

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX – НАЧАЛА XXI веков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура России

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Театральная культура России XIX – начала XXI веков
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат культурологии, доцент Г.А. Шматова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры
№9 от 21.02.2024

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	12
9.	Методические материалы	13
9.1	Планы семинарских занятий	13
9.2	Иные материалы	Ошибка! Закладка не определена.

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - на примере развития отдельных театров и театральных направлений познакомить студентов с особенностями российской театральной эстетики и ее взаимодействия с национальной и европейской культурой.

Задачи дисциплины:

- создание представлений о театре как искусстве и о театре как «жизненной модели» (Ю. Лотман) в отечественной культуре,
- получение представлений о театральности в строе культуры России XIX – XXI вв.
- овладение студентами методами анализа произведения театрального искусства как особого эстетического и культурного феномена.

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 - Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении	<p>Знать: подходы к определению театра и театральности основных деятелей отечественного сценического искусства разных стран XIX - XX в., определивших пути развития театра в XXI в.;</p> <p>Уметь: использовать полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и в практических областях работы с явлениями театральной культуры</p> <p>Владеть: навыками работы с репрезентацией/саморепрезентацией театра как культурного института</p>
ПК-2 Способен выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	ПК-2.3 Имеет опыт устного и письменного представления своего профессионального мнения с соблюдением академических правил и профессионального этикета	<p>Знать: специфику культурологического подхода к изучению театра, учитывающую историческую, социальную, региональную специфику русского театра; основные способы описания современного русского театра как явления;</p> <p>Уметь: применять новейшие теоретические способы концептуализации театра в описании театральных источников и публичных выступлениях</p>

		Владеть: понятийным аппаратом теории современного театра
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Театральная культура России 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», «История культуры России».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Медиа культура в современной России», «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	18
5	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		54

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

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 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение: истоки русского театра

Рождение русского театра в раннее Новое время. Эстетика придворного спектакля. Итальянская опера и французские комедии. Театр Федора Волкова. Учреждение русского театра в Санкт-Петербурге. Московский театр и его влияние на культурную жизнь Москвы. Стратегии формирования репертуара. Провинциальный русский театр. Специфика организации театральных представлений и театрального быта.

Тема 2. Культурное пространство театра в начале XX вв.

Петербургские театры на рубеже веков. Увлечение стилизацией. Старинный театр Евреинова. Музыкальный театр и русская балетная школа. Деятельность Теляковского. Приход Мейерхольда в Александринский театр. Проблема взаимоотношения с труппой. Работа с художниками: сотрудничество с Головиным. Постановка «Дон Жуана» и «Маскарада». Начало карьеры Станиславского. модель новой организации театра как культурного института. Встреча Станиславского с Немировичем-Данченко. Принципы построения нового театра. Открытие Художественного-общедоступного театра. Репертуарная политика. Соотношение режиссерской и актерской работы. Чехов и Художественный театр: выработка «эстетики тривиального», ансамблевость исполнения. Современная драматургия в МХТ: «На дне» Горького, пьесы Ибсена и Леонида Андреева. Период символистских поисков. Начало разработки «системы» Станиславского. Опыт «литературного» спектакля в постановке Немировича — «Братья Карамазовы» и общественная реакция. Место МХТ в культурной жизни России. Статус «театра интеллигенции». Театр как образ жизни. Работа Станиславского по «системе» со студийцами в 1900-х гг. Первая Студия МХТ. Новая концепция сценического пространства. Театр как способ коллективного существования. Работы Михаила Чехова и Вахтангова. Две концепции театральной реформы.

Мейерхольд и революция. Переход от эстетизма к минимализму. Постановка «Мистерии-Буфф» Маяковского. Идеи «театрального Октября». Замыслы массовых постановок и спектаклей-митингов. Мейерхольд в Москве: Театр РСФСР-1. Поиск новых средств выразительности и нового репертуара. Публика как участник представления. Установка на злободневность. Работа Мейерхольда в Театральных мастерских. Принципы биомеханики. Новый образ актера — импровизатора и спортсмена. Приемы балаганного театра. Ильинский и Бабанова. Театр им. Вс. Мейерхольда. Переосмысление классики: «Лес» Островского. Принципы сценического монтажа. Отказ от переживания в пользу зрелища. Актерские работы Гарина. Постановки «Ревизора» и «Горя уму»: фантасмагория как основной эстетический принцип. Работы Мейерхольда в Театре Революции. Поиски компромисса между театральным авангардом и традицией. «Доходное место» Островского. Последние режиссерские работы Мейерхольда. Поиск новой театральной красоты в «Даме с камелиями». Влияние Мейерхольда на режиссерскую школу 1960-х гг.

Тема 3. Театр в поисках театральности в 1920-1940 е гг.

Художественный театр в годы революции. Гастроли зарубежной труппы и ее возвращение в Россию. Сложность положения театра в новых политических условиях. Постановка «Дней Турбиных» Булгакова с участниками 2-й студии, влившейся в театр. Настойчивое обращение к классике, попытка найти новые, более выразительные формы («Горячее сердце», «Безумный день»). Гротескный театр Михаила Чехова. Его работы в МХТ и Студии. Постановка Вахтанговым «Эрика XIV». Театральный экспрессионизм. Организация МХТ-2 под руководством Мих. Чехова. Чехов в роли Гамлета. Его переосмысление системы Станиславского.

Организация Вахтанговым Третьей Студии. Переосмысление принципов «театральности» театра. Интерес к условности. «Принцесса Турандот». Работа Таирова и Коонен в Свободном театре Марджанова. Опыты в области пантомимы и стилизации. Открытие

Камерного театра. Отрицание смешения жанров и полутонов. Возврат к архаике — арлекиниада или мистерия. Интерес к древности и инокультурности. Постановка «Сакунталы», первой древнеиндийской драмы на русской сцене. Хореографический принцип постановки спектакля. Поиски трагедии. Актерские работы Коонен. Обращение Таирова к пьесам Б. Шоу и Юджина О'Нила. Образ европейского театра. Закрытие Камерного театра. Проблема наследия Таирова: отсутствие непосредственных продолжателей.

Статус академических театров. Особое положение МХАТа. Специальное постановление правительства по поводу постановки «Анны Карениной». Репертуарная политика. Классика и современная советская драматургия. Насажение методов соцреализма. 1937 г.: появление ленинской темы. Штраух в театре Революции в спектакле «Правда» по пьесе Корнейчука (реж. Н.Петров). В театре им. Вахтангова Щукин в «Человеке с ружьем» Погодина. Особенности создания и работы новых театров. Отсутствие четких эстетических особенностей. Положение главного режиссера. Принципы работы с труппой.

Работа театра в эвакуации. Слияние разных коллективов. Установка на развлекательность. В 1946 г. постановление партии «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», осуждающее эту тенденцию. Идеологические рекомендации по репрезентации войны. Военная героика. Процесс «музеификации» академических театров. Положение МХАТа. Причины театрального кризиса конца 1940-х - начала 1950-х гг. Составные советского канона.

Тема 4. Театр в 1950 - 1980е годы

Разрушение казенного соцреализма. Драматургия Розова. Новое поколение режиссеров. 1954 г. – «В добрый час» Розова в постановке Эфроса в ЦДТ. «Розовские мальчишки». Эфрос в театре им. Ленинского комсомола. Эстетика романтического бунта. Организация театра «Современник» в 1956 г. Эстетические установки. Поиски новой простоты и психологической убедительности. Идея театра молодых для молодых. Драматургия Розова и Володина. «Вечно живые» Розова, реж. Ефремов; «Пять вечеров» Володина. Режиссерская деятельность Ефремова. Театр драмы и комедии на Таганке: открыт в 1964 г. Поиск нового языка. Постановка «Доброго человека из Сезуана» выпускниками Щукинского училища. Обнажение театральных приемов. Концепция авангардного театра в рамках советской системы. Режиссерская политика Любимова. Сотрудничество с Давидом Боровским. Тяготение к музыкально-поэтическим композициям. Последствия ухода и возвращения Любимова. 1956 г. Товстоногов главный режиссер БДТ. Кризисный менеджмент в советских условиях. Работа с труппой. Подбор репертуара для привлечения интереса зрителя. Первая постановка «Идиота» со Смоктуновским. Подбор новых кадров. «Старшая сестра» Володина с Т.Дорониной. Постановки пьес Горького «Мещане». Смена эстетики в 1970-е гг. Драматург без театра: случай Вампилова.

Тема 5. Театр в культуре «перестройки» и постсоветского периода

Положение театра в 1980-е гг. Крушение «большого стиля». Переход к «малым сценам». Начало студийного движения. Театр на Юго-Западе: попытка децентрации театральной культуры. Новая система взаимоотношения со зрителем. Проблема нового репертуара. Драматургия Петрушевской. Ассоциативная театральная эстетика у Анат. Васильева. «Серсо» в театре на Таганке. Постановки Мирзоева. Театральный кризис начала 1990-х гг. Административная реформа. Финансовая специфика. Развитие антерприз. Адаптация новых театральных форм: мюзикл по-русски. Дифференциация театрального пространства. Театр Петра Фоменко. Эстетика «крепкого спектакля». Малый драматический театр: театральные стратегии Льва Додина. Классика в современном театре. Место русской и советской театральной традиций в современном театре. Коммерческий театр и театр «не для всех»: эстетические различия. Современный театр как пространство коммуникации. Принципы работы со зрителем. Альтернативные театральные формы. Современные технологии в театре. Строительство новых театральных зданий. Театральный менеджмент.

Тема 6. Театр 2000-х-2010-х. Концепции «постдраматического театра» и «перформативного поворота» в контексте российских сценических практик

Концепция «постдраматического театра» Х.-Т. Лемана. Концепция «перформативного поворота» Э. Фишер-Лихте. Рецепция этих концепций в российском театральном сообществе. Вопросы, которые формулируются в этих концепциях к театру как искусству.

Новая роль зрителя: кейсы театр «Около дома Станиславского» и спектакли Юрия Бутусова («Чайка», «Макбет. Кино»).

Новое осмысление пространства театра в городе (проект «Remote Moscow»).

Категории телесности и присутствия в современном театре (проекты М. Диденко и Д. Волкострелова).

Проблема «эпатажа» и «вызова» в современном театре (К. Богомолов).

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>
2	3	5
<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>Экзамен</i>	Выполнение практических заданий Собеседование с преподавателем Представление презентации с анализом современного театрального источника

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

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 и представления 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:		
- устный опрос на семинаре	5 баллов	40 баллов
- участие в коллоквиуме	10 баллов	10 баллов
- подготовка и представление презентации	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация – Экзамен (устная презентация – анализ источника)		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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	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. 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. 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	неудовлетворительно/ 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

Типовые контрольные вопросы для устной работы на практических занятиях (УК-5.3)

1. Как соотносились петербургские и московские театры в первой половине XIX в.? Какой была разница между ними?
2. Как меняются представления об ансамбле и принципах актерской игры на рубеже XIX – XX вв.?
3. В чем основные особенности модели новой организации театра рубежа веков как культурного института (на примере Художественного общедоступного театра / МХТ)?
4. Какие три разных типа театральности представляли собой постановки 1922 года «Великодушный рогоносец», «Федра» и «Принцесса Турандот»?
5. Проиллюстрируйте на примере какой-либо постановки 2000-х – 2010-х гг. новое осмысление роли зрителя в современном театре.

Промежуточная аттестация

Типовые контрольные вопросы УК-5, ПК-2

(Ориентированы на проверку степени сформированности у студентов компетенцию УК 5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах)

1. Принципы построения режиссерского и актерского театра (на примере Малого театра и МХТ).
2. Модели «театра переживания» и «театра зрелищного» в московской театральной культуре начала XX вв.
3. Система Станиславского и биомеханика Мейерхольда: две системы работы актера. 4. Модели условного театра в творчестве Мейерхольда, Вахтангова и Таирова.
5. Театр и его публика: формирование культурной парадигмы «главного московского театра» (на примере Малого театра и МХТ).
6. Культурные модели театра советской эпохи
7. Культурные модели театра в постсоветский период.

Задание для финальной презентации УК-5, ПК-2

1. Студенты выбирают источник для анализа (видеоверсию российского 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

Арбузов А. Мой бедный Марат [Электронный ресурс] URL: http://www.theatre-library.ru/files/a/arbuzov/arbuzov_3.html, режим доступа – свободный.

Вампилов А. Утиная охота : пьесы / Александр Вампилов. - Екатеринбург : У-Фактория, 2004. С. 45 – 89.

Володин А. Пять вечеров // А. Володин. Портрет с дождем : Пьесы / Александр Володин. - Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1980. С. 60 – 128.

Островский А. Театр и жизнь: Избранные пьесы / А.Н. Островский ; вступ. ст. и коммент. А.И. Журавлевой. - Москва : Школа-Пресс, 1995. С. 117 -212.

Чехов А. П. Чайка: Комедия в четырех действиях // А. П. Чехов Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — Москва : Наука, 1974—1982 Т. 13. Пьесы. 1895—1904. — М.: Наука, 1978. — С. 3—60. (Электронный вариант URL, база Znanium: <http://znanium.com/go.php?id=517678>)

Станиславский К. Собрание сочинений : в 8 т. / К. С. Станиславский ; гл. ред. М. Н. Кедров. - М. : Искусство, 1954-1961. Т. 1 : Моя жизнь в искусстве. - М. : Искусство, 1954. - XXVII, 514 с. (Электронный вариант: URL http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/text_0010.shtml)

Источники дополнительные

Коонен А. Страницы жизни. - Москва : Искусство, 1975. – 455 с. (Электронный вариант URL: http://teatr-lib.ru/Library/Koonen/Stranitsi_zhizni/)

Станиславский К.С. Работа актера над собой. - Москва : Искусство, 1985. – 479 с. (Электронный вариант URL: <http://www.lib.ru/CULTURE/STANISLAWSKIJ/akter.txt>)

Таиров А.И. О театре. – Москва : ВТО, 1970. – 603 с. (Электронный ресурс URL: http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Tairov_Alexandr_Jakovlevich.htm)

Литература

История русского драматического театра : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневецкая и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; ГИТИС] . - 2-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2009. – 700 с. <https://djvu.online/file/RLABP121eBryc>

Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века. Избр. статьи. В 3 т. / Ю.М. Лотман. Таллин: Александра, 1992. - Т.1. -С.269 -287. https://www.studmed.ru/view/lotman-yum-izbrannye-stati-v-treh-tomah-tom-1_8f831aa3551.html

Соловьева И. Художественный театр - жизнь и приключения идеи URL: <http://library.mxat.ru/books/reader/9>

Силюнас В. Ю. Театр золотого века - Москва : РГГУ, 2012. - 289 с. https://www.studmed.ru/silyunas-vidas-teatr-zolotogo-veka_c50a4bf8ede.html

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

<https://www.culture.ru/theater/> – раздел «Театры» на сайте департамента культуры г. Москвы, на котором представлены видеoverсии спектаклей, а также познавательные научно-популярные программы по истории театра

<http://library.mxat.ru/books/> - библиотека на официальном сайте Московского художественного театра имени А.П. Чехова

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

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. Kaspersky Endpoint Security

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

(2 ч., раздел 1)

Тема: Понятие театральности. Театральность в контексте культуры первой половины XIX

в.

Вопросы:

Какие две парадигмы соотношения жизни и искусства выделяет в статье о театральности Ю.М. Лотман?

Какое определение театральности можно вывести из его статьи «Театр и театральность в строе культуры начала XIX века»?

Раскройте, прокомментируйте выражение: «театр как жизненная модель»?

Приведите один пример

Задания:

Прочсть рекомендуемую литературу.

Подумать над примерами проявления «театральности» в современном обществе (по аналогии с явлениями, выделенными Лотманом в XIX в.).

Практическое занятие № 2 (2 ч., раздел 1)

Тема: Устройство театра второй половины XIX в. Пьеса А.Н. Островского «Лес» как источник данных о театральной жизни того периода. Театрализация бытовых сторон жизни во второй половине XIX в.: понятие «роли» вне театра

Вопросы:

Как можно охарактеризовать роль А.Н. Островского в театральной жизни XIX в.?

Можно ли сказать, что Островский (почти по модели О. де Бальзака в «Человеческой комедии») создал портрет российской «цивилизации» (слово Бальзака) второй половины XIX в.? Аргументируйте свой ответ.

Какое место занимает пьеса «Лес» в творчестве Островского?

Какие данные об устройстве театра и театральных практиках второй половины XIX в. мы можем извлечь из этой пьесы? (театр столичный и провинциальный, «актероцентрическая» система, отсутствие фигуры режиссера, система амплуа, устройство театрального дела, отношение к актерам в социуме).

Как устроен «театр вне театра», который разыгрывают персонажи в усадьбе Гурмыжской (понятие «роли» в театре и социологии)?

Задания:

Прочсть пьесу Островского и соответствующий раздел учебника. Подготовиться к обсуждению.

Практическое занятие № 3 (2 ч., раздел 2)

Тема: «Чайка» А.П. Чехова. Театр в системе других искусств. Вопрос об «искусстве и жизни». Проблема текста и сценического.

Вопросы:

Сколько лет разделяют написание «Леса» и «Чайки»? В чем принципиальные различия в репрезентации театра и актерского искусства в этих пьесах?

С какими явлениями в театральных практиках этого времени можно сопоставить пьесу Константина Треплева?

Каковы особенности конструирования персонажей в пьесе (студенты делятся на группы, каждому достается по 1 персонажу, задача группы: выделить противоречивые черты в персонаже и «вопросы без ответов»)?

Почему постановка «Чайки» провалилась в Александринском театре?

В чем был успех постановки К.С. Станиславского и В.Н. Немировича Данченко в 1898 г.?

Почему именно чайка украшает занавес МХТ, хотя это не первая пьеса, поставленная в этом театре?

Каким примерами современных постановок можно доказать, что успешная постановка «Чайки» - всегда «революционное высказывание» о театре?

Задания: Заранее ознакомиться с материалами к семинару

Практическое занятие № 4 (4 ч., раздел 2)

Тема: Московский художественный театр: рождение новой культурной модели

Вопросы:

Какие основные идеи, сформулированные К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко лежали в основании нового театра?

Чем этот театр принципиально отличался от уже существующих моделей?

Какой была его репертуарная политика?

Как строились отношения режиссера и артистов? режиссера и автора (драматурга)?

Какие новые отношения с публикой выстраивались в этом театре? Как театр конструировал свою публику («театр интеллигенции»)?

Как театр понимал свои отношения с современностью?

Как вы можете прокомментировать выражение «театр как образ жизни», которым характеризовали Московский Художественный театр?

Задания:

Внимательно ознакомиться заранее с материалами к семинару и подготовиться к ответу на вопросы.

Практическое занятие № 5 (6 ч., раздел 3)

Тема: Три спектакля 1922 г.: три представления о театре и театральности. «Великолепный рогносец» В. Мейерхольда, «Принцесса Турандот» Е. Вахтангова, «Федра» А. Таирова

Задание:

Предполагается работа в группах. Каждая из групп готовит представление своего спектакля, знакомится с материалами и научной литературой, заранее составляя план (Важно, чтобы студенты показали и знание материала, и умение аналитически мыслить, видеть проблемы в источниках).

Далее каждая группа представляет устно свой источник, внимательно слушает коллег, а затем отвечает на вопрос о том, чем их спектакль принципиально отличается от представленного одноклассниками и критерий сопоставления.

Практическое занятие № 6

Тема: Театр в культуре «оттепели» (раздел 4, 6 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Какое место в контексте культуры «оттепели» занимал театр «Современник»?

Почему родившийся в этот период Театр на Таганке можно было назвать «эксцентрическим»?

Драматургия А. Арбузова: в чем специфика новой интонации, зарождавшейся в произведениях драматурга?

Что общего и в чем отличия в поэтике драм А. Володина и А. Вампилова?

Практическое занятие № 7 (6 часов, раздел 5)

Тема: Дифференциация театрального поля в постсоветском пространстве

Задания: Выбрать один из театров, появившихся на театральной карте Москвы в постсоветское время (Театр на Юго-Западе, Мастерская Петра Фоменко, Студия Театрального Искусства, «Гоголь-центр», Электротheater «Станиславский» и др.). Рассказать о месте этого театра в городе, о здании как рамке коммуникации со зрителем, об устройстве внутреннего пространства театра, о позиционировании и самореперзентации театра в социальных медиа. На основании всего изложенного попробовать составить портрет аудитории выбранного театра.

Практическое занятие № 8 (раздел 6, 6 ч.)

Тема: Анализ современного спектакля (4 часа, сдвоенный семинар)

Задания:

Студенты заранее знакомятся на лекции и самостоятельно с основными положениями теорий Х-Т. Лемана («Постдраматический театр») и Э. Фишер-Лихте («Эстетика перформативности»).

Далее студенты выбирают один спектакль 2000-х – 2010х гг., который они видели в живую или в записи и представляют в виде презентации и доклада ответ на вопрос, можно ли назвать выбранный спектакль «постдраматическим» / спектаклем после «перформативного поворота» и почему.