

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Театр и театральность в современной культуре»
для общеуниверситетского майнора «Современная культура: теории и практики».

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет гуманитарных наук
Школа культурологии

**Рабочая программа дисциплины «Театр и театральность в современной
культуре»
общеуниверситетского майнора «Современная культура: теории и практики».**

Разработчик программы
Рогинская О.О., к.ф.н., доцент Школы культурологии, oroginskaya@hse.ru

Одобрена на заседании Школы культурологии «23» марта 2016 г.
Руководитель Школы культурологи В.А. Куренной _____ [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы
«02» сентября 2015 г., № протокола 1

Утверждена «02» сентября 2015 г.
Академический руководитель образовательной программы «Культурология»
О.О. Рогинская _____ [подпись]

Москва, 2016

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.*

1 Область применения и нормативные ссылки

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов гуманитарных и технических направлений.

Программа разработана в соответствии с:

- образовательным стандартом высшего профессионального образования ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ <http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278>.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Театр и театральность в современной культуре» являются:

- Знакомство слушателей с методами анализа современного театра и шире – театральной культуры, которые существуют на стыке разных дисциплин (театроведение, performance studies, cultural studies, социология театра, социология культуры);
- Освоение особенностей истории развития и функционирования современной театральной культуры: специфики ее институционального функционирования, ее жанровых и текстовых особенностей; а также места театра в современной культуре;
- Формирование представлений о принципах написания истории театра сегодня;
- Знакомство слушателей с разными типами работы с театральным материалом;
- Формирование навыков обращения с конкретными театральными высказываниями (анализа спектаклей, театрального критического дискурса и т.п.) и ориентации в современной театральной ситуации.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать общие тенденции в современных исследованиях театра;
- получить начальное представление о специфике современного театра как культурного феномена и о современных подходах к его изучению;
- уметь самостоятельно включать знания по истории театра в общий культурный контекст;
- иметь первичные навыки работы с научной литературой и источниками.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук в	ОНК-1	Демонстрирует понимание основных гуманитарных методов исследования, владеет знанием первоисточников, использует профессиональную терминологию, сопоставляет основные исследовательские стратегии гуманитарного знания; умеет сформулировать	Чтение первоисточников и научной литературы, выступления с докладами, участие в дискуссиях.

различных видах профессиональной и социальной деятельности		условия и границы применимости выбранного метода, интерпретировать его с точки зрения различных концепций и платформ гуманитарного исследования; способен предложить альтернативные подходы к решению проблемы.	
Владение культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности	ИК-1	Воспроизводит основные концепции в истории театра, эстетики и художественной культуры; использует различные источники научной информации; демонстрирует знание возможностей приложения полученной информации; пользуется профессиональной терминологией; осваивает правила ведения научной дискуссии; владеет приемами и методами устного и письменного изложения базовых эстетических знаний; применяет навыки поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источников в гуманитарной сфере; владеет культурой научной коммуникации, публичных выступлений, ведения академической полемики.	Анализ конкретных театральных высказываний (спектаклей) и теоретических текстов, участие в дискуссиях, написание эссе, формирование навыков подготовки научной презентации.
Умеет использовать в профессиональной деятельности: знание традиционных и современных проблем теории и истории театра (ПК-7); владеет методами и приемами логического анализа, умение работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ПК-12); способен вести поиск тем и персоналий в области научной	ПК-7	Демонстрирует знание основных концепций в истории театра, использует профессиональную терминологию, выявляет навыки академического анализа элементов театрального дискурса, умеет грамотно раскрыть содержание исследуемой проблемы на основе знаний традиционных и современных проблем гуманитарного знания, способен умело интерпретировать предложенный культурный факт.	Просмотр спектаклей, чтение критической и исследовательской литературы, выступления с докладами и сообщениями, участие в дискуссиях, анализ кейсов, выполнение контрольных работ, подготовка к итоговой письменной работе.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Театр и театральность в современной культуре»
для общеуниверситетского майнора «Современная культура: теории и практики».

литературы по истории и теории театра и смежным дисциплинам (НИУ ПК-15)			
---	--	--	--

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу общеисторических дисциплин.

Целью данного курса является знакомство слушателей с различными методами анализа современной театральной культуры, и попутно – с основными вехами в истории европейского театра. Особое внимание уделяется рассмотрению институтов современного театра: театральному образованию и менеджменту, типологии зрителя, театральной критике и т.д. В ходе курса слушатели будут знакомиться с исследовательской литературой по различным аспектам изучения театра, со способами репрезентации театральных феноменов (посещение театральных спектаклей, документальные фильмы о театре, записи спектаклей и репетиций, интервью деятелей театра, театральные рецензии и т.д.), с методами анализа формы и содержания театральных спектаклей и разносторонне осваивать инструменты анализа театра как культурного явления.

Данный курс посвящен описанию и анализу места и роли театра как культурной практики и социального института в культуре Нового времени, в частности, в большом городе. Как изменился театр с появлением в нем фигуры режиссера на рубеже XIX-XX веков, что театр потерял и что приобрел? В чем своеобразие театральной жизни в ситуации модернити, каковы в ней взаимоотношения драматурга, режиссера, актера, продюсера/спонсора и зрителя? Какие театральные формы оказались востребованными массовым зрителем и что им противопоставляет поисковый «авторский театр»? В каких обстоятельствах и при каких условиях театральное высказывание может обрести статус политического жеста?

Большое внимание в рамках курса уделяется функционированию ключевых театральных категорий в (массовой) культуре современности, проблеме распространения элементов театрального мышления (ролевого поведения, драматического и мелодраматического воображения, эффекта зрелища и др.) на более широкие культурные практики.

Таким образом, курс ориентирован как на студентов, интересующихся современным театром и желающих разобраться в специфике современной театральной ситуации и овладеть навыками «ненаивного» зрителя, так и на тех студентов, в поле зрения и изучения которых попадают самые разные современные культурные явления и желающих расширить и обогатить оптику своего восприятия данных явлений и уточнить язык их описания.

Курс состоит из занятий, представляющих собой комбинирование элементов лекций, семинаров и мастер-классов с обсуждением текстов и кейсов и практикумов по анализу театрального спектакля и других практик (перформанс, ТВ-шоу, рок-концерт, спортивное соревнование и др.).

5 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.		4	2		
2	Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.		4	2		
3	Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании.		4	2		
4	Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии?		4			
5	Актер – роль – маска –амплуа - имидж. <i>Представление себя другим в повседневной жизни</i> и различных социальных и культурных практиках.		4	2		
6	Спектакль. Драматическая ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в современной массовой культуре.		4	2		
7	Жанр комедии и виды смеха в современной культуре.		4	2		
8	Мелодраматическое воображение в современной культуре.		4	2		
9	Сцена и зрелище. Шоу-бизнес. Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре.		4			
10	В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре современности.		4	2		
11	Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты в современном театре.		4	2		
12	Театр как «вещь в себе». Театр без зрителя. Театр и эксперимент. Лабораторный театр.		4	2		
13	Слово и дело в театральной спектакле. Театр и перформанс.		4			
14	Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках. Театральные аспекты современного спорта.		4			
	Итого:	76	56	20		

6 Формы контроля знаний студентов

Текущий контроль

1. Посещаемость.
2. Проектная работа в группе и презентация результатов работы.

Итоговый контроль

1. Экзамен

Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - $O_{аудиторная}$.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{накопленная} = 0,5 * O_{текущий} + 0,5 * O_{ауд}$$

где $O_{текущий}$ рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП

$$O_{текущий} = \cdot O_{презентация};$$

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

$$O_{результ} = 0,5 * O_{накопл} + 0,5 * O_{экз}$$

Примечание [u1]: Проверить формулу выставления оценки

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – арифметический, при этом при расчете результирующей оценки – оценка за текущий контроль и оценка за аудиторную работу, накопленная оценка и оценка за экзамен берутся без округления.

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Содержание дисциплины

Тема 1.

Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.

Введение в основную проблематику курса. Цель и задачи курса. Презентация основных идей, методов и оптик работы с явлениями современного театра. Понимание театра как сложного культурного явления, имеющего свою институциональную структуру, где «нетеатральные» (экономические, технологические, социальные) составляющие рассматриваются с собственно театральной компонентой (спектакль как результат коллективного творчества) в неразрывной связи. Классическое театроведение и проблема исследования современного театрального процесса. Проблема фиксирования театральных явлений (источники изучения истории театра). Исключение современного театра из исследовательского контекста в российском театроведении.

Концепция литературного поля П.Бурдьё и ее применимость к контексту современного театра. Проблематизация «современного театра» в зарубежных исследованиях. Концепт «постдраматического театра» (Х.-Т. Леманн). Э.Фишер-Лихте о театре и перформансе. Базовые понятия курса (режиссерский театр, постдраматический театр, «театр художника», перформанс, новая драма).

Исследовательский текст как пример: его устройство, проблемы, поставленные и решенные.

Литература:

Бурдьё П. Поле литературы (1982) // Новое литературное обозрение. 2000, № 45. С. 22 – 87: <http://bourdieu.name/content/burde-pole-literatury>

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.

Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre research international 20/2 (1995), 85-90.

Тема 2.

Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.

«Как сделан» театральный спектакль: внутренние и внешние границы театрального спектакля. Семиотика театра.

Основные агенты «театрального поля»: драматург, режиссер, актер, зритель, критик.

Литература:

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.

Мукаржовский Я. К современному состоянию теории театра // Мукаржовский Я.

Исследования по эстетике и теории искусства / Пер. с чешск. М.: Искусство, 1994. С. 360-380.

Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или:

Павис П. Словарь театра. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой).

Elam K. The Semiotics of Theatre and Drama. London & New York: Routledge, 2002.

Тема 3.

Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании.

Театр как городской институт в европейской культуре: исторический экскурс. Театр в большом городе.

Топография, социология и антропология зрительного зала.

Как устроен театр. «Театр начинается с вешалки»?

Посещение театра как досуговая практика.

Литература:

Лидерман Ю. Храм после ремонта, или Как сделано "высокое" в школе-студии А.Васильева // Знамя, № 11, 2000 : <http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm> .

Московский театр: что нам со всем этим делать? Дискуссия на «Платформе»:
<http://www.platformaproject.ru/post/school/diskussiya-na-platforme-moskovskiy-teatr-cto-nam-so-vsem-etim-delat-/>

Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или: Павис П. Словарь театра. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой).

Тема 4.

Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии?

Понятие театральной географии. Театр и «гений места». Театральная жизнь в Париже в XIX веке. П.Бурдые о парижских театрах на Правом и Левом берегу Сены.

Театральная география современной Москвы.

Литература:

Бурдые П. Поле литературы (1982) // Новое литературное обозрение. 2000, № 45.С. 22 – 87:
<http://bourdieu.name/content/burde-pole-literatury>

Лидерман Ю. Храм после ремонта, или Как сделано "высокое" в школе-студии А.Васильева // Знамя, № 11, 2000 : <http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm> .

Мильчина В.А. Париж в 1814-1848 годах: повседневная жизнь. М.: НЛЮ, 2013. Там: Глава 21. Театры. С. 663 – 719.

Московский театр: что нам со всем этим делать? Дискуссия на «Платформе»:
<http://www.platformaproject.ru/post/school/diskussiya-na-platforme-moskovskiy-teatr-cto-nam-so-vsem-etim-delat-/>

Тема 5.

Актер – роль – маска – ампула - имидж. Представление себя другим в повседневной жизни и различных социальных и культурных практиках.

Театральные коды в публичной жизни большого города в Европе XVIII-XX вв. (Р.Сеннет, И.Гофман).

«Работа актера над собой» Станиславского и влияние его концепции на формирование идентичности человека XX века.

Концепция осуждения Бертольта Брехта и ее влияние на формирование идентичности человека XX века.

«Общество спектакля» Ги Дебора.

Литература:

Брехт Б. Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра. // Брехт Б. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5/2. М., 1965.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-ПРЕСС, 2000. Там: Введение, глава 1.

Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. М.: Издательство "Логос", 1999.

Зиммель Г. Актер и действительность // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. М., 1996. С. 292—298.

Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002. Глава. Человек как актер. С. 48-54.

Станиславский К.С. *Работа актера над собой*. М.: «Искусство», 1985.

Тема 6.

Спектакль. Драматическая ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в современной массовой культуре.

Драматическая интрига. Как рассказать историю театральными средствами. Концепт постдраматического.

Литература:

Брехт Б. *Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра*. // Брехт Б. *Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5/2*. М., 1965.

Леман Х.-Т. *Постдраматический театр* / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.

Леман, Х.-Т. *Пришел ли действию конец? [тезисы из кн. "Постдраматический театр" (1999)]* / Х.-Т. Леман ; [предисл. и пер. В. Колязина] // *Театр : Литературно-художественный журнал*. - 2008. - N31(апр.). - С. 118-120.

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>

Тема 7.

Жанр комедии и виды смеха в современной культуре.

Комедия в театре: основные исторические вехи, жанровые разновидности. Как и над чем смеются в современном театре?

Литература:

Барба Э., Саварезе Н. *Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя*. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2010.

Бентли Э. *Жизнь драмы*. М.: Айрис-Пресс, 2004. http://teatr-lib.ru/Library/Bentley/life_dr/life_dr_i.htm

История западноевропейского театра. В 8-ми тт. М., 1956-1988.

Пави П. *Словарь театра* / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или:

Павис П. *Словарь театра*. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой).

Спектакли двадцатого века. М.: "ГИТИС", 2004.

Тема 8.

Мелодраматическое воображение в современной культуре.

Рождение мелодрамы в театре XVIII-XIX вв. «Мелодраматическое воображение» в современной культуре и в современном театре.

Литература:

Кавелти Дж. Г. *Изучение литературных формул* // *Новое литературное обозрение*, 1996, № 22. С. 33 - 64: <http://www.metodolog.ru/00438/00438.html>

Brooks P. *The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess*. Yale UP, 1976/

Тема 9.

Сцена и зрелище. Шоу-бизнес. Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре.

Судьба античного хора в истории европейского театра. Театр и массовые сцены. Массовые сцены в современных шоу. Коллективные персонажи в музыкальном театре.

Зрелищные аспекты современной культуры. Шоу как жанр и метафора. Элементы зрелищности в современном театре: мюзикл.

Литература:

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>

Тема 10.

В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре современности.

Современный театр в поисках катарсиса. Жанр трагедии в современном театре.

Литература:

Бентли Э. *Жизнь драмы*. М.: Айрис-Пресс, 2004. http://teatr-lib.ru/Library/Bentley/life_dr/life_dr_i.htm

Кавелти Дж. Г. *Изучение литературных формул* // Новое литературное обозрение, 1996, № 22. С. 33 - 64: <http://www.metodolog.ru/00438/00438.html>

Трагедия или фарс. Круглый стол // Газета «Что делать», декабрь 2010, выпуск 07-31: http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=233&Itemid=425&lang=ru

Тема 11.

Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты в современном театре.

Понятие границы в современном театре. Нарушение пространственных и временных границ как контртеатральный жест.

Литература:

Леман Х.-Т. *Постдраматический театр* / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.

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

Пави П. *Словарь театра* / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или: Павис П. *Словарь театра*. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой).

Тема 12.

Театр как «вещь в себе». Театр без зрителя. Театр и эксперимент. Лабораторный театр.
Возникновение идеи театра без зрителя. «Бедный театр» Ежи Гротовского. Эксперименты Анатолия Васильева.

Литература:

Богданова П. Логика перемен. Анатолий Васильев между прошлым и будущим. М.: НЛО, 2007.
Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-Проводнику: Сб. ст./ Пер. с пол.М.: «АРТ», 2003.

Тема 13.

Слово и дело в театральном спектакле. Театр и перформанс.

Сближение театра и перформанса в современной культуре. Антонен Арто и его «театр жестокости». Театр и сюрреализм.

Концепции перформативности Э.Фишер-Лихте и К.Чухров.

Литература:

Арто А. *Театр и его двойник. Театр Серафима / Пер. с франц., ком. С.А.Исаева. М.: Мартис, 1993.*
Гальцова Е. *Сюрреализм и театр: К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. М.: РГГУ, 2012.*
Голдберг Р. *Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014.*
Леман Х.-Т. *Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.*
Чухров К. *Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.*
Fischer-Lichte E. *Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre research international 20/2 (1995), 85-90.*

Тема 14.

Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках. Театральные аспекты современного спорта.

Эффект прямого эфира в современной культуре. Новая жизнь импровизации и открытого финала в современном театре.

Современный спорт: тело, технология, шоу, прямой эфир, открытый финал. Спортивный болельщик и театральный зритель: сопоставительный анализ.

Литература:

Барт Р. *Работы о театре / Состав, перевод с франц., примечания и послесловие М. Зерчаниновой. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014.*
Леман Х.-Т. *Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.*

7 Образовательные технологии

В рамках чтения данного курса применяются, в частности, следующие дополнительные образовательные технологии:

- ведение дневника наблюдений над опытом своего посещения театра и чтением исследовательской литературы (дневник прикладывается к эссе и может дать бонусный балл к итоговой оценке по курсу);

- регулярное проведение индивидуальных консультаций (на добровольной основе по запросу студента), связанных с содержанием курса и саморефлексией студента над собственным (около)театральным опытом.

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Тематика заданий текущего контроля

Тему эссе каждый студент выбирает для себя в индивидуальном порядке в соответствии с вариантами, предложенными преподавателем (см. Приложение 1). Темы эссе соответствуют списку компетенций, которые формируются у слушателей данного курса.

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.
1. Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.
2. Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании.
3. Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии?
4. Актер – роль – маска –амплуа - имидж. *Представление себя другим в повседневной жизни* и различных социальных и культурных практиках.
5. Спектакль. Драматическая ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в современной массовой культуре.
6. Жанр комедии и виды смеха в современной культуре.
7. Мелодраматическое воображение в современной культуре.
8. Сцена и зрелище. Шоу-бизнес.
9. В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре современности.
10. Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты в современном театре.
11. Слово и дело в театральном спектакле. Театр и перформанс.
12. Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках.
13. Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре.
14. Театральные аспекты современного спорта.

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а. Базовый учебник

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.

б. Основная литература

- Барт Р. Работы о театре / Состав, перевод с франц., примечания и послесловие М. Зерчаниновой. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014.
- Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014.
- 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.) // НЛЮ, 2011, № 111. С. 202 – 233:
<http://www.nlobooks.ru/node/1015>
<http://www.nlobooks.ru/node/725>
- Рогинская О.О. Классика и классики в современном театре // Логос, 2012. № 1. С. 270-287: <http://www.intelros.ru/readroom/logos/y1-2012/15758-klassika-i-klassiki-v-rossijskom-teatre-2000-h-godov.html>
- Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.

а. Дополнительная литература

- Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима / Пер. с франц., ком. С.А.Исаева. М.: Мартис, 1993.
- Бартошевич А.В. Театр XX века. Закономерности развития. М.: Индрик, 2003
- Брехт Б. Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра. // Брехт Б. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5/2. М., 1965.
- Гальцова Е. Сюрреализм и театр: К вопросу о театральности эстетики французского сюрреализма. М.: РГГУ, 2012.
- Громова М.И. Русская драматургия конца XX-начала XXI века: учебное пособие. М.; Флинта, 2005.
- Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-Проводнику: Сб. ст./ Пер. с пол.М.: «АРТ», 2003.
- Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. М.: Издательство «Логос», 1999.
- Деррида Ж. Театр жестокости и завершение представления // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму/ Пер. с франц. и вступ. ст. Г.К.Косикова. М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. С. 379-406.
- Евреинов Н.Н. Театр как таковой. Одесса: «Негоциант», 2003.
- Европейский театр 2000-х годов: Социальная критика и поэтика мистерии: Специальный блок статей, посвященный новой драме // НЛЮ, 2005, № 73:
<http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/red26.html>
<http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/red26.html>
- Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. Отв. ред М.Ю.Давыдова. М.: РГГУ, 2000
- Зиммель, Г. Актер и действительность // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. М., 1996. С. 292—298.
- Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М.:РИК Русланова, 2003.
- История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. М.: «ГИТИС», 2004.
- Колязин В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // Вопросы театра. Выпуск 1-2. М., 2011.

- Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинку и слушающих музыку. М., 2013.
- Леман, Х.-Т. Пришел ли действию конец? [тезисы из кн. "Постдраматический театр" (1999)] / Х. -Т. Леман ; [предисл. и пер. В. Колязина] // Театр : Литературно-художественный журнал. - 2008. - N31(апр.). - С. 118-120.
- Лидерман Ю. Храм после ремонта, или Как сделано "высокое" в школе-студии А.Васильева // Знамя, № 11, 2000 : <http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm> .
- 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.
- Мукаржовский Я. К современному состоянию теории театра // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства / Пер. с чешск. М.:Искусство, 1994. С. 360-380.
- Московский театр: что нам со всем этим делать? Дискуссия на «Платформе»: <http://www.platformaproject.ru/post/school/diskussiya-na-platforme-moskovskiy-teatr-что-нам-so-vsem-etim-delat/>
- «Режиссерский театр» от Б до Ю. Разговоры под занавес века. М.: «Московский художественный театр», 1999.
- Рогинская О.О. «Настоящая» вещь в современном театре: музей – барахолка – вещевой рынок // Петербургский театральный журнал, № 1 (71), 2013. С. 42 – 48 / <http://ptj.spb.ru/archive/71/thing-in-theatre-71/nastoyashhaya-veshh-vsovremennom-teatre-muzejbaraxolka-veshhevoj-rynok/>
- Рогинская О.О. «По По» Евгения Гришковца и культурная практика книжных пересказов // Поэтика русской драматургии рубежа XX-XXI веков: Выпуски 1 – 2: сборник научных статей / Отв. ред.: С. П. Лавлинский, А. М. Павлов; Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2011. С. 97 – 108.
- Републикация:
В кн.: Посвящение: Сборник в честь юбилея Марины Моисеевны Бельфер. М. : Издательство Кулагиной, 2012. С. 25-40.
<http://publications.hse.ru/chapters/116911232>
- Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: «Искусство», 1985.
- Трагедия или фарс. Круглый стол // Газета «Что делать», декабрь 2010, выпуск 07-31: http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=233&Itemid=425&lang=ru
- Хейзинга Й. Homo Ludens // Он же. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: АСТ, 2004.
- Acting Re(Considered. Theories and practices. Ed. By Phillip B. Zarrilli. L., N.Y.:Routledge, 1995.
- Bateson G. A Theory of Play and Fantasy // Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. London: Intertext, 1972.
- Burns E. Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. London: Longman, 1972.
- Davis T. C. The Cambridge Companion to Performance Studies (Cambridge Companions to Literature). CUP, 2008.
- Davis T. C. , Postlewait T, eds. Theatricality. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Рекомендуется к чтению: "Theatricality: An Introduction" (1-39); Tracy C. Davis, "Theatricality and Civil Society" (127-55); Jon Erickson, "Defining Political Performance with Foucault and Habermas: Strategic and Communicative Action" (156-85); Shannon Jackson, "Theatricality's Proper Objects: Genealogies of Performance and Gender Theory: (186-213).
- Egginton W. How the World Became a Stage: Presence, Theatricality, and the Question of Modernity. SUNY Press, 2003.
- Elam K. The Semiotics of Theatre and Drama. London & New York: Routledge, 2002.

Féral J. Performance and theatricality: the subject demystified // Mimesis, masochism, and mime; the politics of theatricality in contemporary French thought, ed. Timothy Murphy (Ann Arbor: Michigan UP, 1997), 289-300.

Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre research international 20/2 (1995), 85-90.

Schramm H. The surveying of hell. On theatricality and styles of thinking // Theatre Research International 20/2 (1995), 114-18.

SubStance, Vol. 31, No. 2/3, Issue 98/99: Special Issue: Theatricality (2002). Рекомендуется к чтению: Carlson M. The resistance to theatricality (238 – 250); Féral J. Theatricality: the specificity of theatrical language (94 - 108).

Van Eck C., Bussels S., eds Theatricality in early Modern Art and Architecture. John Wiley & Sons, 2011.

Weber S. Theatricality as Medium. New York: Fordham UP, 2004.

Полезные интернет-страницы:

Лаборатория «Театр. Пространство. Культура» : <http://theatrumundi.org/about/>

Раздел «Театр» на портале OpenSpace: <http://os.colta.ru/theatre/>

Рецензии на спектакли: <http://www.smotr.ru/>

Журнал «Театр»: <http://oteatre.info/>

Петербургский театральный журнал: <http://ptj.spb.ru/>

Журнал «Вопросы театра» (в электронных базах Scopus, см. электронные базы НИУ ВШЭ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25842

Аудиоматериалы круглых столов:

Театральный лексикон (Современный театр теории и практики): <http://theatrumundi.org/2013/05/lexicon/>

Театр "общих мест" и границы театральности: <http://theatrumundi.org/2014/02/theater-as-common-place/>

в. Справочники, словари, энциклопедии

Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2010.

История западноевропейского театра. В 8-ми тт. М., 1956-1988.

Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или:

Павис П. Словарь театра. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой).

Спектакли двадцатого века. М.: "ГИТИС", 2004.

с. Программные средства

d. Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины через электронную переписку преподавателя и студентов, предполагающую составление преподавателем списка электронной рассылки. Индивидуальные консультации осуществляются через электронную почту.

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Основной и обязательной технологической базой курса является наличие качественной профессиональной проекционной техники (видеопроектор, компьютер и колонки), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. Все лекции и семинары сопровождаются показом изображений и видеоматериала на электронных носителях, для полноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все обозначенные выше условия.

Приложение 1

Зачетное эссе по курсу «Современный театр теории и практики»

Задание

Напишите эссе, выбрав одну из трех предложенных тем-ситуаций:

1. «Спектакль моей мечты» (Опишите спектакль, который Вы хотели бы увидеть в театре как зритель / поставить как режиссер / спродюсировать / в котором вы хотели бы сыграть как актер и т.п.
2. Опыт посещения театра (Отрефлексируйте и опишите свой удачный или неудачный (или еще какой-то) опыт посещения конкретного спектакля или – в целом ваш зрительский опыт соприкосновения с театральным искусством к настоящему моменту (выявите основные этапы Вашего приобщения к театру, охарактеризуйте настоящий момент).
3. Опыт посещения спектакля Юрия Бутусова «Чайка» (в контексте вашего зрительского опыта, каким он в целом сложился на момент посещения спектакля Бутусова¹).

Обязательные требования к эссе:

1. Примерный объем эссе – 15 тыс. знаков.
2. Формулировка проблемных вопросов в рамках выбранной темы-ситуации, последовательный разбор поставленных вопросов.
3. Описание конкретной сцены из реального или вымышленного спектакля с обозначением значимых рамок и контекстов (особенности драматургии (тип представленной истории) и режиссуры (режиссерский стиль), сценография, звук, кастинг и актерская игра, др.)
4. Аккуратное воспроизведение фактографических аспектов (имена создателей спектакля, название сценической площадки и т.д.).
5. Обращение к исследовательской литературе (см. список), конкретные отсылки к конкретным материалам (цитаты, ссылки - не менее трех).
6. Осознанное использование в эссе значимых для вашей темы терминов и понятий (не менее трех), выделение их курсивом и рефлексия над их значением и контекстом употребления.
7. Оригинальное (неслучайное и стилистически и содержательно выверенное) заглавие эссе.

Приложение 2

Как смотреть спектакль: «руководство пользователя»

Из списка рекомендуемых к просмотру спектаклей выберите один, посмотрите его в театре и подробно проанализируйте свое посещение театра по следующей схеме:

1. Чем обусловлен выбор именно этого спектакля? В каком театральном и историко-культурном контексте интересно рассмотреть этот спектакль? В какие театральные и общекультурные парадигмы он встраивается? Какие вопросы хотелось бы сформулировать перед просмотром спектакля, проанализировав имеющуюся в доступе информацию (характер литературного материала, являющегося драматической основой

¹ Выбор спектакля осуществляется преподавателем.

спектакля? режиссер и его место в современном театральном процессе? актеры? театральная площадка? связанный со спектаклем медийный скандал? что-то еще?).

2. Опишите свое посещение спектакля с точки зрения анализа внешних условий его осуществления (в качестве возможной модели описания см. статью Ю.Лидерман «Храм после ремонта, или Как сделано "высокое" в школе-студии А.Васильева» (Знамя, № 11, 2000 : <http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm>). Перечислите те параметры описания, которые представляются вам – в вашем конкретном случае – релевантными («работающими»).
3. Опишите (выборочно) конструкцию самого спектакля («как сделан» спектакль). Для этого ответьте на вопрос: Какие аспекты анализа спектакля вы – в данном конкретном случае – хотели бы сделать центральными (выберите три-четыре таких аспекта), что именно для данного спектакля играет роль структурообразующих и смыслообразующих элементов?
4. С какими другими театральными спектаклями или прецедентами вы хотели бы сопоставить (в режиме выявления аналогий или, напротив, противоположностей) выбранный вами спектакль? В каких аспектах целесообразно осуществить такое сопоставление? Разверните один-два таких сравнительных кейса.
5. Какие тезисы, прогнозы или проблемные вопросы, касающиеся в целом ситуации в современном театре, вы хотели бы сформулировать в связи с анализом данного конкретного спектакля (два- три тезиса/прогноза/вопроса)?