

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ ТЕАТРА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история
искусств Направленность (профиль) Визуальные медийные
искусства Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Москва 2022

История театра
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории театра и кино
Е.Н. Солнцева

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 08 от 10.03.2022 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса – подготовить специалиста, обладающего общетеоретической базой в области современного театра, умеющего анализировать исторические этапы современного театра

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проследить, как менялись взаимоотношения театра и города, начиная с Древней Греции, через формирование стационарного театра в XVIII веке, заканчивая современным театром, не имеющим собственной постоянной площадки, однако тесно работающего с городскими сообществами;
- изучить со студентами различные формы взаимоотношений перформеров и зрителей;
- рассмотреть историю театра XX-XXI веков, начиная с «новой драмы» рубежа позапрошлого и прошлого века, заканчивая документальным театром последних десятилетий, через призму таких понятий современной театральной теории, как *перформативность* и *перформативный поворот*, *постдраматическая ситуация*, *эмансипация*, *социальный поворот* и т.д.;
- познакомить с историей формирования вышеперечисленных понятий, существующих в тесной связи с современной философией, социологией, психологией, филологией и театроведением;
- обозначить проблему кризиса знаковой природы театра (и шире – искусства) и эпистемологический сдвиг гуманитарных наук последних десятилетий в сторону изучения феноменов «присутствия» и перформативности.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: принципы и этапы научного исследования, правила представления научного исследования Уметь: организовывать порядок исследования, планировать собственную исследовательскую деятельность Владеть: совокупностью необходимых для исследования научных методов
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	Знать: основные термины современной теории театра Уметь: пользоваться полученными навыками для анализа широкого круга произведений искусства Владеть: научными методами работы с большими массивами разнородной информации.
ПК-2 способен применять в научном исследовании	ПК-2.1 применяет в научном	Знать: разбираться в ключевых направлениях истории и теории театра

методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	исследовании методологические теории и принципы современной науки	XX-XXI вв. Уметь: определять значение произведения для разных историко-культурных контекстов Владеть: навыками анализа современных произведений театрального искусства
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: историю формирования и развития современного театра Уметь: анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов Владеть: навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов соответствующей тематики в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История театра» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность Визуальные медийные искусства.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе освоения дисциплин: Всеобщая история искусств, Арт-менеджмент.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Специфика визуальных медийных искусств, Современные эстетические концепции.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 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
1	Лекции	8
1	Семинары	8
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Введение	Социальные функции современного театра: площадка, зал и форум. Современный стационарный (репертуарный / проектный) театр как площадка: артикуляция собственной художественной программы. Зал и комьюнити: коллективное переживание, рефлексия, трансформация. Функция форума. Социальный театр vs(?) театр как социальный проект: терминология. Документальный театр. Дискуссия как часть спектакля. Краткая эволюция идеи стационарного городского театра: Древняя Греция («Государство» Платона); субсидируемый горожанами стационарный театр в XVIII веке; театр XXI века, не имеющим собственного зала.

2.	Перформанс и театр	<p>Перформативный поворот в гуманитарных науках XX века. Проблема терминологии. Эволюция взглядов на взаимоотношения перформанса и театра: от противопоставления (на рубеже 1950-60-х) игры и не-игры к исследованиям М. Керби. Вовлеченность в постановках Living Theatre и The Performing Garage. Теория пер-формативности Э. Фишер-Лихте: понятия перформативности, те-лесности и событийности в ее работах. Проблема авторства спектакля. «Производство присутствия» Х.У. Гумбрехта. Создание сценической реальности «здесь и сейчас» vs. «двоемирие» традиционного театра; спектакль-произведение и спектакль-эвент; mise en scène и перформанс. Трансформация в эстетике перформанса. Значения термина театральность. Актер и перформер. «Дисциплинирование» зрителя в театре XVIII-XIX вв. «Театральность» в русской культуре 1900-1910-х гг. и протест против привнесенных литературой смыслов. Тело как инструмент в концепции В.с. Мейерхольда. Перформативность пространства: архитектурные эксперименты театра первой пол. XX века. Монодрама Н. Евреинова и футуризм (в частности, «Владимир Маяковский. Трагедия»; концепция «жизни-театра» В. Каменского). Концепция «театра для себя» и сценарии Н. Евреинова. Циркизация театра (Ю. Анненков, С. Эйзенштейн). Обэриуты и техника дезинтеграции. Проблема предмета/вещи (thing/object) в спектаклях В.с. Мейерхольда 1920-х годов. «Ревизор» И. Терентьева: в «серой зоне между актером и вещью» (А. Мельцер). «Вещи» в поэтике ОБЭРИУ. Театр ОБЭРИУ.</p>
3.	Концепция постдраматического театра и ее критика	<p>Концепция «эпического театра» Б. Брехта и ее влияние на работу Петера Сонди «Теория современной драмы». Лирическое, эпическое, драматическое в драматургии рубежа XIX и XX веков. Действие, конфликт, фабула, мимесис, персонаж, обобщающие структуры морального, узнавание и другие ключевые категории теории драмы в постдраматическом театре. Репрезентация реальности и переживание реальности; подтекст и акт говорения; действие и метаморфоза; интерпретация и медитация; «фиктивная» коммуникация и коммуникация с театроном – осцилляция или оппозиция? Проблема знака в постдраматическом театре. Монолог и диалог в теории постдраматического театра. Театр Смерти Тадеуша Кантора. Проблема настоящего и прошлого в театре Кантора. Эстетика спектаклей театра Forced Entertainment в свете постдраматической парадигмы. Просмотр и обсуждение спектакля Bloody Mess театра Forced Entertainment. Проблема интерпретации.</p>
4.	«Эмансипированный зритель»	<p>Ж. Рансьер и его работа «Эмансипированный зритель». «Парадокс о зрителе». Театр как самоподавляющая медиация. Критика театра в «Государстве» Платона и ее связь с концепциями «эпического театра» Б. Брехта и «Театра жестокости» А. Арто. Концепт сообщества у немецких романтиков. «Научить зрителя как перестать быть зрителем и стать участником». Интеллектуальная эмансипация и педагогика Жан-Жозефа Жакото. «Лес символов». Медиа в XX веке как предпосылка для формирования «гипертеатра».</p>

		«Эмансипированный зритель» как активно интерпретирующий зритель.
5.	Документальный театр	«Социальный поворот» в гуманитарных науках и искусстве конца XX века. Документальный театр в России: история и особенности. Public engagement в документальном театре: дискуссия и другие техники вовлечения. Феномен кросс-медиа в театре и современном искусстве. Историческая взаимосвязь стационарного театра и городского сообщества (на примере стационарных театров в Германии XVIII века). Просмотр и обсуждение спектаклей: «Я (не) уеду из Кирова» Б. Павловича (Театр на Спасской, Киров). «100% Мельбурн» (Rimini Protokoll, Мельбурн).
6.	Заключение	Просмотр и обсуждение спектакля Waiting for Godot in New Orleans: a play in two acts, a project in three parts (реж. П. Чен).

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
2.	Перформанс и театр	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение эссе, просмотр и обсуждение отрывков спектаклей Подготовка к семинару
3.	Концепция постдраматического театра и ее критика	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение эссе, просмотр и обсуждение отрывков спектаклей Подготовка к семинару
4.	«Эмансипированный зритель»	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение эссе, просмотр и обсуждение отрывков спектаклей, тест Подготовка к семинару
5.	Документальный театр	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение эссе, просмотр и обсуждение отрывков спектаклей

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - тест - эссе	5 баллов 20 баллов 10 баллов	20 баллов 20 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация устный опрос		40 баллов
Итого за семестр зачёт/экзамен		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/ А,В	«отлично»/ «зачтено (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/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетворитель- но)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Дайте определение понятию "перформативность"?
2. Поясните оппозицию спектакль-"произведение" и спектакль-"событие"?
3. Эволюция значения понятия "театральность": от 1900-х годов к современности?
4. Концепция Николая Евреинова и ранний русский футуризм?
5. Проблема предмета и вещи в спектаклях Вс. Мейерхольда 1920-х годов?
6. Дайте характеристику концепции эпического театра Бертольда Брехта?
7. Предпосылки концепции постдраматического театра в гуманитарной и театральной науке XX века?
8. Поясните определение театра как "самоподавляющей медиации" в концепции Ж. Рансьера?
9. Поясните, что означает "социальный поворот" в гуманитарных науках в XX веке?
10. Взаимосвязь стационарного театра и городского сообщества в Германии в XVIII веке?
11. Время и место автора в спектаклях Т. Кантора?
12. Поясните понятие "эстетика провала"?
13. Идея "сообщества" у немецких романтиков и ее влияние на современный театр?
14. Кто такой "эмансипированный зритель" (по Ж. Рансьеру)?

Тест по курсу

Автором понятия «эпический театр» является:

1. Жак Копо;
2. Морис Метерлинк;
3. Бертольд Брехт;
4. Август Стриндберг.

Понятие истории, теории, социологии театра, обозначающее совокупность выразительных средств, которые отличают театр (сценическое искусство), театральную «реальность» от других видов искусств:

1. Театральность;
2. Метатеатральность;
3. Перформативность;
4. Событийность.

Три основных рода поэзии, согласно Аристотелю, это:

1. Драматическая, лирическая и эпическая;
2. Комическая, трагическая и пасторальная;
3. Древняя, Средняя и Новая;
4. Дионисийская, аполлоническая, смешанная.

В концепции немецкого театроведа Э. Фишер-Лихте пониманию спектакля как произведения противопоставляется:

1. Спектакль как воспроизведение;
2. Спектакль как недоразумение;
3. Спектакль как повествование;
4. Спектакль как событие.

Автором концепции «театрализации жизни» и «театра для себя» был:

1. Федор Соллогуб;
2. Николай Евреинов;
3. Владимир Немирович-Данченко;
4. Максим Горький.

Согласно Х.-Т. Леману, действие в драме в постдраматическом театре сменяется:

1. Метаморфозой;
2. Трансформацией;
3. Стагнацией;
4. Растворением.

Согласно Ж. Рансьеру, театр XX века, в частности, Б. Брехта и А. Арто, ставит перед собой задачу «научить зрителя как перестать быть зрителем и стать...»

1. Слушателем;
2. Участником;
3. Посредником;
4. Читателем.

Согласно Х.У. Гумбрехту, стремление к присутствию является реакцией на:

1. Чрезмерно картезианский мир повседневности.
2. Чрезмерно милитаристский мир повседневности.
3. Чрезмерно тоталитарный мир повседневности;
4. Чрезмерно марксистский мир повседневности.

Перформеров в своих спектаклях Rimini Protokoll предпочитают называть:

1. Соучастниками;
2. Экспертами;
3. Актерами;
4. Проводниками.

Спектакль Сьюзен Сонтаг «В ожидании Годо» был поставлен в:

1. Кабуле;
2. Дублине;
3. Исламабаде;
4. Сараево.

Работа «Эмансипированный зритель» принадлежит:

1. Французскому философу Жаку Рансьеру;
2. Немецкому социологу Карлу Маннгейму;
3. Американскому логичу Джону Сёрлю;
4. Французскому философу Ги Дебору.

Понятие «Театра Смерти» было выдвинуто:

1. Робертом Уилсоном;
2. Пиной Бауш;
3. Тадеушем Кантором;
4. Ежи Гротовским.

Примерные темы эссе:

- Эссе, посвященное разбору спектакля Пола Чена *Waiting for Godot in New Orleans: a play in two acts, a project in three parts*. Предполагается, что в своих итоговых работах студенты-студентки затронут следующие темы:
 - Город как декорация (от раннесоветских массовых действ 1918-21 гг. до «В ожидании Годо» в Сараево, реж. С. Сонтаг);
 - Visual artist в театре;
 - Проблема сцены и декорации в спектакле *Waiting for Godot in New Orleans: a play in two acts, a project in three parts*;
 - Контекстуализация (Пол Чен) и деконтекстуализация (С. Беккет) «В ожидании Годо».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Гвоздев Алексей Александрович. История европейского театра : Античный театр. Театр эпохи феодализма : учеб. пособие / А. А. Гвоздев, Адр. Пиотровский ; [Рос. ун-т театр. искусства - ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2013. - 438 с.

Дживелегов Алексей Карпович. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года : учебник для театральных вузов / А. К. Дживелегов, Г. Н. Бояджиев ; [Рос. ун-т театр. искусства - ГИТИС, Каф. истории зарубеж. театра]. - М. : ГИТИС, 2013. - 526 с.

История русского драматического театра : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; ГИТИС] . - 2-е изд., испр. - М. : ГИТИС, 2009. – 700 с.

Введение в театроведение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Театроведение" и по направлению подгот. "Театральное искусство" / [Ю. М. Барбой и др. ; сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой] ; С.-Петербург. гос. акад. театр. искусства. - СПб. : Изд-во С.-Петербург. гос. акад. театр. искусства, 2011. - 366 с.

Дополнительная

Вспоминая Тадеуша Кантора// Театр. - 2004. - N2.-С. 60-64. - Библиогр.: с. 64.
Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. М.: НЛО, 2006. С. 10-14; 85-133.

Евреин Н. Н. (1879-1953).История русского театра [Текст] : с древнейших времен до 1917 года / Н. Н. Евреин. - Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – 411 с.

Голдберг Р. Искусство перформанса : от футуризма до наших дней / Роузли Голдберг ; [пер. А. Асланян]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 319 с.

Литературные манифесты от символизма до наших дней. М.: XXI век – Согласие, 2000. С. 474-483.

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. Пер. с нем., вступительная статья и комментарии Н. Исаевой. М.: ABCdesign, 2013. С. 124-174.

Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / Ком. А. В. Февральского: В 2 ч. М.: Искусство, 1968. Ч. 1. (1891 – 1917). С. 207-229.

Неклюдова М. Существует ли постдраматический театр?[Текст] / Мария Неклюдова// Новое литературное обозрение. - 2011. - N 5. - С. 213-218.

Сонтаг С. Ожидание Годо в Сараеве (пер. с англ. В.Гольшева) // Иностранная литература, 2007, N 12. С. 122-133.

Зонтаг С. Хепенинги: Искусство безоглядных сопоставлений // Зонтаг, С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-1970-х годов. М. : Русское феноменологическое общество, 1997. С. 37–45.

Зонтаг С. Против интерпретации // Зонтаг, С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-1970-х годов. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С.9-18.

Осинский З. Кантор и Гротовский: два взгляда на театр// Театральная жизнь. - 2001. - N 8.- С.49-53.

Мерло-Понти М. Знаки / Морис Мерло-Понти ; [пер. с фр., примеч. и послесл. И. С. Вдовиной] . - Москва : Искусство, 2001. – 428 с.

Алферова С. В.Трагедия "Владимир Маяковский" и опера А. Крученых "Победа над солнцем": опыт сопоставления / С. В. Алферова// Творчество В. В. Маяковского. - Москва : ИМЛИ РАН, 2014. - Вып. 2. - С. 149-163.

Эстетика перформативности / Эрика Фишер-Лихте ; под общ. ред. Д. В. Трубочкина ; [пер. с нем. Н. Кандинской]. - Москва : Междунар. театр. агентство "Play&play" : Канон+, 2015. - 375 с.

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

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

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:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Перформанс и театр

Просмотр фрагментов записей спектаклей Living Theatre, The Performing Garage, театра «13 рядов» и обсуждение.

«По ту сторону знака...» (Видеоматериалы: Фрагменты записей спектаклей Living Theatre (США), The Performing Garage (США), театра «13 рядов» (Польша).

Список литературы:

Зонтаг С. Хепенинги: Искусство безоглядных сопоставлений // Зонтаг С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-1970-х годов. М. : Русское феноменологическое общество, 1997. С. 37–45.

Голдберг Р. Искусство перформанса : от футуризма до наших дней / Роузли Голдберг ; [пер. А. Асланян]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 319 с.

Тема 2. Концепция постдраматического театра и ее критика

«Брехт, Сонди и конец драмы». Просмотр спектакля «Я сюда уже никогда не вернусь» (реж. Т. Кантор), Bloody mess» (реж. Т. Этчеллс) и их обсуждение.

Обсуждение фрагментов из книги Х.У. Гумбрехта «Производство присутствия».

Вопросы для обсуждения:

«Материальные факторы коммуникации» в теории XX века.

Театр в поле колебаний «между эффектом значения и эффектом присутствия».

«Островное» положение эстетического переживания» (Х.У. Гумбрехт).

Стремление к присутствию как реакция на чрезмерно картезианский мир повседневности.

«Being in sync with the world» (Х.У.Гумбрехт).

Список литературы:

Зонтаг С. Против интерпретации // Зонтаг, С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-1970-х годов. М. : Русское феноменологическое общество, 1997. С.9-18.

Эстетика перформативности / Эрика Фишер-Лихте ; под общ. ред. Д. В. Трубочкина ; [пер. с нем. Н. Кандинской]. - Москва : Междунар. театр. агентство "Play&play" : Канон+, 2015. - 375 с.

Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. М.: НЛО, 2006. С. 10-14; 85-133.

Тема 3. «Эмансипированный зритель»

Просмотр фрагментов спектакля «Я (не) уеду из Кирова» (реж. Б. Павлович), «100% Мельбурн» (реж. Хельгард Хауг, Штефан Кэги, Даниэль Ветцель) и их обсуждение.

Просмотр фрагментов спектакля «Кафе Мюллер» П. Бауш (1985).

Список литературы:

Брехт .Театр : Пьесы. Статьи. Высказывания : в 5 т. / Бертольт Брехт. - М. : Искусство, 1963-1965.

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. Пер. с нем., вступительная статья и комментарии Н. Исаевой. М.: ABCdesign, 2013. С. 124-174.

Неклюдова М. Существует ли постдраматический театр?[Текст] / Мария Неклюдова// Новое литературное обозрение. - 2011. - N 5. - С. 213-218.

Промежуточная работа: просмотр спектакля «Я сюда уже никогда не вернусь» Т. Кантора и эссе о нем.

Темы для эссе:

- Театр Смерти Тадеуша Кантора.
- Проблема настоящего и прошлого в театре Кантора.
- Вещь в театре Кантора.
- «Я сюда уже никогда не вернусь»: город, память, удвоение.
- «Кафе Мюллер» и «Я сюда уже никогда не вернусь»: два спектакля-воспоминания. Список литературы:

Осиньский З. Кантор и Гротовский: два взгляда на театр// Театральная жизнь. - 2001. - N 8.- С.49-53.

Вопросы для обсуждения:

1. Метафора преподавания в размышлениях о «присутствии» (Х.У. Гумбрехт и Ж. Рансьер).
2. «Парадокс о зрителе»: театр, невозможный без зрителя; смотрящий vs постигающий, зритель vs участник.
3. Платон и идея театра в «Государстве».
4. «Новый» театр: постижение вместо лицемерие.
5. Зритель как активный участник коллективного перформанса.
6. Дистанция спектакля и зрителя в «эпическом театре» Б. Брехта и «театре жестокости» А. Арто.
7. Предпосылки нового театра = предпосылки, опровергающие театр.
8. Общество у Платона: «Choreographic community in which no one remains a motionless spectator».
9. «Сообщество» в немецком Романтизме.
10. «Научить зрителя как перестать быть зрителем и стать участником».
11. *Театр как самоподавляющая медиация.*
12. Преодоление разрыва учителя и ученика и постоянное восстановление этого разрыва; «разрыв» в театре (между зрителем и участниками).
13. Интеллектуальная эмансипация и Жан-Жозеф Жакото.
14. «Лес символов».
15. «Перевод» и осознание дистанции как условия обретения знания.
16. «Интерпретация мира» как его трансформация.
17. Опозиции: смотреть/знать, смотреть/действовать, внешний вид/реальность, активность/ пассивность и распределение возможностей в зависимости от местоположения, и следствие – «одна категория *не может* делать то, что может другая».
18. Спектакль как медиатор. «Эмансипированный зритель» как активно интерпретирующий зритель.

Список литературы:

Неклюдова М. Существует ли постдраматический театр?[Текст] / Мария Неклюдова// Новое литературное обозрение. - 2011. - N 5. - С. 213-218.

Тема 4. Документальный театр

Просмотр спектакля *Waiting for Godot in New Orleans: a play in two acts, a project in three parts* (реж. П. Чен) и его обсуждение.

Доклад о художнике и режиссере Поле Чене.

Просмотр фрагментов раннесоветских массовых действ и спектакля *Waiting for Godot in New Orleans: a play in two acts, a project in three parts* (dir. Paul Chan).

Список литературы:

Сонтаг С. Ожидание Годо в Сараеве (пер. с англ. В.Голышева) // Иностранная литература, 2007, N 12. С. 122-133.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История театра» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность Визуальные медийные искусства.

Цель курса – подготовить специалиста, обладающего общетеоретической базой в области современного театра, умеющего анализировать исторические этапы современного театра

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проследить, как менялись взаимоотношения театра и города, начиная с Древней Греции, через формирование стационарного театра в XVIII веке, заканчивая современным театром, не имеющим собственной постоянной площадки, однако тесно работающего с городскими сообществами;
- изучить со студентами различные формы взаимоотношений перформеров и зрителей;
- рассмотреть историю театра XX-XXI веков, начиная с «новой драмы» рубежа позапрошлого и прошлого века, заканчивая документальным театром последних десятилетий, через призму таких понятий современной театральной теории, как *перформативность* и *перформативный поворот*, *постдраматическая ситуация*, *эмансипация*, *социальный поворот* и т.д.;
- познакомить с историей формирования вышеперечисленных понятий, существующих в тесной связи с современной философией, социологией, психологией, филологией и театроведением;
- обозначить проблему кризиса знаковой природы театра (и шире – искусства) и эпистемологический сдвиг гуманитарных наук последних десятилетий в сторону изучения феноменов «присутствия» и перформативности.

Дисциплина направлена на формирование компетенций

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы и этапы научного исследования, правила представления научного исследования
- основные термины современной теории театра
- разбираться в ключевых направлениях истории и теории театра XX-XXI вв.
- понятийный аппарат, методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства

● историю формирования и развития современного театра Уметь:

- организовывать порядок исследования, планировать собственную исследовательскую деятельность
- пользоваться полученными навыками для анализа широкого круга произведений искусства
- определять значение произведения для разных историко-культурных контекстов
- анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с кон. XIX в. до XXI столетия
- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

Владеть:

- совокупностью необходимых для исследования научных методов
- научными методами работы с большими массивами разнородной информации.
- навыками анализа современных произведений театрального искусства
- терминологией, выработанной искусством XX-XXI в
- навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов соответствующей тематики в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.