

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра теории и истории гуманитарного знания

СУЩЕСТВОВАНИЕ АКТЕРА В НЕТРАДИЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

СУЩЕСТВОВАНИЕ АКТЕРА В НЕТРАДИЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

Профессор, доктор искусствоведения Г.В. Макарова

Кандидат искусствоведения, ст. преп. А.О. Сопин

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории театра и кино

№ 3 от 27.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи курса	4
1.2.	Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2.	Структура дисциплины	7
3.	Содержание дисциплины	8
4.	Образовательные технологии	10
5.	Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1.	Система оценивания	11
5.2.	Критерии выставления оценок	11
5.3.	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1.	Список источников и литературы	14
6.2.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9.	Методические материалы	16
9.1.	Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2.	Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: расширить представление о пространстве, в котором будут поставлены спектакли нового формата, чтобы актеры научились новым контактам с публикой и с новым характером актерской игры, в которой должны сочетаться элементы перевоплощения с попытками создать художественный образ самих себя. Так как новые пространства предусматривают новое поведение и новые качества подготовки спектаклей, в которых большую роль должна играть импровизация и умение вовремя реагировать на неожиданные возникающие в процессе действия ситуации. Для того, чтобы освоить новый тип актерской игры, необходимо обратиться к многовековой театральной традиции, одной из задач при этом должно стать краткое аргументированное изложение тех этапов театральной культуры, которые связаны с работой актеров в нетрадиционных пространствах, не имеющих отношение к стационару. Естественно для этого необходимо изложить особенности некоторых особенностей развития театра в этих аспектах.

Задачи:

- *Определить какие новые понятия необходимо ввести в лекционный материал, а также по возможности найти современные примеры, которые могут подтвердить новые аспекты театрального представления.*
- *Ознакомиться со специальной литературой, особенно конца XX – начала XXI века, то есть появившихся в работах и программах не только деятелей театра, но теоретиков и историков*
- *Ознакомить студентов с новыми нетрадиционными методами художественных и социальных особенностей такого типа спектаклей, рассмотрев связь подобного рода представлений жизни города и тех пространств, в которых эти представления будут осуществлены (музеи, улицы, магазины, выставки).*
- *Ознакомить студентов с новой терминологией, применяемой при анализе подобного типа театральных действий с учетом традиций прошлого, вплоть до античных времен и Средневековья.*

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
--	---	----------------------------

<p>ПК-4 Владеет участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")) представления материалов собственных научных исследований</p>	<p>ПК-4.1 Демонстрирует понимание принципов и методов участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специальную литературу конца XX – начала XXI века; – новые нетрадиционные методы художественных и социальных особенностей современных спектаклей. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться новой терминологией, применяемой при анализе подобного типа театральных действий с учетом традиций прошлого; – определять особенности индивидуального актерского стиля как в контексте актуальных театральных тенденций, так и в рамках сценической традиции; – сравнивать направления и школы актерского искусства в разных странах, как по диахронному, так и по синхронному принципу; – анализировать современные актерские приемы в контексте актуальных социокультурных и исторических процессов. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами анализа пространственных решений в актерской игре; – навыками применения полученных знаний в своей научно-практической деятельности (при подготовке докладов и написании выпускной квалификационной работы).
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Существование актера в нетрадиционном пространстве» 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: История античной драматургии и театра, История драматургии и театра первой половины XIX в., История драматургии и театра второй половины XIX в., История драматургии и театра первой половины XX в., История драматургии и театра второй половины XX - начала XXI в., История русского театра до конца XVIII в., История русского театра первой половины XIX в., История русского театра второй половины XIX в., История русского театра первой половины XX в., История русского театра второй половины XX - начала XXI в.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История актерского искусства, История режиссуры, Мифологические сюжеты в театре и кино

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

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
	Лекции	16
	Семинары	12
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Пространство и актер в античном театре.

1 лекция: Формирование концепции театрального пространства и характеристика актерского искусства в Эпоху Перикла (дифференциация актерского творчества: протагонисты и хор).

Участие авторов текстов трагедий в реализации спектаклей.

2 лекция: Трансформация театрального пространства и изменение задач актерской игры в период эллинизма. Возникновение нового актерского стиля, связанного с попытками передать

особенности бытовых обычаев (постепенное применение в пространстве предметов быденного обихода).

Связь сценического пространства с пластикой актера и с возможностью следовать замыслам драматурга, что требовало специальной профессиональной подготовки.

Тема 2. Формирование театрального искусства в период раннего Христианства.

Сочетание античной мифологии с Христианскими сюжетами. Полемика ранних христиан с античными мыслителями. Двойственной концепций ритуальных действий. Использование античной архитектуры и навыков создания античных памятников с целью пропаганды нового конфессионального учения.

Отражение двойственности первых веков Новой эры в сакральных текстах. Проанализировать в предлагаемом контексте романа «Смерть богов. Юлиан Отступник» Д.С. Мережковского.

Тема 3. Особенности актерской игры в основных жанрах Средневековых представлений.

Обсуждение проблемы пространства для сакральных действий в Средние века. Отличие романских и англо-саксонских концепций Средних веков. Изменение роли участников сакральных действий в инсценировках сюжетов христианской литературы.

Обсуждение работ Б. Р. Вишпер и М.Ю. Реутинина о разных функциях и поведении актера в представлении на открытом пространстве.

Тема 4. Актер и текст: от XXV века до XVII.

Указания для актеров, присутствующие в Средневековых текстах. Роль «ремарок» и подсказок о поведении актера в различных эпизодах, в том числе, связанных с показом трагических событий.

Профессионализация актерского искусства в XXV века до XVII. Проблема игры в пустом пространстве в итальянской комедии Дель арте, формирование актерских навыков в создании воображаемого пространства. Различия сценических решений в Северном и Южном квартете.

Тема 5. Актер в традиционном ярусном театре и в открытых действиях.

Возникновение ярусной сцены и появление научных трактатов об эстетике театрального пространства. Опыты по созданию теории сценографических решений и специальная разработка взаимоотношений актеров со сценическим пространством на примере текстов французского классицизма.

Обсуждение феномена сочетания жеста и слова в сценических решениях классицистической драматургии. Разработка пластических характеристик в драматургии испанского барокко. Роль

пластических характеристик в произведениях Лопе де Вега, Лопе де Руэда, Педро *Кальдерон Де Ла Барка*.

Тема 6. Эксперименты в сфере актерского искусства на рубеже XIX-XX века.

Дифференциация актерского искусства в официальных и авангардных театрах. Рост интереса к актерской пластике. Использование для представлений как классических, так и современных пьес открытых помещений и нетрадиционных пространств.

Сотрудничество с архитекторами-сторонниками стиля модерн, открытие малых сцен, опыты постановки спектаклей в концертных залах и на сценах в форме арен. Опыты Рейнхардта и Мейерхольда.

Тема 7. Основные форматы представлений в нетрадиционном пространстве во второй половине XX века- XXI века.

Освоение новых театральных пространств в России, Америке и Европе. Изучение программ театральных фестивалей Овиньонского, Зальцбургского и Эдинбургского. Международные проекты: Питер Брук и Ариана Мнушкина.

Разработка новых принципов актерской игры для участия в спектаклях в нетрадиционных пространствах (освоение новых типов театрального действия: иммерсивный театр, театр прямого действия).

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Текущий контроль осуществляется в виде проведения дискуссий и публичных обсуждений рассматриваемого в процессе лекционного курса материала. Участие студентов в обсуждении оценивается до 5 баллов за каждое лекционное занятие, предполагающее такого рода аттестацию. Максимальная оценка выполнения заданий на каждом семинаре – 10 баллов.

Промежуточный контроль знаний проводится в форме итогового коллоквиума по

основным проблемам курса и оценивается до 40 баллов. В результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают зачет по дисциплине «История актерского искусства».

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	50 баллов
	5 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация (зачет)(итоговый коллоквиум)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		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 шкала	Традиционная 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

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (1-2 балла);
- знание теории изученных вопросов, форсированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (1-2 балла).

При оценивании выполнения практических заданий на этапах создания проекта рабочей программы дисциплины учитываются:

- степень обоснованности выбора, раскрытия содержания задания (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (1-2 балла);
- знание методов и применение методик изученных тем, практические умения и навыки (1-2 балла).

При оценивании контрольной работы учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две или более ошибок, три или более неточностей) –2- 3 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 2- 3 балла;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность - 6-9 баллов.

Промежуточная аттестация (итоговая письменная работа)

При оценивании теоретических знаний режиссерского портрета (итоговой письменной работы) учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в проекте (1-3 балла);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4-7 баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8-11 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, проект соответствует всем предъявляемым требованиям (12-15 баллов).

При оценивании качества ответа студента учитывается:

- ответы содержат менее 20% правильного решения (2-5 баллов);
- ответы содержат 21-89 % правильного решения (6-17 баллов);
- ответы содержат 90% и более правильного решения (18-25 баллов).

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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	хорошо/ зачтено	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов 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

Примерный список персоналий для написания итоговой письменной работы

- Пьер де Мариво
- Иоганн Готфрид Гофман
- Карл Леберехт Иммерман
- Андре Антуано
- Макс Рейнхардт
- Габриэле Д'Аннунцио и Элеонора Дузе
- Луиджи Пиранделло
- Гордон Крэг
- Юзеф Шайна
- Йозеф Свобода

- Питер Брук

Вопросы к обсуждению на лекции и семинарах:

1. Причина изменения пространства в работах создателей Средневековых спектаклей
2. Театр и карнавал.
3. В чем особенности народных представлений в профессиональных театрах?
4. Причины отказа режиссеров от традиционных площадок?
5. Особенности спектаклей на арене.
6. В чем специфика уличных спектаклей?
7. Использование театральных средств в политических целях.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Список источников и литературы

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. История: Кино. Театр. –Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.Php>
2. Каталог: Театр и театральное искусство. –Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>
3. Планета театра : [новости театральной жизни России]. –Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles/>
4. Театральная библиотека : пьесы , книги , статьи , драматургия. –Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
5. ТеатральнаяЭнциклопедия. –Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.Php
6. Театральная энциклопедия. –Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/> 7. Театры народов мира. –Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
8. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. –Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.Htm
9. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
10. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
11. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

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. Kaspersky Endpoint Security

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 учётом 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. Символизм и эстетика «рубежа веков» в актерском искусстве.

1. Реформы сценического пространства в европейском театре рубежа веков. Георг Фукс и Мюнхенский художественный театр. Фриц Эрлер. «Фауст» Фукса – Эрлера.
2. Э.Жак-Далькроз и его Институт ритмической гимнастики в Халлерау. Античная театральная модель в эпоху модерна.
3. Культ пластической выразительности: А.Дункан и Л.Фуллер.
4. Основные проблемы театральной антропологии. Причины интереса к антропологии в театре на рубеже XIX-XX вв. Взгляды Дельсарта на пластическое решение спектаклей.
5. Работа со сценическим пространством: «рельефная сцена» Г. Фукса, эксперименты с театральными зданиями в режиссерской практике М. Рейнхардта.

Тема 2. Экспрессионизм в актерском искусстве

1. Театр немецкого экспрессионизма и новое понимание роли зрителей, которые в ходе спектакля должны были стать членами «духовного братства».
2. Утверждение нового видения мира как важнейшая задача театрального искусства.
3. Сценическая площадка как проекция сознания героя.
4. Актёры-экспрессионисты.

Тема 3. Теоретические и практические опыты А. Арто и Б. Брехта и их последующая рефлексия в мировом театре.

1. Наследники теории Брехта. Ж. Вилар и остро актуальная постановка «Карьеры Артуро Уи» (1960). П. Брук: Брехт как ключ к Шекспиру.
2. «Эпический театр» и национальные культуры: Д. Стрелер и традиции итальянской комедии дель арте, «Берлинер ансамбль» после Брехта, постановки Ю.П. Любимова в театре на Таганке, спектакли «Фольксбюне» под руководством Ф. Касторфа.
3. «Театр жестокости» А. Арто. Основание системы Арто — отрицание театра как института, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача как стремление обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм.
4. Противопоставление театров: обыденного, мертвого и — живого, раскрывающего самую суть бытия, — как демонстрация театра и его Двойника, являющегося на самом деле подлинным Театром.

5. Реализация теории катарсиса Аристотеля. Применение базовых принципов ритуального построения действия.

Тема 4. Эстетика постдраматического театра.

1. Характерные черты стиля в постдраматическом театре.
2. Паратаксис как отсутствие иерархии сценических элементов.
3. Симультанность и фрагментарный характер зрительского восприятия.
4. Режиссерская игра с плотностью знаков и эволюция проблемы пустого пространства. Избыточность или экономия сценических элементов.
5. Приемы визуальной драматургии и использование телесности актеров.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

При проведении промежуточной аттестации в виде написания режиссерского портрета студент должен раскрыть на конкретных примерах постановок выбранного режиссера основные черты его авторского стиля, принадлежность к той или иной сценической традиции или ее отрицание, уметь сравнивать режиссерские стили в разных национальных культурах, компетентно рассуждать на общие вопросы функционирования театральной культуры в современном обществе.

К оформлению письменной работы следующие требования:

Объем: до 20 000 тыс. знаков.

Структура: Стандартная (Введение, осн. текст, заключение, список исп. ист. и лит-ры).

Оформление текста:

- Выравнивание: по ширине

- Шрифт: Times New Roman

- Размер шрифта: 14

- Размер межстрочного интервала: 1,5

Оформление библиографических ссылок:

- по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008

Оформление Списка исп. ист. и лит-ры:

- по ГОСТ 07.01. 2003

Кол-во используемых источников: 1-2

Кол-во используемой историографии: 5-10 (монографий и\или статей. Допускается использование литературы на ин. яз.)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: расширить представление о пространстве, в котором будут поставлены спектакли нового формата, чтобы актеры научились новым контактам с публикой и с новым характером актерской игры, в которой должны сочетаться элементы перевоплощения с попытками создать художественный образ самих себя. Так как новые пространства предусматривают новое поведение и новые качества подготовки спектаклей, в которых большую роль должна играть импровизация и умение вовремя реагировать на неожиданные возникающие в процессе действия ситуации. Для того, чтобы освоить новый тип актерской игры, необходимо обратиться к многовековой театральной традиции, одной из задач при этом должно стать краткое аргументированное изложение тех этапов театральной культуры, которые связаны с работой актеров в нетрадиционных пространствах, не имеющих отношение к стационару. Естественно для этого необходимо изложить особенности некоторых особенностей развития театра в этих аспектах.

Задачи:

- *Определить какие новые понятия необходимо ввести в лекционный материал, а также по возможности найти современные примеры, которые могут подтвердить новые аспекты театрального представления.*
- *Ознакомиться со специальной литературой, особенно конца XX – начала XXI века, то есть появившихся в работах и программах не только деятелей театра, но теоретиков и историков*
- *Ознакомить студентов с новыми нетрадиционными методами художественных и социальных особенностей такого типа спектаклей, рассмотрев связь подобного рода представлений жизни города и тех пространств, в которых эти представления будут осуществлены (музеи, улицы, магазины, выставки).*
- *Ознакомить студентов с новой терминологией, применяемой при анализе подобного типа театральных действий с учетом традиций прошлого, вплоть до античных времен и Средневековья.*

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- специальную литературу конца XX – начала XXI века;
- новые нетрадиционные методы художественных и социальных особенностей современных спектаклей.

Уметь:

- пользоваться новой терминологией, применяемой при анализе подобного типа театральных действий с учетом традиций прошлого;
- определять особенности индивидуального актерского стиля как в контексте актуальных театральных тенденций, так и в рамках сценической традиции;
- сравнивать направления и школы актерского искусства в разных странах, как по диахронному, так и по синхронному принципу;
- анализировать современные актерские приемы в контексте актуальных социокультурных и исторических процессов.

Владеть:

- методами анализа пространственных решений в актерской игре;
- навыками применения полученных знаний в своей научно-практической деятельности (при подготовке докладов и написании выпускной квалификационной работы).