

У.М. - 122

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л. Н.

« 28 » 08 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Театр в контексте современной культуры

направление подготовки / специальность
44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

Исполнительское мастерство
в музыкально-театральном искусстве

г. Владимир

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Театр в контексте современной культуры»: знакомство с тенденциями, направлениями современной театральной культуры, ее жанровыми поисками.

Задачи: определение основных подходов к изучению современной театральной культуры; создание у студентов представления об особенностях развития, преемственных связях и тенденциях современной театральной культуры; освоение особенностей истории развития и функционирования современной театральной культуры, а также места театра в современной культуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Театр в контексте современной культуры» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. УК-5.2. Умеет понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; основные этапы развития мировой эстетической мысли Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия Владеет навыками аргументации и ведения дискуссии; анализа философских и эстетических текстов; аргументированного изложения собственной позиции.	Тестовые вопросы Рефераты Эссе

	УК-5.3. Владеет методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия в ходе решения задач профессиональной деятельности.		
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности	ПК-3.1. Владеет научно-педагогическими знаниями о закономерностях, принципах построения и функционирования образовательного процесса. ПК-3.2. Владеет научно-теоретическими знаниями в области педагогики и своего учебного предмета. ПК-3.3. Успешно применяет современные научно-теоретические и практические знания и умения в преподавании своей учебной дисциплины.	Знает закономерности, принципы и методы обучения театральному искусству, полихудожественный подход к организации художественной деятельности Умеет разрабатывать методические материалы, планы занятий по дисциплинам художественного профиля Владеет методикой анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов, а также методикой их изучения	Контрольная работа Отчет по практической подготовке (приложение 1)

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки ¹		
1	Тема 1. Постнеклассический театр. Поставангардный театр Постклассика (модерн и авангард) и постнеклассика (постмодерн и поставангард) : проблемы терминологии, соотношения понятий, эволюции. Тема 2. «Новая драма» рубежа XX-XXI веков как социокультурный феномен: проблемы жанрово-стилевых поисков	4	1-4	8	8				12	Рейтинг-контроль № 1
2	Тема 3. Современные формы театральной культуры Культурные доминанты рубежа XX–XXI веков как решающий фактор эволюции культурных форм театра. Тема 4. Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений.	4	5-7	6	6				10	Рейтинг-контроль № 2
3	Тема 5. Малая сцена и современная театральная культура. . Тема 6. Читка как театральный эквивалент «Новой драмы-2»	4	13-18	6	6				10	Рейтинг-контроль № 3

¹ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Всего за IV семестр:			20	20				32	Зачёт с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине			20	20				32	Зачёт с оценкой

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Постнеклассический театр. Поставангардный театр

Постнеклассика (модерн и авангард) и постнеклассика (постмодерн и поставангард) : проблемы терминологии, соотношения понятий, эволюции. Сложность осознания феномена культурного «авангарда». Хронологические границы между авангардным драматическим театром и поставангардным театром. Русский театральный поставангард.

Тема 2. «Новая драма» рубежа XX-XXI веков как социокультурный феномен: проблемы жанрово-стилевых поисков

Понятие поствампировской драматургии. Традиции русской социальнопсихологической драмы. Проблема драматического героя. Роль атмосферы в художественном мире пьес «новой волны». Новый тип героя поствампировской драматургии. А.Соколова. «Фантазии Фарятьева»: мир повседневный и идеальный.

Тема 3. Современные формы театральной культуры

Культурные доминанты рубежа XX–XXI веков как решающий фактор эволюции культурных форм театра - постмодернизм, массовая культура виртуализация.

Экономическая составляющая в эпоху «рынка культурных услуг» и ее влияние на театральные процессы. Пропаганда и внедрение в практику идеи театра как «простого развлечения». Размывание репертуарных театров, превращение их в антрепризы. Две тенденции современного театра: «миграция искусства» в малые залы репертуарных театров и антрепризная форма существования театра. Театрально-культурное движение «Новая драма» и документально-концептуальная генерализация современной театральной культуры (Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина, Театр.DOC, Театр «Практика», Центр им. Вс. Мейерхольда и др.). Роль драматурга. «Литературно-постдраматическая генерализация» и ее направления: от литературного театра до театра Художника и практики перформанов и инсталляций). Новая роль исполнителя в театре. Принципиальное изменение роли зрителя в современной театральной культуре (социальная позиция, статус и т. д.). Практика пограничного существования театра между театром и смежными искусствами, между социокультурными акциями, манифестами и прочими часто околотеатральными явлениями. Новые свойства зрителя.

Тема 4. Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений.

Гуманистический потенциал театрального действия. Развитие театрального постановочного процесса с использованием современных технологий. Внедрение этих технологий в практику постановочного процесса и становление нового типа творческих отношений в театре.

Тема 5. Малая сцена и современная театральная культура.

Проблемы бытования малой сцены в современном драматическом театре. Типология театрального пространства в двух его типах: закрытом (дифференцированное пространство с закрытой сценой-коробкой) и открытым (интегрированное пространство с открытой сценой).

Тема 6. Читка как театральный эквивалент «Новой драмы-2»

Распространение формы создания спектакля – читки. Новые сценические возможности спектакля-читки. Предшественники читок – застольные репетиции. Изменение традиции. Участие помимо узкоспециализированной публики широкой зрительской аудитории, как в процессе восприятия, так и в ходе обсуждения читок.

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1. Постнеклассический театр. Поставангардный театр

Проблема определения оснований для различения поставангардного театра с постмодернистским. Опыт усвоения и актуализации поставангардным театром предшествующей ему авангардной традиции. Постнеклассическая культура и философия. Х.-Т. Леман «Постдраматический театр» (1999). «Постдраматическая революция» 1960–90-х гг. Театр массмедийной эпохи (А. В. Вислова).

Тема 2. «Новая драма» рубежа XX-XXI веков как социокультурный феномен: проблемы жанрово-стилевых поисков

Драматургия Л.Петрушевской: бытийный драматизм малого мира. Драматургия Н.Коляды: театральность повседневности. «Новая драма»: человек в катастрофическом мире. Место творчества Е.Гришковца в современной драматургической ситуации. Пьесы-римейки в современной драматургии.

Тема 3. Современные формы театральной культуры

Размежевание репертуарных театров и современной драматургии в 90-е гг. XX в. Поиски различных путей драматургии. Организация театров, ориентированных на современную пьесу. Воспитание нового зрителя через прямую коммуникацию в спектакле. Манифесты современного театра. Смешение элементов массовой, народной и «высокой» субкультур. Феномен шоу. Шоу как массовое театрализованное действие, построенное по игровому принципу и имеющее зрелищный характер. Игра как главный организующий фактор шоу. Паратеатральные формы искусства - хеппенинг, перформанс и флеш-моб. Фестивальные движения. Драматургические лаборатории. Проблемы становления «особого театра» в России и феномен «особого искусства» – искусства людей с особенностями развития в контексте современной культуры. Развитие «особых театров» в ряде стран Восточной и Западной Европы.

Тема 4. Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений.

Совершенствование комплексного решения постановочных задач. Пространство спектакля как полилог: между актером и зрителем, художником и режиссером, режиссером и актером, художником и зрителем, драматургом и режиссером, зрителем и зрителем и т. д.

Тема 5. Малая сцена и современная театральная культура.

Типология театрального пространства в двух его типах: закрытом (дифференцированное пространство с закрытой сценой-коробкой) и открытым (интегрированное пространство с открытой сценой). Особенности спектаклей малой сцены.

Тема 6. Читка как театральный эквивалент «Новой драмы-2»

Читка как стадия отрицания сложившихся театральных форм. Принципы постановки спектакля, читки. Предельно условное универсальное пространство театра («голая сцена»).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

IV семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Особенности художественного восприятия зрителя в пространстве малой сцены.

2. Сценическое воплощение драматического произведения на малой сцене
3. Особенности творчества актера, режиссера и художника в пространстве малой сцены.

Рейтинг-контроль №2

1. Театрально-концертный комплекс как новое пространство для актуальных арт-проектов.
2. Тенденции современной театральной архитектуры в проектировании внешнего и внутреннего облика театра.
3. Проекты мировых театров, особенности их архитектуры.

Рейтинг-контроль №3

1. Внешний и внутренний облик театра, развитие театральной архитектуры сегодня.
2. Музыкальные театры: особенности конструкции, акустические решения: Пекинская опера (или Национальный центр исполнительских искусств) (проект французского архитектора Поля Андрè) / Новый концертный зал Мариинского театра и Концертный зал Сибелиус Холл в Лахти.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет с оценкой)..

Промежуточная аттестация в IV семестре проходит форме зачёта с оценкой, который включает в себя подготовку реферата и устный ответ на вопросы.

Примерные темы для написания реферата

1. Поставангардный театр
2. Постклассика
3. Модерн
4. Авангард
5. Постнеклассика
6. Постмодерн
7. Поставангард
8. Поставангардный театр
9. Постдраматический театр
10. Постдраматическая революция

Вопросы к зачету с оценкой

1. Авангардный драматический театр
2. Русский театральный поставангард
3. «Постдраматический театр» Х.-Т. Леман
4. Поствампировская драматургия
5. Антрепризная форма существования театра
6. Театрально-культурное движение «Новая драма»
7. Роль зрителя в современной театральной культуре
8. Театрализации и шоутизации современного искусства
9. Паратеатральные формы искусства
10. Фестивальные движения
11. Драматургические лаборатории
12. Малая сцена и современная театральная культура
13. Читка как форма создания спектакля
14. Театрально-концертный комплекс как новое пространство для актуальных артпроектов

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Важнейшим условием успешности освоения дисциплины для студента является глубокое знание содержания основных драматургических произведений рубежа XX-XXI.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Акунин Б. Чайка.
2. Арро В. Смотрите, кто пришел!
3. Горин Г. Дом, который построил Свифт. Забыть Герострата! Тот самый Мюнхгаузен. Шут Балакирев.
4. Гришковец Е. Как я съел собаку. Город. ОдновреМенно.
5. Ерофеев Вен. Варфоломеевская ночь, или Шаги Командора.
6. Коляда Н. Играем в фанты, Мурлин Мурло, Шерочка с машерочкой, Безнадега, Корабль дураков, Курица, Старая зайчиха. Американка, Канотье, Театр, Колдовка, Букет, Дураков по росту строят, Уйди-уйди, Землемер.
7. Липскеров Д. Река на асфальте. Семья уродов.
8. Петрушевская Л. Уроки музыки. Квартира Коломбины. Три девушки в голубом.
9. Радзинский Э. Сто четыре страницы про любовь. Диалоги с Сократом. Лунин, или смерть Жака. Театр времен Сенеки и Нерона.
10. Разумовская Л. Сад без земли.
11. Садур Н. Чудная баба. Уличенная ласточка. Панночка.
12. Славкин В. Взрослая дочь молодого человека. Серсо. Мороз. Плохая квартира.
13. Слаповский А. Русская тоска. Вишневый садик. Женщина с той стороны. От красной крысы до зеленой звезды. Комок.
14. Токарева В. Ну и пусть.
15. Угаров М. голуби. Кухонька моя. Оборванец. Зеленые щеки апреля.
16. Эрдман Н. Мандат. Самоубийца.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. –СПб.: Лань, Планета музыки. – 456 с.	2016	
2. Актуальные вопросы искусствоведения: музыка – личность – культура: Сб. статей по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов в рамках всероссийского фестиваля науки [Электронный ресурс] : . — Электрон.	2015	

дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова) — 232 с.		
1. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. –СПб.: Лань, Планета музыки. – 456 с.	2016	
Дополнительная литература		
1.Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .– Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .– 137 с. – Библиогр.: с. 119-134 . – ISBN 978-5-9984-0255-5.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5428/3/01587.pdf
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf .
3. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм: история, теория, практика / Н. С. Гуляницкая .— Москва : Языки славянской культуры, 2014 .— 367 с. : ноты .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9905762-7-8.	2016	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf

6.2. Периодические издания

1. Божерянов, И.Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32091 — Загл. с экрана.
2. Врангель, Н.Н. Свойства века. Статьи по истории русского искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 285 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46404 — Загл. с экрана.
3. Глаголь, С.С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 8 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32131 — Загл. с экрана.

6.3. Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 01.09.2020)
2. Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. Луначарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова ; Ин-т "Открытое о-во". М., 2001. URL: <http://www.auditorium.ru/books> (дата обращения: 01.09.2020).
3. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru> (дата обращения: 01.09.2020)
4. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. URL:<http://litmir.co> (дата обращения: 01.09.2020)
5. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL:<http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.09.2020)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
кандидат философских наук, профессор _____ **Л.Н. Ульянова**
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Рецензент
Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира
_____ **Пиляева Л.И.**

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 12 от 21.06. 2022 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор _____ **Л.Н. Ульянова**
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.04.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 7 от 28.06. 2022 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор _____ **Л.Н. Ульянова**
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)