

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ТЕНДЕНЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НАЧАЛА XXI ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
50.03.01 – Искусства и гуманитарные науки
История театра и кино, театральная и кинокритика
Уровень квалификации выпускника бакалавриат
Очная форма обучения

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2021

ТЕНДЕНЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НАЧАЛА XXI ВЕКА

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед., профессор *Е. А. Дунаева*

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

к. философ. н. *М. С. Молчанова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры ИТиК

№ 3 от 31.03.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: в рамках курса рассматриваются современные тенденции зрелищного искусства (театра, кинематографа, перформативных практик). Курс носит междисциплинарный характер и направлен на понимание искусствоведческой интерпретации визуального в изобразительном искусстве, в литературе, на сцене и в кино. Цель дисциплины состоит в формировании у студентов представления о главных проблемах понимания сущностного содержания как современного изобразительного искусства, так и эволюцию зрелищного искусства в прошлом.

Задачи:

- расширить представление об эволюции стилей и направлений в зрелищном искусстве и о концепциях развития театра и кино, тенденциях их развития на рубеже XX-XXI веков;
- составить представление о современном подходе к анализу и оценке произведений зрелищных искусств в искусствоведении и в культурологии.

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

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")) представления материалов собственных научных исследований	ПК 4.1. демонстрирует понимание принципов и методов участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального ПК 4.2. подготавливает тексты сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для участия в научных дискуссиях, а также их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления. ПК 4.3. имеет навыки подготовки текстов сообщений, докладов и иных материалов по результатам собственных научных исследований для их устного, письменного и виртуального (размещение в сети "Интернет") представления в научных	знать - какие новые формы контакта с действительностью появились на рубеже XX-XXI веков; - причины возникновения новых форм и использования новых материалов; - основных деятелей видео-арта, перформанса и других новых форм; уметь - объяснить, в чем сходство и различие нового искусства и традиционного; - обозначить, как в новых формах существуют старые приемы; - уметь связать современные поиски с рождением авангарда 10-х-20-х годов прошлого столетия; владеть - навыками отличать новые формы друг от друга на основании анализа программ и представлений; - навыками определить национальную специфику новых форм (если она имеется) и навыками объяснить, почему новые формы были необходимы для объяснения некоторых явлений, которые старым языком

	дискуссиях (очное или заочное участие в научных дискуссиях)	искусства уже не объяснишь; - навыком описания подобных явлений, либо воспроизведения некоторых из них с аудиторией;
ПК 5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности	<p>ПК 5.1. Понимает эффективность использования соответствующих материалов и стратегии сотрудничества в профессиональных коллективах для достижения поставленной цели; определяет роль каждого участника профессионального коллектива</p> <p>ПК 5.2. Эффективно взаимодействует с членами профессионального коллектива; соблюдает профессиональные нормы взаимодействия.</p> <p>ПК 5.3. Владеет навыками создания соответствующих материалов для обеспечения работы профессиональных коллективов</p>	<p>знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - какие новые формы контакта с действительностью появились на рубеже XX-XXI веков; - причины возникновения новых форм и использования новых материалов; - основных деятелей видео-арта, перформанса и других новых форм; <p>уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить, в чем сходство и различие нового искусства и традиционного; - обозначить, как в новых формах существуют старые приемы; - уметь связать современные поиски с рождением авангарда 10-х-20-х годов прошлого столетия; <p>владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками отличать новые формы друг от друга на основании анализа программ и представлений; - навыками определить национальную специфику новых форм (если она имеется) и навыками объяснить, почему новые формы были необходимы для объяснения некоторых явлений, которые старым языком искусства уже не объяснишь; - навыком описания подобных явлений, либо воспроизведения некоторых из них с аудиторией;
ПК 6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах	<p>ПК 6.1. Знает педагогические закономерности разработки и реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах;</p> <p>ПК 6.2. Умеет</p>	<p>знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - какие новые формы контакта с действительностью появились на рубеже XX-XXI веков; - причины возникновения новых форм и использования новых материалов; - основных деятелей видео-арта, перформанса и других новых форм; <p>уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить, в чем сходство и различие нового искусства и традиционного; - обозначить, как в новых формах существуют старые приемы; - уметь связать современные поиски с рождением авангарда 10-х-20-х годов прошлого столетия;

	<p>разрабатывать проекты различного типа, в соответствии с целями и задачами образовательных организаций и культурно-просветительских учреждений</p> <p>ПК 6.3. Владеет технологиями реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах</p>	<p>владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками отличать новые формы друг от друга на основании анализа программ и представлений; - навыками определить национальную специфику новых форм (если она имеется) и навыками объяснить, почему новые формы были необходимы для объяснения некоторых явлений, которые старым языком искусства уже не объяснишь; - навыком описания подобных явлений, либо воспроизведения некоторых из них с аудиторией;
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Тенденции театрального искусства начала XXI века» является факультативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», профиль "История театра и кино, театральная и кинокритика". Дисциплина реализуется кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в театроведение и историю театра», «Теория литературы», «Современный художественный процесс (литература, театр и кино)», «История русского искусства», «История мирового искусства», «История мировой драматургии и театра», «История русской драматургии и театра», «История зарубежного кино», «История отечественного кино».

В результате освоения дисциплины формируются необходимые компетенции в гуманитарной, организационной и коммуникативной сферах профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет
2 зачетных единицы, 72 часа

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары, практические (лабораторные) работы	Самостоятельная работа	
1.	Ситуация постмодерна в философии и культуре как база для формирования новых подходов к истории искусства	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка семинару к
2.	Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка семинару. Доклады. к
3.	Основные тенденции развития современного искусства	6	2	-	6	Изучение источников. Подготовка семинару. Доклады. к
4.	Обращение к европейскому опыту XX века (Арто, Гратовский, Шехнер, Ливинг театр), международные фестивали и культурные связи	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка семинару. Доклады. к
5.	Появление новых театральных коллективов: театр «Практика», ДОС и др.	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка семинарам. Доклады. к
6.	Новые формы и приемы в режиссерских трактовках традиционных текстах	6	2	2	6	Изучение источников. Доклады.

7.	Зачет	6	4		8	Подготовка итоговому коллоквиуму.	к
	ВСЕГО:		18	10	44		

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Ситуация постмодерна в философии и культуре как база для формирования новых подходов к истории искусства.

Анализ и сравнительно-сопоставительная характеристика положений классической и неклассической эстетики. Теории Канта, Шиллера и Гегеля и философия искусства Шопенгауэра, Ницше и Кьеркегора.

Рождение модернизма и модернистская критика классической эстетики. Социальная и культурная ситуация становления постмодерна. Основные положения постмодернистской философии. Отражение постмодернистских взглядов в современных практиках искусства. Анализ положений ключевых текстов постмодернизма и постструктурализма. Ж. Делез. Ж. Деррида. Р. Барт. М. Фуко.

Постнеклассическая философия об искусстве: основные положения и критика классических концепций. Основные тенденции развития современной теории искусства. Кризис искусствознания второй половины XX века. Принципы дифференциации эстетических подходов к анализу искусства в XXI веке. Многовекторность современного художественного процесса и процесса осмысления истории искусства

Тема 2. Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства.

Теории массового общества. Франкфуртская школа. Структурализм и семиология в изучении популярной/массовой культуры. Неомарксизм и школа Британских культурных исследований. С. Холл и современный британский культурализм. "Производственная перспектива" в социологии культуры и ее критика. Отечественная традиция изучения массовой/популярной культуры. Культурные индустрии и производство популярной культуры. Медиа-культура и класс: постмодерные агенты социального различия. Конструирование потребительской идентичности: дискурсы медиа культуры сквозь призму гендера, этничности, сексуальности и политики. Манипуляция или ресурс для сопротивления? Альтернативные прочтения медиа-образов. Популярная культура и политика в рамках медиа-индустрии. Роль публичного интеллектуала и медиа-производителя в конструировании гражданского общества в России.

Тема 3. Основные тенденции развития современного искусства.

Алогичность в искусстве. Искусство и анти-искусство. Дадаизм. Критика буржуазного искусства и художественный эксперимент. Поиски новых технических возможностей. Реди-мейд и современное искусство. Город и искусство. Идеи урбанизма в искусстве. Город среда искусства и источник художественных образов. Поиски новых архитектурных форм и градостроительных решений. Архитектура постмодернизма, ее основные принципы. Поиски перспективы, роль цвета в архитектуре постмодернизма. Стрит-арт. Проблема институализации уличного искусства. Искусство и общество потребления. Особенности современной культуры: стирание границ между «высоким» и «низким». Влияние популярной культуры на современное искусство. Поп-арт – художественная рефлексия на ценности общества потребления. Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Новые технологии и искусство. Новые визуальные стратегии современного искусства. Видеоарт и цифровое искусство. Игры с пространством. Лэнд-арт. Паблик арт. Интерактивные инсталляции. Уязвимость искусства новых медиа перед течением времени и устареванием технологий. Влияние развития технологий на современное медиаискусство. Современное искусство в системе коммуникаций. Искусство как

коммуникация. Основные аудитории современного искусства. Современное искусство в системе коммуникаций: новые технологии, новые пространства. Акционизм как форма искусства. Смена творческой перспективы – от результата к процессу. Интерактивность акционизма. События как форма презентаций современного искусства. Международные события в современном и традиционном искусстве. Формирование всемирного календаря событий. Основные пространства презентации современного искусства.

Тема 4. Обращение к европейскому опыту XX века (Арто, Гротовский, Шехнер, Ливинг театр), международные фестивали и культурные связи.

Расширение возможностей знакомства с театральным искусством Европы и США. Появление переводов работ Арто и Гротовского, повлиявших на формирование новых подходов к проблеме человека и мира в XX веке. Восприятие опыта «открытых форм американского театра»: использование кукол, уличных пространств, нетрадиционных театральных помещений, иммерсивного театра. «Фриндж» в Эдинбурге, уличные театры на Авиньонском фестивале, фестиваль «БИТЕФ», Берлинские и Венские театральные встречи.

Тема 5. Появление новых театральных коллективов: театр «Практика», ДОС и др.

Возникновение театров-студий, малых сцен. Появление театральных коллективов с последовательно сформулированной программой, содержащей критическое осмысление современного состояния российского общества, таких как: «Коляда-театр» в Екатеринбурге, малые сцены в таких театрах как «им. Моссовета», «МХТ», «Театр им. Пушкина», «Ленком», а также театры других городов РФ. Московские театры ДОС и «Практика», репертуарные программы и привлечения актеров различных театров. Социальная критика в спектаклях этих театров, сложности с прессой и представителями властей, ведущих проблемами культуры.

Тема 6. Новые формы и приемы в режиссерских трактовках традиционных текстах.

Стремление к синтезу в режиссерских решениях, обращение к различным сценическим жанрам, не только драматическим, но и музыкальным, спектакли Максима Диденко, Бориса Юхананова, Тимофей Кулябин, спектакли на сцене театра «Наций» и иммерсивные постановки, постановки классической драматургии в «Гоголь-центре».

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–6	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос - доклад на семинаре	10 балла	20 баллов 40 баллов
Промежуточная аттестация (итоговый коллоквиум)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) зачёт		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 (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<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 выставляются 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «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/	«неудовлетворите	Выставляется обучающемуся, если он не знает на

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
F,FX	льно»/ не зачтено	<p>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. 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

Примерная тематика контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы (ПК-4; ПК-6; ПК-5):

Тематика устных докладов на семинарских занятиях и вопросы к итоговому коллоквиуму (ПК-4; ПК-6; ПК-5):

1. Феномен перформативности в современных зрелищных искусствах.
2. Книга Ханса-Тиса Лемана «Постдраматический театр: концепция эволюции театрального искусства
3. Синтез искусств в спектаклях рубежа XX-XXI века.
4. Принципы и причины «вольного» обращения с классическими текстами
5. Драматургия XXI века и возникновение новых театральных коллективов.
6. Феномен «Студий» и «Малых сцен».
7. Новые тенденции в традиционных театральных коллективах МХТ
8. Спектакли нового поколения на российских театральных фестивалях
9. Спектакли нового поколения на зарубежных театральных фестивалях
10. Поэтика «Театра художника».
11. Спектакли в открытом пространстве
12. Взаимодействие профессиональных актеров с участниками непрофессиональных коллективов
13. Общее игровое пространство актеров и зрителей (иммерсивный театр)
14. Особенности современного комментирования искусства, отношения произведения искусства и его контекста в работах Б.Гройса.
15. Искусство в "Истоке художественного творения" Хайдеггера
16. Становление новоевропейской визуальной культуры в концепции Джонатана Крэри: "абстрактное видение", "рождение наблюдателя" и "общество спектакля"
17. Феноменологическая трактовка опыта видения в "Оке и духе" Мориса Мерло-Понти
18. время произведения искусства и время истории искусства у Мишеля Фуко (в его анализе "Менин" в "Словах и вещах").

19. Видение посредством сходства или через подобию в книге М.Фуко "Это не трубка".
20. "Хрупкий абсолюте" С.Жижека: выражение кризиса модернистского и постмодернистского искусства.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1013019>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА <http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и научная библиотека РГГУ.

Программное обеспечение

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное

3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное

1. Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

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/практических/лабораторных занятий

Семинар 1-2. Массовое и элитарное искусство в эстетике XX века

Вопросы:

1. В чем, согласно мысли Х. Ортеги-и-Гассета, разница между непопулярным и ненародным искусством? К какому разряду относится современное «актуальное» искусство?
2. Что такое для большинства людей эстетическое наслаждение? Как оно отличается от восприятия искусства представителями подготовленного меньшинства?
3. В чем заключается «дегуманизация искусства»? Как, по мнению автора, она проходила?
4. Каких представителей старого и нового искусства вы можете назвать (опираясь на текст Ортеги или самостоятельно)?
5. Какие значимые элементы интерьера выделяет Ж. Бодрийяр? Как в зависимости от взаимоотношений индивида с обществом меняется стиль домашней обстановки?
6. Автор считает, что «всем предметам обстановки ныне предъявляется обязательное требование культурности». В чем это проявляется внутри структуры современного дома и как обстояло дело ранее в традиционных буржуазных домах?
5. Как можно понять мысль Ж. Бодрийяра, что культурная оформленность вещей и в целом окружающей человека обстановки особенно важна для технической цивилизации? (Параграф «Окультуренность и цензура»).
6. Какими смыслами наделяются старинные, уникальные, фольклорные вещи?
7. Что Р. Барт понимает под мифологией? Какие примеры современных мифов вы можете привести?
8. Какие аргументы приводит автор для подтверждения мысли, что наша цивилизация является цивилизацией письма?
9. В чем разница между Произведением и Текстом? Что подразумевает Р. Барт, говоря о смерти автора?

Литература:

1. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. // Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс: Сб. - М.:ООО "Издательство АСТ": ЗАО НПП "Ермак", 2003. Или любое другое издание.
2. Бодрийяр Ж. Система вещей. - М.: Рудомино, 1995. Отрывки.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1994.

Семинар 3. Игровая теория культуры

Вопросы:

1. Разверните и прокомментируйте следующее ключевое высказывание Хейзинги: "истинная, чистая игра сама по себе выступает как основа и фактор культуры".
2. Каковы, по Хейзинге, основные свойства и особенности игры?
3. Каковы элементы игры, обнаруживаемые Хейзингой в праве? Каков культурный смысл этих элементов?
4. Каковы основные игровые элементы современной культуры?
5. Раскройте, по учению Хейзинги, связь современного спорта и игры.

Литература:

Хейзинга Й. Homo Ludens. Главы 1, 4, 12.

Семинар 4. Священное в традиционной и современной культуре

Вопросы:

1. В чем различие «священного» и «мирского» по М. Элиаде? Какую функцию выполняет священное в культуре человечества?
2. В чем особенность понимания пространства в традиционных культурах? Какова роль «центра мира»?
3. Чем время праздника отличается от повседневного времени? Почему для человека традиционной культуры важно помнить «прошлое», «начало истории»?
4. Как в сознании традиционного человека связаны представления о мире и человеческом теле?
5. Какова судьба «священного» в современном мире?

Литература:

Элиаде М. Священное и мирское. Введение; Гл. 1, разделы: Однородность пространства и иерофания, Теофания и знаки, Хаос и Космос; Гл. 2, разделы: Мирское течение времени и Священное время, Ежегодное повторение космогонии, Возрождение путем возврата к первичному Времени, «Праздничное» Время и структура празднеств, Вновь пережить мифы; Гл. 3, разделы: [введение], Десакрализация Природы; Гл.4, разделы: Существование, «открытое» Миру, Освящение Жизни, Человеческое тело - дом – Космос; Священное и мирское в современном мире

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Тенденции театрального искусства начала XXI века» является факультативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки», профиль "История театра и кино, театральная и кинокритика". Дисциплина реализуется кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории.

Цель дисциплины - выявить и определить особенности актуальных форм искусства XX-XXI веков.

Задачи дисциплины:

- охарактеризовать новые формы искусства с использованием специальной терминологии;
- обозначить различия между новыми визуальными видами искусства, такими, как: перформанс, инсталляции, поп-арт, видео-арт, кинофильмы снятые на мобильный телефон;
- обозначить различия между импровизационными формами и зафиксированными.

Дисциплина участвует в **формировании** следующих **компетенций** выпускника:

ПК-4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") представления материалов собственных научных исследований

ПК-5 Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массовой и коммуникативной сферах

В **результате** освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать

- какие новые формы контакта с действительностью появились на рубеже XX-XXI веков;
- причины возникновения новых форм и использования новых материалов;
- основных деятелей видео-арта, перформанса и других новых форм;

уметь

- объяснить, в чем сходство и различие нового искусства и традиционного;
- обозначить, как в новых формах существуют старые приемы;
- уметь связать современные поиски с рождением авангарда 10-х-20-х годов прошлого столетия;

владеть

- навыками отличать новые формы друг от друга на основании анализа программ и представлений;
- навыками определить национальную специфику новых форм (если она имеется) и навыками объяснить, почему новые формы были необходимы для объяснения некоторых явлений, которые старым языком искусства уже не объяснишь;
- навыком описания подобных явлений, либо воспроизведения некоторых из них с аудиторией;

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля** знаний студента: текущий контроль в форме выполнения контрольных заданий, промежуточная аттестация в форме **зачета**.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	<i>Обновлены структура дисциплины, образовательные технологии, основная и дополнительная литература</i>	26.06.2020	6
2	Приложение №1		

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Структура дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов) занятия, семинары (10 часов), самостоятельная работа студента (48 часов).

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары, практические (лабораторные) работы	Самостоятельная работа	
1.	Ситуация постмодерна в философии и культуре как база для формирования новых подходов к истории искусства	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка к семинару
2.	Эволюция стилей в изобразительном искусстве. Массовая культура, кич как тенденция развития искусства	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка к семинару. Доклады.
3.	Основные тенденции развития современного искусства	6	2	-	6	Изучение источников. Подготовка к семинару. Доклады.
4.	Обращение к европейскому опыту XX века (Арто, Гратовский, Шехнер, Ливинг театр), международные фестивали и культурные связи	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка к семинару. Доклады.
5.	Появление новых театральных коллективов: театр «Практика», ДОС и др.	6	2	2	6	Изучение источников. Подготовка к семинарам. Доклады.
6.	Новые формы и приемы	6	2	2	6	Изучение

	в режиссерских трактовках традиционных текстах					источников. Доклады.
7.	Зачет	6	4		12	Подготовка к итоговому коллоквиуму.
	ВСЕГО:		18	10	48	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

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.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное

8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное