

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

Филологический факультет

Утверждаю
декан филологического факультета
_____ И.В. Тубалова

« 15 » апреля 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Современная драма и театр

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.В.ДВ.03.01

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:

ПК-1. Способен к осознанию роли искусства и специфики литературы, к созданию произведений словесности разной родовой и жанровой природы, к совершенствованию эстетического и художественного восприятия с опорой на классические образы отечественной и зарубежной литературы, достижения современной филологической науки.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 1.1. Представляет место и роль литературы в ряду других типов и форм художественной коммуникации и ориентируется в идеологических, эстетических и художественных ресурсах словесного искусства.

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 драмы и театра, знать опубликованные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и уметь их анализировать

– Научиться применять понятийный аппарат и навыки анализа современной драмы и театра для решения практических задач профессиональной деятельности в сфере культуры и литературы.

3. Место дисциплины (модуля) 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

Семестр 9, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «История театра», «Теория драмы», «Создание драматургического текста», «Современная русская литература», «Зарубежная литература 2 пол XX в».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

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

- лекции: 8 ч.
- семинарские занятия: 0 ч.
- практические занятия: 24 ч.
- лабораторные работы: 0 ч.
в том числе практическая подготовка: 24 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Драма и театр как виды искусства. Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств. Язык драмы и язык театра. Коммуникативный и рецептивный потенциал драматургического произведения и театрального представления.

Тема 2. Константы и исторически меняющиеся формы драмы и театра. Основные тенденции современного драматургического и театрального процесса.

Тема 3. Драматургический текст и театральное представление. Взаимодействие литературного и сценического текстов в классическом и в современном театре («театр без текста», «театр текста» и т.д.)

Тема 4. «Перформативный характер современной драмы. Теория «постдраматического театра» Г-Х. Леманна. Театр и перформанс (Э.Фишер-Лихте, К.Чухров). «Перформансы насилия».

Тема 5. Судьба традиционных жанров в современной культуре. Проблема трагедии и катарсиса. Мелодраматическое начало. Трансформации устойчивых форм в современной драме. Монодрама и ее сценические интерпретации.

Тема 6. Приемы и формы взаимодействия современной драмы и театра с текстами культуры: «переложения» прозаических произведений, инсценировки, ремейки. Пространство игры. Деконструкции.

Тема 7. Проблема реальности и вымысла (иллюзии) в современной драме. Техника и поэтика *verbatim*: автор и читатель/зритель между документом и вымыслом.

Тема 8. Проблемы коммуникации и «кризиса языка». Современные Арт-практики.

9. Текущий контроль по дисциплине

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

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в конце семестра производится по результатам текущего контроля и выполнения индивидуального аналитического или творческого задания (проверяется ИПК- 1.1, ИПК-2.1, ИПК – 2.2)

Примеры тем индивидуальных заданий:

1. Анализ одной из современных пьес и ее театральной интерпретации (по выбору студента).
2. Творческий портрет современного режиссёра (по выбору студента).
3. «Контртеатральные жесты» в современном театре (пространство и время спектакля)
4. Цели и форматы современных арт-практик.

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное аналитическое/ творческое задание и продемонстрировал знание ведущих тенденций современного литературного процесса и способность к их использованию в своей профессиональной деятельности. Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальное аналитическое/ творческое задание и не продемонстрировал знание ведущих тенденций современного литературного процесса и способность к их использованию в своей профессиональной деятельности.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=7991>

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

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

1. Драматургия и театральные постановки И. Вырыпаева.
- 2 Творчество Н.В. Гоголя в «Мистификациях» и в «Панночке» Н. Садур.
3. Многокодовость постмодернистской пьесы В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»: проблемы понимания и сценической интерпретации. Поэтика абсурда.
4. Театр и школа Н. Коляды.
5. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Н. Коляды.
6. Авторский театр Е. Гришковца.
7. Техника и поэтика «вербатим» в драме.
8. Вербатим на сцене (театр Театр дос. «Практика»)
9. Конкурсы, творческие лаборатории и фестивали современной драматургии и театра.
10. Пьесы победителей фестивалей: обсуждение, дискуссии.
11. Современные репертуарные театры, ведущие режиссеры и актеры.
12. Театры-лаборатории, экспериментальные площадки: репертуар, режиссеры и актеры. (театр художника, иммерсивный, социальный театр и т.д.). Обзор.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов предполагает чтение художественных произведений, знакомство с видеоматериалами, подготовку сообщения и презентации по выбранной теме творческого/ аналитического задания.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет подготовки к практическим занятиям

а) основная литература:

1. Плеханова И. И. Новая драма: имена и тенденции : учеб. пособие – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2017. – 400 с.
2. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М., 2013.
3. Метаморфозы театральности. Разомкнутые формы / Составитель: Полина Богданова. — Москва: Новое литературное обозрение, 2020. 304 с.

б) дополнительная литература:

1. Липовецкий, М. Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы» / М. Липовецкий,. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 376 с.
 2. Театр. Актер. Режиссер : крат. слов. терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2010. – 350 с.
 3. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. – М., 2000. – 384 с.
Давыдова М. Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены. – М., НЛО, 2018. 328 с.
 4. 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>
 5. Колязин, В. Ф. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене / В. Ф. Колязин // Вопросы театра. – 2011. – № 1–2. – С. 86–99.
 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:
https://vk.com/doc139789481_437179295?hash=UZu9DYhScbRAZktsgdoje2NnhPgkh4eMZko4t2qMV4s
2. Онлайн-университет Arzamas [Электронный ресурс]: <https://arzamas.academy/university>
3. Особенности современного театра. Всё о современном театре // 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 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// <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/>

sufler@sufler.su

«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 века филологического факультета ТГУ