч.)

Проблемные вопросы:

Как, согласно описанию Лемана, в современном театре меняются роли и зоны ответственности зрителя и «автора» сценического высказывания/режиссера?

Что такое «антропологический поворот»? В какое время он происходил? Как он может быть соотнесен с концепцией Х.-Т. Лемана?

Что такое «перформативность» в определении Э. Фишер-Лихте? Можем ли мы сопоставить исследование Э. Фишер-Лихте и Х. Тиса-Лемана? По каким критериям / через какие ключевые понятия?

Литература (основная):

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – Москва : Фонд развития драматического искусства, 2013. (Части «Пролог», «Постдраматические театральные знаки»)

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. – Москва : Канон+, 2015. С. 5 – 137.

Литература (дополнительная):

Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии: вызовы, границы, перспективы. - НЛО. - № 107. – 2011.

Неклюдова М. Существует ли постдраматический театр? // Новое Литературное Обозрение. – 2011. - №111.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3 Другие материалы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Театральная культура Европы XIX – начала XXI веков» реализуется на факультете культурологии кафедрой истории и теории культуры.

Цель дисциплины – научить студентов анализировать, проблематизировать и описывать, как, в связи с какими историческими событиями и трансформирующимися социокультурными контекстами меняются представления о театре и театральности в культуре Европы XX - XXI вв.

Задачи дисциплины:

- представление в культурологическом ракурсе основных деятелей театра XX в., определивших пути развития актуального сценического искусства в в. XXI;
- ознакомление с основными концепциями описания современного театра как явления;
  - проблематизация в контекстах современного искусства и современных гуманитарных исследований театра как объекта изучения, его границ, свойств, зон ответственности участников театральной коммуникации;
- обучение методам практического анализа театральных текстов.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- УК 5
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
- ПК 2
Обладает способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: подходы к определению театра и театральности основных деятелей европейского сценического искусства разных стран XX в., определивших пути развития театра в XXI в.; специфику культурологического подхода к изучению театра, учитывающую историческую, социальную, региональную специфику европейских; основные способы описания современного европейского театра как явления; критерии анализа театрального спектакля/проекта, способы контекстуализации театральных проектов в поле культуры.

Уметь: применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и в практических областях работы с явлениями театральной культуры

Знать: критерии анализа театрального спектакля/проекта, способы контекстуализации театральных проектов в поле культуры;

критически воспринимать, анализировать и интерпретировать современные театральные тексты, понимать логику их построения, обусловленность их различными контекстами (медиа, современного искусства и др.)

Владеть: навыками работы с репрезентацией/саморепрезентацией театра как культурного института;

понятийным аппаратом дисциплины; основными методами и приемами анализа культурных текстов, связанных с театром.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена .

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.