

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

Филологический факультет

Утверждаю
декан филологического факультета
_____ И.В. Тубалова
« 15 » _____ 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Теория драмы

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

Литературный работник

Год приема

2021

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.38

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

В.А. Суханов В.А. Суханов

Председатель УМК

Ю.А. Тихомирова Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
- ПК-2. Способность в художественной и литературно-критической деятельности анализировать и оценивать идеологическую и эстетическую составляющие литературного процесса, прогнозировать перспективы его развития.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.2. Владеет способами осуществления процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации для решения задач профессиональной деятельности.

ИПК 2.1. Демонстрирует понимание этапов и тенденций развития русской и зарубежной литературы и критики.

ИПК 2.2. Демонстрирует знание ведущих тенденций современного литературного процесса и способность к использованию в своей профессиональной деятельности его особенностей для удовлетворения эстетических и идеологических запросов общества.

ИПК 2.3. Оценивает и учитывает в своей творческой деятельности современные литературные процессы, знает опубликованные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и умеет их анализировать.

2. Задачи освоения дисциплины:

- освоить понятийный аппарат теории драмы и навыки анализа драматического произведения
- сформировать представление о типологической и жанровой специфике драмы как литературного рода, о её константах и исторически меняющихся формах
- познакомиться с основными этапами теоретического осмысления драмы
- научиться применять понятийный аппарат, знание ведущих тенденций современного литературного процесса в своей профессиональной деятельности для удовлетворения эстетических и идеологических запросов общества

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

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

Семестр 7, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Введение в литературоведение», «Теория стиха и прозы», модуль «История русской литературы», модуль «История зарубежной литературы», «История театра», «Семинары по современной русской литературе».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых:

– лекции: 36 ч.

– семинарские занятия: 0 ч.

– практические занятия: 0 ч.;

– лабораторные работы: 0 ч.

в том числе практическая подготовка: 0 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Раздел 1. Драма как вид искусства и род литературы: подходы и аспекты изучения

Тема 1. Драматическое искусство как эстетическое явление. Происхождение драмы. Протосценические формы. Древнегреческая драма и театр. Платон и Аристотель о драме. Основные этапы истории развития драмы. Драма с точки зрения эстетики, литературоведения, театра. Театроведческий и литературоведческий подходы к драме.

Тема 2. Драма как род литературы. Содержательность художественных форм словесного искусства и специфика драмы. Категория действия. Западная теория драмы и восточные учения о драме и театре. Основные проблемы теории драмы. Три теории драмы в современном литературоведении.

Раздел 2. Основные категории драмы.

Тема 1. Драматическое действие. Конфликт как основа драматического произведения. Конфликт в шекспировской трагедии. Конфликт в романтической трагедии, его истоки, развитие. Конфликт в психологической драме конца XIX века. Конфликт и новая драма XX века. Герой в драме. Признаки трагического и драматического героя. Характер в трагедии и драме. Характер. Тип. Архетип. Тема произведения. Ее реализация в композиции драмы (трагедии).

Тема 2. Сюжет и фабула. Композиция. Пространство и время в драме. Событие. Событие «завершения» в драме. Катастрофа и катарсис.

Тема 3. Слово в драме. Способы организации речевого высказывания персонажей: диалог, монолог, реплика. Формы авторского присутствия в драматургическом произведении. Драматургический текст и художественный мир драмы.

Тема 4. Жанровые разновидности драмы. Трагедия, комедия и драма и их виды в классической драматургии. Основные типы драмы, выработанные исторически: комедия дель арте, символистская драма и т.д. Трансформации родовых основ и жанровых форм в «неаристотелевской» драме («новая драма» нач. XX в. и современная драматургия).

Раздел 3. Теория драмы в историческом развитии.

Тема 1. «Поэтика» Аристотеля: структура и система понятий. Мимесис, пафос, катарсис. Перипетия и узнавание. Аристотель о фабуле, о единстве места, времени и действия, о композиции и герое. Определение трагедии и комедии, их признаки.

Тема 2. Теория драмы в классической философии и эстетике.

2.1.. Теория драмы в классической философии и эстетике.

2.1. Классицисты о драме («Поэтика» Н. Буало). Идеологи-теоретики драмы Нового времени Д. Дидро и Г.Э. Лессинг. Вопросы строения пьесы в «Диалогах» Д. Дидро. «Гамбургская драматургия» Г. Лессинга. Социальная обусловленность драматургии и психологичность драматургической техники.

2.2. Гегель о драме: понятия «ситуации», «коллизии», «действия». Диалектика драмы. Гегелевское представление о драматическом процессе как "постоянном движении вперед к конечной катастрофе". Драма как «высшая форма искусства». Дифференциация жанров драмы у Гегеля.

2.3. Теория драмы в эстетике В. Белинского.

2.4. "Нормативные" теории драмы к XIX в.: "Техника драмы" Г. Фрейтага (1863).

Тридцать шесть драматических сюжетов и ситуаций Ж. Польти (1895).

Тема 3. Теория и практика «неаристотелевской» драмы 1 пол. XX в.

3.1. Трансформация основ драматургического рода в «новой драме» конца 19-нач. 20 вв. (Творчество М. Метерлинка, Г. Ибсена, А.П. Чехова). М.С. Кургинян о структурных сдвигах в основах драматургического рода в произведениях нач. XX века.

Осмысление «кризиса драмы» и попыток его преодоления в кн. Петера Сонди «Теория современной драмы». Формальные и содержательные изменения драмы, гипотеза перехода от классических к современным формам драмы и театра

3.2. Театрально - драматургические эксперименты и теоретические концепции 1/3 XX в. Монодрама Н. Евреинова.

3.3. Концепция «эпического театра» Б. Брехта.

3.4. Сюрреалистическая драма. «Театр жестокости» А. Арто,

Тема 4. Теория драмы 2-й половины XX века.

4.1. Теория и практика «антидрамы» (театра абсурда). М. Эслин «Театр абсурда».

4.2. Концепция «Театра бедного» Е. Гротовского. («От Бедного театра к Искусству-проводнику»). Театр П. Брука.

Тема 5. Современные тенденции в теории драмы

5.1. Анализ действия и его структуры (С.В. Владимиров, Б.О. Костелянец,).

Взаимодействие литературного и сценического текстов (В.А. Сахновский-Панкеев, В.Е. Хализев, М. Пфистер);

5.2. Структуралистские, постструктуралистские, семиотические концепции драмы.

Взаимодействие драмы и перформанса. Э.Фишер-Лихте и К. Чухров о театре и перформансе.

5.3 «Постдраматическая теория» Х.-Т. Лемана.

5.4. Исследование феномена отечественной «новой драмы» рубежа XX - XXI веков.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, по темам, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации.

Примеры вопросов контрольной работы и тестовых заданий:

1). Дайте определение драмы:

Драма (греч _____) - представляет собой события и лица в _____, излагаются в _____ форме, предназначаются преимущественно для _____

2). Жанр – это:

А) исторически сложившийся тип устойчивой структуры произведения, который организует все уровни текста единой картиной мира

Б) разновидность произведения

В) нормативная схема художественного произведения

3). Соотнесите эпоху и понимание характера в драматическом произведении:

А. Главная, неизменная направленность воли и стремлений человека 1. Просвещение

Б. Характер усложнен внутренними противоречиями между долгом и чувством 2. XX век – «новая драма»

В. Расщепление характера из-за невозможности понять человека 3. Реализм

Г. Сложный характер, обусловленный социальной средой

4. Античность. Возрождение

4). Каковы формы присутствия авторского слова в драматургическом тексте? Назовите не менее 3 способов:

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) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование) – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 260 с.

– Кургинян М. С. Драма // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. – М.: Изд-во «Наука», 1964. С. 239 – 363.

– Теория литературы. В 2 т. Под ред. Тамарченко Н.Д. Учебное пособие. 5-е изд. Изд-во: Академия, М.: 2004. - Т.1 - 512с., Т.2 - 368с.

б) дополнительная литература:

– Аникст И. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Гегеля. М: Наука, 1983.

– Аристотель Поэтика // Аристотель и античная литература. М., 1978.

– Бентли Э. Жизнь драмы. М.: Айрис-Пресс, 2004. http://teatr-ib.ru/Library/Bentley/life_dr/life_dr_i.htm

– Гачев Г.Г. Содержательность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М., 1968.

– Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4-х т. М., 1971. Т. 3.(раздел «Драматическая поэзия»).

– Громова М. Русская драматургия к. XX – н. XXI века. М.: Флинта; Наука, 2005.

– Журчева О.В. Словарь драмы // Журчева О.В. Жанровые и стилевые тенденции в драматургии XX века: Учебное пособие. Самара: Изд-во СамГПУ, 2001. – с. 117 - 139..

– Леман, Х.-Т. Пришел ли действию конец? [тезисы из кн. "Постдраматический театр" (1999)] / Х. -Т. Леман ; [предисл. и пер. В. Колязина] // Театр : Литературно-художественный журнал. - 2008. - N31(апр.). - С. 118-120.

– Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: ABCdesign, 2013. - 312 с.

– Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008.

– Шевченко Е. В. Постдраматический театр // Новый филологический вестник. 2011. № 2 (17) С. 130-135.

в) ресурсы сети Интернет:

– **Arzamas Курс № 36.** // arzamas.academy >Курсы>8 материалов>6 лекций

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

– [Пави П. - Словарь театра - 1991.pdf.pdf](#) // FileGiver.com >free-download/pavi-p-slovar-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 OneNote, 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. – <http://www.theatre-library.ru/>
- Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>
- Театральная библиотека Сергеева // teatr-lib.ru
- Театральный смотритель // <http://www.smotr.ru>
- <http://dramaturgija-20-veka.ru/>
- «Современная драматургия» <https://theatre-library.ru>
- Драматургия. ru // <http://dramaturgija.ru>
- Журнал «Театр»: <http://oteatre.info>
- Петербургский театральный журнал: <http://ptj.spb.ru>
- 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 века филологического факультета ТГУ