

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)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕАТР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль/программа подготовки: "Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве"

Уровень высшего образования: Магистратура

Форма обучения: Очная

Семестр	Трудовое мкость зач. ед./ час.	Лекц ии, час.	Практ ич. занят ия, час.	Лабо рат. рабо ты, час.	СРС , час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
IV	2/72			18	54	зачет с оценкой
Итого	2/72			18	54	зачет с оценкой

Владимир 2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Театр в контексте современной культуры»: является 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 входит в часть Б1.В., формируемую участниками образовательных отношений в разделе «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.5.

Пререквизиты дисциплины: «Социология искусства», «Культурология», «История искусств», «Преддипломная практика» и «Искусство как объект научного исследования».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции ¹	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>частично</i>	знать: – закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; – основные этапы развития мировой эстетической мысли уметь: – анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия владеть: – навыками аргументации и ведения дискуссии;

		– анализа философских и эстетических текстов; – аргументированного изложения собственной позиции.
ПК-2 – способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты	<i>частично</i>	знать: – методы анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов уметь: – постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте владеть: – методами анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов

4.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа

№ п / п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				Лекции	Практические занятия ²	Лабораторные работы	СРС		
1	Тема 1. <i>Постнеклассический театр.</i>	IV	1-6			6		3/50%	Рейтинг-контроль 1

	<p><i>Поставангардный театр</i> <i>Постклассика (модерн и авангард) и постнеклассика (постмодерн и поставангард) :</i> проблемы терминологии, соотношения понятий, эволюции. Тема 2. «Новая драма» рубежа XX-XXI веков как социокультурный феномен: проблемы жанрово-стилевых поисков</p>							
2	<p>Тема 3. <i>Современные формы театральной культуры</i> Культурные доминанты рубежа XX–XXI веков как решающий фактор эволюции культурных форм театра. Тема 4. <i>Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений.</i></p>		7-12		6		3/50%	Рейтинг-контроль 2
3	<p>Тема 5. <i>Малая сцена и современная театральная культура.</i> . Тема 6. <i>Читка как театральный эквивалент «Новой драмы-2»</i></p>		13-18		6		3/50%	Рейтинг-контроль 3
Всего за IV семестр: 72 ч.					18	54	9/50%	

Наличие в дисциплине КП/КР								
Итого по дисциплине				18	54	9/50%	Зачет с оценкой	

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Постнеклассический театр. Поставангардный театр

Содержание лабораторных занятий:

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. 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

Содержание лабораторных занятий:

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. 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

Содержание лабораторных занятий:

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.

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.

Смещение элементов массовой, народной и «высокой» субкультур. Феномен шоу. Шоу как массовое театрализованное действо, 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.

Содержание лабораторных занятий:

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. 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.

Содержание лабораторных занятий:

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). Особенности спектаклей малой.

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

Содержание лабораторных занятий:

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Театр в контексте современной культуры» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Анализ ситуаций (раздел 1, тема 2, тема 3);*
- *Применение имитационных моделей (тема 1, 2, 4, тема 3, 5);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема 1, тема 2, тема 4, раздел 5, тема 6);*

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

Текущий контроль осуществляется рейтинг-контроля. Промежуточная аттестация в IV семестре проходит форме зачёта с оценкой, который включает в себя подготовку реферата и устный ответ на вопросы.

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 Андрё) / Новый концертный зал Мариинского театра и Концертный зал Сибелиус Холл в Лахти.

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

Самостоятельная работа студента

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.

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 средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. –СПб.: Лань, Планета музыки. – 456 с.	2016		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
2. Актуальные вопросы искусствоведения: музыка – личность – культура: Сб. статей по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов в	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf

рамках всероссийского фестиваля науки [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова) — 232 с.			
Дополнительная литература			
1.Грачева Л.В. Психотехника актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. Дан. –СПб.: Лань, Планета музыки	2015		p://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
2.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		p://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.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.	2014	2	

7.2. 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.

7.3. 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)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Лабораторные работы проводятся в кабинете № 25, 33, 42 аудиториях.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил

Кандидат философский наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рецензент А.В. Александров, директор ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» города Владимира.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2020 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 7 от 29.06.2020 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

