

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

Филологический факультет

Утверждаю
Декан филологического факультета

И.В. Тубалова

«16» сентября 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Теория драмы

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

Литературный работник

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.0. 38

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

В.А. Суханов

Председатель УМК

Ю.А. Тихомирова

Томск – 2024

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 4 з.е., 144 часа, из которых:

- лекции: 20 ч.
- семинарские занятия: 0 ч.

– практические занятия: 30 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 1. 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](http://pavi-p-slovar-teatra-1991.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 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. – <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 – XXI вв. и литературного творчества филологического факультета НИ ТГУ.