

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

Утверждаю:
Декан филологического факультета

 И. В. Тубалова

« 31 » 08 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Драма и театр XX – XXI вв.

по направлению подготовки

45.04.01 Филология

Направленность (профиль) подготовки:

Академическая филология: современные исследовательские технологии

Форма обучения

Очная

Квалификация

Магистр

Год приема

2022

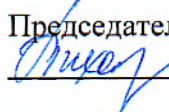
Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.06.01

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 Т.А. Демешкина

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования

ОПК-3 Способен владеть широким спектром методов и приемов филологической работы с различными типами текстов.

ПК-1 Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских задач в сфере филологии под руководством более квалифицированного работника

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-2.1 Демонстрирует знание современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования.

ИОПК-2.2 Осуществляет для решения профессиональных задач выбор методологических принципов и методических приемов филологического исследования, способен аргументировать свой выбор.

ИОПК-2.3 Способен к самостоятельному поиску информации в области новых, в том числе междисциплинарных, отраслей филологии, их методологических принципов и методических приемов для расширения сферы своей научной деятельности

ИОПК-3.1 Демонстрирует углубленные знания в избранной конкретной области филологии и владение характерным для нее спектром методов и приемов филологической работы с различными типами текстов.

ИОПК-3.2 Осуществляет для решения профессиональных задач выбор методологических принципов и методических приемов исследования в избранной конкретной области филологии, способен аргументировать свой выбор.

ИОПК-3.3 Способен к самостоятельному поиску информации о новом эмпирическом материале, концепциях и теориях в избранной конкретной области филологии, новациях в ее методологических принципах и методических приемах для расширения сферы своей научной деятельности

ИПК-1.1 Владеет методами и способами решения научных задач по тематике проводимого исследования, под руководством более квалифицированного работника намечает путь решения исследовательской задачи, методологию и методику исследования.

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить понятийный аппарат, методы и приемы филологической работы с произведениями драматургии и театра.

– Научиться применять понятийный аппарат драматургии и театроведения в интерпретации и анализе художественных произведений, в решении практических задач профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Третий семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Теория литературы, Методы филологических исследований, История русской литературы, История зарубежной литературы, Стратегии новейшей русской литературы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

-лекции: 12 ч.

-практические занятия: 12 ч.

в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Драма и театр как виды искусства. Язык драмы и язык театра. Коммуникативный и рецептивный потенциал драматургического произведения и театрального представления. Константы и исторически меняющиеся формы драмы и театра.

Тема 2. Основные тенденции драматургического и театрального процесса XX в.

Театр и драматургия, сценография и актерское искусство начала XX века. «Новая драма». Творчество А.П. Чехова и формирование режиссерского театра в России. Деятельность К. С. Станиславского и В.И. Немировича – Данченко: реформа сценического искусства, методология актерского творчества («система Станиславского»). Театральная система В. Э. Мейерхольда. Основные творческие принципы режиссуры Вахтангова, Таирова. Поиски театральных форм в советском театре в 1920-е годы.

Тема 3. Западноевропейская драматургия и театр первой половины XX века. Эпический театр Б. Брехта. Авангардная эстетика «театра жестокости» А. Арто. «Антидрама» и театр абсурда Э. Ионеско, С. Беккета. «Театр бедный» Е. Гротовского.

Тема 4. Отечественные театры 2 половины XX в.: репертуар, режиссеры, актеры А. Эфрос, Г. Товстоногов и БДТ, Театр им. Ленинского комсомола и М. Захаров. МХТ, «Современник» и др. А. Могучий, Д. Крымов, Л. Додин и др. (По выбору).

Тема 5. Трансформации устойчивых форм в современной драме и театре. Взаимодействие литературного и сценического текстов в современном театральном представлении («театр без текста», «театр текста» и т.д.). Приемы и формы взаимодействия современной драмы и театра с текстами культуры: «переложения» прозаических произведений, инсценировки, ремейки. Пространство игры. Деконструкции. Проблема трагедии и катарсиса. Теория «постдраматического театра» Г-Х. Леманна. Дискурсивные стратегии современной драмы. Перформативный характер современной драмы. Театр и перформанс (Э.Фишер-Лихте, К.Чухров). «Перформансы насилия» российской «новой драмы».

Тема 6. Проблема реальности и вымысла (иллюзии) в современной драме. Техника и поэтика verbatim: автор и читатель/зритель между документом и вымыслом. Монодрама и ее сценическое воплощение. Проблемы коммуникации и «кризиса языка». Современные театры-лаборатории, экспериментальные площадки (театр художника, иммерсивный, социальный театр и т.д.). Арт-практики.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий к практическим занятиям и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой в третьем семестре проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит теоретический вопрос и практическое задание. Продолжительность зачета 1,5 часа.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Драма и театр как виды искусства.
2. Основные категории драмы.
3. Составляющие театрального представления/ спектакля.
4. Театральная система Станиславского.
5. Театральная система В. Э. Мейерхольда.
6. Эпический театр Б. Брехта.
7. Авангардная эстетика «театра жестокости» А. Арто.
8. «Антидрама» и театр абсурда Э. Ионеско, С. Беккета.
9. «Театр бедный» Е. Гротовского.
10. Освоение текстов культуры в современной драме и театре.
11. Техника и поэтика verbatim в драме и на сцене
12. Современная монодрама и ее сценическое воплощение
13. Экспериментальные театры к. XX – нач. XXI в. Арт-практики.

Примеры заданий

1. Тесты:

1. Как называется сборник театральных манифестов А. Арто: а) «К бедному театру» б) «Театр для людей» в) «Театр и его двойник»
2. Как называются вставные номера в пьесах Б.Брехта: а) арии б) зонги в) кантики
3. Что предполагает идея «бедного театра» Е. Гротовского: а) отказ от драматургии б) отказ от актера в) отказ от декораций, реквизита, музыкального оформления

2. Выберите нужное:

Поэтика «эпической» драмы Б.Брехта:

- А) воздействие на разум читателя
- Б) отказ от театра Слова
- В) гротеск
- Г) натурализм
- Д) сопереживание
- Ж) дистанция зрителя – наблюдателя
- З) роль жеста
- И) зонги
- К) глубокий психологизм
- Л) «отчуждение»
- М) плакаты
- Н) отказ от психологизма
- О) отсутствие декораций

3. К какой художественной системе принадлежит пьеса, фрагмент которой представлен ниже. Обоснуйте свой ответ.

М и с т е р С м и т. Само собой. (Пауза. Опять глядя в газету.) Одного я никак не пойму. Почему в рубрике гражданских состояний всегда указывается возраст усопших, а у новорожденных систематически не указывается? Это абсурд.

М и с с и с С м и т. А я и не замечала!

Снова пауза. Часы на стене бьют семь раз. Пауза. Часы бьют три раза. Пауза. Часы бьют ноль раз.

М и с т е р С м и т (все еще глядя в газету). Смотри-ка, здесь написано, что умер Бобби Уотсон.

М и с с и с С м и т. Господи! Бедный! И когда это он умер?

М и с т е р С м и т. Нечего делать удивленный вид. Ты прекрасно знала. Он вот уже два года, как умер. Не помнишь? Мы были на похоронах полтора года назад.

М и с с и с С м и т. Ну конечно, я помню. Я сразу вспомнила, просто я не поняла, почему ты так удивился, прочитав про это в газете.

М и с т е р С м и т. В газете про это ничего нет. Мне уже три года назад говорили о его смерти. И я по ассоциации вспомнил.

4. Прочитайте фрагмент статьи режиссёра. О какой театральной системе идет речь?

Суть нашего метода в том, что мы не учим актера определенным навыкам для создания «арсенала средств выражения». Это не дедуктивный метод, суммирующий навыки. У нас все сосредоточено на духовном процессе актера, характеризующемся крайней, абсолютной обнаженностью и раскрытием самого сокровенного, что есть в актере. Но это не эгоизм, не наслаждение собственными переживаниями, а самоотдача. Это техника «транса» и интеграции всех духовных и физических сил актера, как бы поднимающегося от интимно-инстинктивного к «просветлению».

Результаты зачета с оценкой определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся демонстрирует отличное владение понятийным аппаратом, методами и приемами филологической работы с произведениями драматургии и театра.

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся демонстрирует хорошее владение понятийным аппаратом, методами и приемами филологической работы с произведениями драматургии и театра, но допускает незначительные ошибки в терминологии или интерпретации.

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся слабо владеет понятийным аппаратом, методами и приемами филологической работы с произведениями драматургии и театра, допускает значительные ошибки в терминологии и анализе.

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не владеет понятийным аппаратом, методами и приемами филологической работы с произведениями драматургии и театра.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) **План семинарских / практических занятий по дисциплине.**

1. «Драма ожидания» в контексте философско-эстетических идей XX в.: «Непрощенная» М. Метерлинка, «В ожидании Годо» С. Беккета, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Т. Стоппарда.
2. Приемы и формы освоения творчества Н.В. Гоголя в «Мистификациях» и в «Панночке» Н. Садур. Поэтика абсурда.
3. Техника и поэтика verbatim в драме и на сцене (театр Театр.doc. «Практика»).
4. Драматургия и театральные постановки И. Вырыпаева.
5. Многокодовость постмодернистской пьесы В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»: проблемы понимания и сценической интерпретации.
6. Интерпретация культурного мифа в «Моцарте и Сальери» А.С. Пушкина («Маленькие трагедии»), в пьесе П. Шеффера «Амадей» и в фильме М. Формана «Амадей».

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов предполагает чтение художественных произведений, исследовательской литературы и знакомство с видеоматериалами.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. – М., 2000. – 384 с.
2. Плеханова И. И. Новая драма: имена и тенденции : учеб. пособие – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2017. – 400 с.
3. Метаморфозы театральности. Разомкнутые формы / Составитель: Полина Богданова. — Москва: Новое литературное обозрение, 2020. 304 с.

б) дополнительная литература:

1. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М., 2013.
2. **Давыдова М. Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены. – М., НЛО, 2018. 328 с.**
3. Липовецкий, М. Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы» / М. Липовецкий,. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 376 с.
4. Театр. Актер. Режиссер: крат. слов. терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2010. – 350 с.
5. Лидерман Ю., Неклюдова М., Рогинская О. (сост.). По ту сторону театральности, или Прощание с мимесисом: Материалы круглого стола «Театральность в искусстве и за его пределами» (Лаборатория «Театр в пространстве культуры», РГГУ, ноябрь 2010 г.) // НЛО, 2011, № 111. С. 202 – 233: <http://www.nlobooks.ru/node/1015>
<http://www.nlobooks.ru/node/725>
6. Искусство режиссуры. XX век / Сост. С.К.Никулин, Л.А.Пичхадзе. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 768 с.

в) ресурсы сети Интернет:

1. [Пави П. - Словарь театра - 1991.pdf.pdf // FileGiver.com >free-download/pavi-p-slovar-teatra...](#)

2. Онлайн-университет Arzamas

[Электронный ресурс]: <https://arzamas.academy/university>

3. Особенности современного театра. Всё о современном театре // [md-eksperiment.org>post/20180914...teatra](http://md-eksperiment.org/post/20180914...teatra)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных:

Театральная библиотека Сергея Ефимова// <https://theatre-library.ru>

Театральная библиотека Сергеева // teatr-lib.ru

Театральный смотритель // [http:// www.smotr.ru](http://www.smotr.ru)

Петербургский театральный журнал: <http://ptj.spb.ru/>

Онлайн журнал «Театрал» <https://teatral-online.ru>

<http://dramaturgija-20-veka.ru/>

«Современная драматургия» <https://theatre-library.ru>

Драматургия. ru // <http://dramaturgija.ru>

Журнал «Театр»: <http://oteatre.info/>

Журнал «Вопросы театра»: theatre.sias.ru

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Чубракова Зинаида Анатольевна, к.ф.н., доцент, доцент кафедры истории русской литературы XX – XXI века и литературного творчества филологического факультета НИ ТГУ