

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ТЕАТР В КОНТЕКСТЕ МЕДИА КУЛЬТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура массовых коммуникаций

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Театр в контексте медиа культуры
Рабочая программа дисциплины

Составитель:
канд. культурологии, Шматова Г.А.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры истории и теории культуры
№9 от 17.03.2022

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии.....	7
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	8
5.1 Система оценивания.....	8
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	9
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
6.1 Список источников и литературы.....	11
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	11
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	12
9. Методические материалы.....	13
9.1 Планы семинарских занятий.....	13
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	16
9.3 Иные материалы.....	16
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	17

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: познакомить студентов с тенденциями развития театрального искусства XX – XXI вв. в контексте «старых» и «новых» медиа

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов представления культурологических подходах к изучению театра и театральности;
- проблематизировать основные понятия современной теории театра («присутствие» / «эффект присутствия», иллюзия, зритель, сценическая условность и др.) в контексте медиа культуры;
- представить студентам возможность смены исследовательских оптик в изучении такого предмета, как театр (театр как искусство, театр как пространство коммуникации, театр как медиа и т.д.)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3 - Понимает межкультурное разнообразия общества в его различных контекстах: философском, социально-историческом, этическом	Знать: основные концепции и подходы к изучению театрального искусства; Уметь: ориентироваться в пространстве театральных исследований второй половины XX в., выделять различные подходы, видеть и артикулировать разницу между ними Владеть: навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления конкретных явлений и практик театральной культуры.
ПКУ-2 способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	ПКУ-2.1 – Знает современные подходы, теории, концепции, методы изучения культуры.	Знать: основные понятия и категории современной теории театра; Уметь: соотносить современные театральные практики с более широкими культурными и историческими перспективами; Владеть: понятийным аппаратом дисциплины и техниками анализа театральных текстов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Театр в контексте медиа культуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Техники анализа текстов

культуры», «История мировой культуры XIX - начала XXI веков», «История художественной культуры XIX - начала XXI веков».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Социокультурный анализ новых медиа», «Исследования медиа культуры».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	20
5	Семинары/лабораторные работы	40
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	12
6	Семинары/лабораторные работы	24
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5,6	Лекции	12
5,6	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Условия театральной коммуникации: от античности до наших дней

Тема 1. Введение

Проблематизация различий между бытовым пониманием таких слов, как «театр», «сцена», «роль», «зритель», и академическим. Театр как исследовательская проблема. Использование театра как эвристической метафоры в современных исследованиях культуры. Размывание границ представлений о театре и разрушение «традиционалистских» горизонтов зрительских ожиданий в актуальных сценических практиках. Театр вне традиционного театрального пространства. Театр без актеров. Вопрос о возможности существования театра без зрителей. Понятие театральности (Н. Евреинов, Э. Бернс, Э. Фишер-Лихте, Б. Дубин).

Тема 2. Условия коммуникации в европейском театре до появления «сцены-коробки»

Организация театра в античности. Театр как один из основных видов «медиа» в античности. Театральные состязания и общий принцип «агональности» греческой культуры. Театральное пространство как «отражение» пространства социального: форма амфитеатра. Зритель греческой трагедии. Отношения зрителя трагедии с хором. Зритель греческой комедии. Отношения зрителя комедии с хором.

Организация театра в Средние века. Литургическая и полулитургическая драма. Проблема театра в городском пространстве (театр на площади). «Компетенции» средневекового зрителя. Симультаный принцип организации зрелища. Театральная условность и «спецэффекты» в средневековом театре. Соотношение актера и роли в средневековом театре.

Тема 3. Условия коммуникации в европейском театре: от появления «сцены-коробки» до наших дней

Социокультурные условия появления «сцены-коробки» в европейском театре. Новый принцип оформления сценического пространства и прямая перспектива в живописи. Проблема сценической иллюзии (примеры: театр эпохи Возрождения – натуралистский театр А. Антуана – символистский театр Г.Крэга). Проблема отношений зрителя и зрелища в исторической перспективе. «Права и обязанности» зрителя в традиционном, модернистском и «постдраматическом» театре. Феномен «горизонта ожиданий» (по Яуссу) современного зрителя, в том числе, в контексте медиа. Разрушение «горизонта ожиданий» зрителей в поисковых (по терминологии Б. Дубина) театральных проектах.

Раздел 2. Театр и экранные медиа

Тема 1. Театр и кино

Рефлексия театральных практиков как ответ на появление кино, нового искусства и нового медиа, способного передавать движущееся изображение. Первые эксперименты с киноэкранами в зарубежном и отечественном театре: немецкий экспрессионистский театр (Э. Пискатор) и авангардистские проекты К. Терентьева. «Монтажный принцип» в театральном искусстве. Феномен «крупного плана» в театре. Влияние театра на кинематограф. Феномен «театральности» в современном кино. Кейс: фильм «Анна Каренина» (2012, режиссер – Джо Райт).

Тема 2. Экраны в театре: разрушение сценической условности?

Становление представлений о сценической условности и театральной «иллюзии» в европейском театре. Понятие «рамки» театральной коммуникации (П. Пави). Рефлексия современных исследователей о чужеродном театру типе «суггестии», связанном с экранами, и о разрушении сценической условности.

Рефлексия теоретиков театра о специфической природе театральной коммуникации как «не-медийной» (без опосредования). Противопоставление театрального «присутствия» и медийного «эффекта присутствия» (Э. Фишер-Лихте). Современные теоретики театра (Х.-Т. Леман, Э. Фишер-Лихте) о соотношении современного искусства (перформанс, инсталляция) и театра.

Театр и телевидение: постановка проблемы.

Раздел 3. Театр и «новые медиа»

Тема 1. Театр и «новые медиа»: проблема интерактивности

Театр и Интернет-технологии: феномен «театра по Skype» (проект «Роман на длинной дистанции»).

Саморепрезентация театров в пространстве Интернета (сайты и страницы в социальных сетях). Конструирование образа «целевой аудитории» и форматы и способы коммуникации со зрителями он-лайн.

«Новые медиа» как исследовательская проблема: специфика «новых медиа» (отличия от традиционных медиа, интерактивность). «Digital performance»: постановка вопроса о «новых медиа» в театре, пластическом искусстве, перформансах и инсталляциях (С. Диксон).

Интерактивность, форматы включенности и взаимодействия в современных театральных проектах и «новых медиа». Феномен «сообщества» в контексте исследований актуального театра и «новых медиа».

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Условия театральной коммуникации: от античности до наших дней	Лекция 1-3. Семинар 1-2. Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием презентации и видеоматериалов; Проблемная лекция с использованием видеоматериалов. Дискуссия Работа в группах Устный анализ аудиовизуальных источников Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты. Подготовка доклада (с обращением к ресурсам в сети Интернет)
2.	Театр и экранные медиа	Лекция 4-5. Семинар 3-5. Самостоятельная	Проблемная лекция Лекция-визуализация с применением слайд-проектора Лекция с разбором конкретных ситуаций Дискуссия Взаимообучающая работа в группах Работа с разбором конкретных кейсов Подготовка к семинарским занятиям (в том

		работа	числе, с обращением к специализированным Интернет-ресурсам) Подготовка и осуществление письменного анализа источника (видеозапись современной театральной постановки, доступная в одной из медиатеки или в сети Интернет)
3.	Театр и «новые медиа»	Лекция 6. Семинар 6. Самостоятельная работа	Проблемная лекция Лекция с демонстрацией аудиовизуальных материалов Дискуссия Комментирование источников. Работа в группах. Подготовка к семинарским занятиям (в том числе, работа с Интернет-сайтами и электронными библиотеками) Подготовка исследовательского проекта и его презентации

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- представление доклада (раздел 1)	10 баллов	10 баллов
- опрос и участие в дискуссии на семинаре	2 баллов	36 баллов
- письменная работа с разбором источника (раздел 2)	14 баллов	14 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Презентация исследовательского проекта		
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная	Традиционная шкала	Шкала
--------------	--------------------	-------

шкала			ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные темы докладов (к разделу 1 рабочей программы)

1. Понятие «театральности» у Н. Евреинова («Апология театральности») ПКУ-2.1
2. Театр как «эвристическая метафора» в современных гуманитарных исследованиях (по материалам статьи «Театральность» Э. Фишер-Лихте) ПКУ-2.1
3. Понятие «театральность»: определение Б. Дубина ПКУ-2.1
4. «Театральность» в исследованиях Ю.М. Лотмана ПКУ-2.1
5. Понятие «рамки» театальной коммуникации у П. Пави («Словарь театра») УК-5.3
6. Подходы к изучению фигуры зрителя в современном театре (социология, рецептивная эстетика, визуальные исследования и т.д.) УК-5.3
7. «Эмансипированный зритель» Ж. Рансьера (по материалам реферата М.С. Неклюдовой) УК-5.3
8. Понятие «перформативного поворота» (Э. Фишер-Лихте) ПКУ-2.1
9. Зритель как со-творец современного театального произведения (по книге Х.-Т. Лемана «Постдраматический театр») УК-5.3

Примеры заданий ко второму разделу рабочей программы:

Второй раздел в качестве итогового задания (УК-5.3, ПКУ-2.1) предполагает письменный анализ источника с применением терминологии и методов анализа, представленных в рамках курса. Возможен выбор источников двух типов: 1) фильм, в котором можно проследить черты театральности; 2) спектакль, в котором особенно ярко проявляется контекст медиа культуры

Примеры фильмов, которые могут быть проанализированы:

- «Анна Каренина» (2012, режиссер Джо Райт)
- «Догвилль» (2003, режиссер Ларс фон Триер)
- «Забавные игры» (2007, режиссер Михаэль Ханеке)
- «Русский ковчег» (2002, режиссер Александр Сокуров)

Примеры спектаклей, которые могут быть проанализированы:

- «Atomos» (режиссер Уэйн МакГрегор),
- «Opus № 7» (театр «Школа драматического искусства», режиссер Дмитрий Крымов)
- «Макбет. Кино» (Театр имени Ленсовета, режиссер – Юрий Бутусов)
- «Отелло» (театр «Сатириконт», режиссер Юрий Бутусов)
- «Триптих» (театр «Мастерская Петра Фоменко», режиссер Петр Фоменко, доступна видеозапись)
- «Улисс» (театр «Мастерская Петра Фоменко, режиссер Евгений Каменькович, доступна видеозапись)

Промежуточная аттестация (УК-5.3, ПКУ-2.1) проводится в виде презентации доклада в проблемных полях «Театр и экранные медиа» и «Театр и “новые медиа”». Самостоятельный (с обсуждением с преподавателем посредством электронной почты) выбор источника и исследовательского вопроса является частью задания.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

Данный курс предполагает самостоятельный поиск и выбор источников для работы на семинарских занятиях, а также для устного доклада и письменной работы. Возможен выбор кино-источников, театральных спектаклей. А также подготовка к семинарам предполагает работу с Интернет-сайтами фестивалей («Золотая маска» и других) и театров как с источниками.

Литература:

1. *Гальцова Е. Д.* Сюрреализм и театр : к вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. - Москва : РГГУ, 2012. - 546 с.
2. *Дживелегов А. К.* История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года : учебник для театральных вузов / - Москва : ГИТИС, 2013. - 526 с.
3. . Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. - М.: РГГУ, 2001.
4. *Неклюдова М.* Существует ли постдраматический театр? // Новое Литературное Обозрение. – 2011. - № 5 (111). Режим доступа: <https://magazines.gorky.media/nlo/2011/5/sushhestvuet-li-postdramaticheskij-teatr.html>
5. *Лидерман Ю.* Театральный зритель// Theatrumundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://theatrumundi.org/2010/10/spectator>.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 JSTOR

Золотая маска 1995 – 2014. Лучший из миров <http://theatretimes.ru/>
 Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» <http://theatrumundi.org/>
 AVAE: Virtual Archive for Performing Arts <http://artescenicass.uclm.es/>
 Drama and literature collections // British Library Sound Archive collections
<http://www.bl.uk/reshelp/bldept/soundarch/>
 Drama & Theatre studies subject guide // Официальный сайт University of Kent
<http://www.kent.ac.uk/library/subjects/drama/online.html>
 Performing Arts page // Digital Librarian <http://www.digital-librarian.com/performing.html>

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант
3. Znanium

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis
8. JSTOR

Информационные справочные системы:

9. Консультант Плюс
10. Гарант
11. Znanium

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с

учётom их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. «Рамка» театральной коммуникации

Вопросы:

- Что в семиотической традиции исследования театра принято понимает под «рамкой» театральной коммуникации?
- Почему понятие «рамки» может быть рассмотрено на двух уровнях: «физическом» и ментальном?
- Как понятие «рамки» театральной коммуникации может быть связано с понятием «горизонт ожиданий» (Яусс)?
- Выберите один из известных вам московских (или мировых) театров на его примере функционирование «рамок» театральной коммуникации (на уровне района, где расположен театр – «урбанистический» уровень, театрального здания, организации сайта театра и т.д.).

Источники:

Источники к данному семинару отбираются студентами самостоятельно. Выбирается один из московских или известных студенту и посещенных им мировых театров, далее предполагается работа с сайтами выбранного театра, фотографиями здания и интерьеров и т.д. (в основном источники подбираются в сети Интернет)

Литература основная:

Зайонц М. «Сегодня» и всегда: живая история театра, 1992-2009 / Зайонц М. - М.: Артист. Режиссер. Театр, 2011.

Литература дополнительная:

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. - М.: РГГУ, 2000.

Тема 2. Театральность в театре и за его пределами

Вопросы:

- Как исторически менялось представление о понятии театральности (от начала XX в. до наших дней)?

- Как театр превратился в области гуманитарных исследований в самую распространенную эвристическую метафору? Какие перспективы и опасности столь расширительного (метафорического) понимания театра открываются перед исследователями?

- Прокомментируйте тезис Фишер-Лихте о том, что театральность можно рассматривать как особую систему означивания?

- Можем ли мы говорить о театральности не только применительно к спектаклям, но к явлениям из области повседневности?

Источники: Данная тема предполагает самостоятельный выбор источника: медийного текста (трансляции спортивных мероприятий, парадов, предвыборных выступлений, дискуссий в ток-шоу и и.д.), в котором можно было бы увидеть проявления театральности.

Литература основная:

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. – М.: Канон+, 2015.

Литература дополнительная:

Барабаш Н. Телевидение и театр: игры постмодернизма. – М.: КомКнига, 2010.

Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство, 2000. С. 583 – 603.

Лотман Ю.М. Язык театра // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство, 2000. С.603 – 608.

Тема 3. Разрушение зрительских ожиданий в современном театре. Кейс: «Вещь Штифтера», режиссер Хайнер Гёббельс

Вопросы:

- Какие элементы традиционно считались «неотъемлемыми» составляющими театральности искусства?

- С какими нарушениями ожиданий в этой связи зритель сталкивается в современном театре?

- Возможен ли театр без актера? Как на наш ответ на этот вопрос влияет знакомство со спектаклем Хайнера Гёббельса «Вещь Штифтера»?

- Как изменилось бы наше восприятие, если бы мы увидели произведение Гёббельса не в театре, а в галерее (как инсталляцию)?

- Какую функцию в постановке исполняет экран и видеопроекции?

Источники основные:

Вещь Штифтера //Страница постановки на сайте фестиваля «Золотая маска» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.goldenmask.ru/spect.php?id=936>, свободный.

Гёббельс Х. Эстетика отсутствия. Тексты о музыке и театре / Гёббельс Х.. – М.: Фонд поддержки и развития Электротейатра Станиславский, 2015.

Тема 4. Использование экранов в театре: pro и contra

Вопросы:

- Пользуясь литературой по истории театра, проанализируйте и представьте в виде краткой реплики один из спектаклей первой половины XX в., в котором использовался бы экран.

- (работа в группах) Проанализируйте позиции авторов номера «Кино и театр» журнала «Киноведческие записки». Участники одной группы в рамках игровой ситуации представляют позицию противников использования экранов в современном театре и их аргументацию. Участники другой - , напротив, позицию и аргументацию сторонников.

Источники: выбираются индивидуально для каждого студента после консультации с преподавателем.

Литература основная:

История западноевропейского театра : в 2 ч. / С. С. Мокульский. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2011.

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М.: Фонд развития драматического искусства, 2013.

Литература дополнительная:

Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра / Березкин В.И. - М.: URSS: КомКнига, 2007. [Т. 1]: От истоков до середины XX века. Первая половина XX века. - 2007.

Тема 5. Присутствие (театр) и «эффект присутствия» (медиа): постановка проблемы

Вопросы:

- Как в современных исследованиях театра определяется понятие «присутствие»?

- Как понятие «присутствия» в исследованиях театра связано с понятием телесности?

- Почему присутствие как понятие из области театра и современного искусства противопоставляется понятию «эффект присутствия», связанному с экранными медиа?

- Как присутствие актеров на сцене (а зрителей - одновременно в зрительном зале) проблематизируется в экспериментах режиссера Ромео Кастеллуччи?

Источники:

Трейлер спектакля Ромео Кастеллуччи «Юлий Цезарь» //Сайт labiennale.org [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.labiennale.org/it/mediacenter/video/43-6.html>, свободный.

Литература основная:

Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М.: Фонд развития драматического искусства, 2013.

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. – М.: Канон+, 2015.

Литература дополнительная:

Бартошевич А.В. Театр XX века. Закономерности развития. М.: Индрик, 2003.

Тема 6. Сообщество в «новых медиа» и зрительское сообщество в театральном зале

Вопросы:

- В чем основное отличие «новых медиа» от старых?

- Как исследователями «новых медиа» понимается сообщество?
- Как понятие сообщество вводится в поле изучения современного театра?
 - Приведите несколько примеров спектаклей рубежа XX-XXI вв, в которых проблематизировалась бы идея зрителей в театре как сообщества.

Источники: выбираются самостоятельно после консультации с преподавателем

Литература основная:

Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования в 2-х частях // под ред. Засурский И.И., Алексеева А.О. – М.: МГУ, 2007.

Лидерман Ю. Театральный зритель// Theatrumundi.org Сайт лаборатории «Театр в пространстве культуры» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://theatrumundi.org/2010/10/spectator/>, свободный.

Литература дополнительная:

Дебор Г. Общество спектакля // Avtonom.org Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html, свободный.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

В содержательном плане студент должен ориентироваться на усвоение проблематики теоретической культурологии, включающей в себя разные концепции, познавательные подходы и методы изучения культурных процессов, форм и практик.

Студенту, желающему углубить свои знания, предоставляется возможность расширить круг специализированного чтения за счет обращения к дополнительным источникам и литературе указанным в программе курса.

В процессе самоподготовки студенту следует:

- изучать и анализировать источники и научную литературу, рекомендованную преподавателем по программе курса;
- пользоваться ресурсами Интернета для самостоятельного поиска научной информации по курсу.
- обращаться за разъяснениями к преподавателю по вопросам курса, которые вызывают затруднение.

Письменные работы оформляются, согласно стандарту, размещенному на официальном сайте РГГУ (раздел «Научная библиотека»).

9.3 Иные материалы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Театр в контексте медиа культуры» реализуется на факультете культурологии кафедрой истории и теории культуры.

Цель дисциплины: познакомить студентов с тенденциями развития театрального искусства XX – XXI вв. в контексте «старых» и «новых» медиа

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов представления культурологических подходах к изучению театра и театральности;
- проблематизировать основные понятия современной теории театра («присутствие» / «эффект присутствия», иллюзия, зритель, сценическая условность и др.) в контексте медиа культуры;
- представить студентам возможность смены исследовательских оптик в изучении такого предмета, как театр (театр как искусство, театр как пространство коммуникации, театр как медиа и т.д.)

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ПКУ-2 способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные концепции и подходы к изучению театрального искусства;
- основные понятия и категории современной теории театра.

Уметь:

- ориентироваться в пространстве театральных исследований второй половины XX в., выделять различные подходы, видеть и артикулировать разницу между ними;
- соотносить современные театральные практики с более широкими культурными и историческими перспективами.

Владеть:

- навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления конкретных явлений и практик театральной культуры;
- понятийным аппаратом дисциплины и техниками анализа театральных текстов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.