Исследовательское задание

по курсу «Театр и театральность в современной культуре»

Формат реализации: группа из 5-6 человек (каждая из учебных групп должна разделиться на 6 (не больше) рабочих ***исследовательских*** (см. «Вариант первый» или ***творческих*** (см. «Вариант второй») групп).

Цель задания: фиксирование, описание (реализация) и анализактуальной культурной практики, в которой используются коды театральности.

Типы коллективной работы: анализ ((около)театральной) культурной практики (***исследовательское задание***) или создание собственного (около)театрального проекта (***творческое задание***).

Область реализации задания: сфера современных культурных практик, представленных, в первую очередь, в современном городе или в медийном и сетевом пространстве.

Предмет исследования: механизмы реализации театральных кодов в современной культуре.

Дедлайны:

Распределение по группам – **до 8 ноября включительно.**

Внимание: Оценка выставляется одинаковая всем участникам группы, но отдельные участники могут быть поощрены дополнительными баллами или, напротив, получить снижение балла – по предложению самой группы и/или на усмотрение преподавателя.

Отнеситесь ответственно к формированию состава группы – так, чтобы он был рабочим и чтобы навыки и умения каждого из ее участников помогли реализовать коллективный замысел (заранее продумайте, как внутри вашего проекта будут распределены роли и функции). Но и не закрывайтесь – если к вам захочет присоединиться новый участник.

Консультации с преподавателями лекций и семинаров относительно окончательного выбора типа проекта (исследовательский или творческий), объекта исследования (кейса)/ интереса, лежащего в основе творческого проекта, формулировки темы и способов и этапов реализации поставленных целей и задач, - **до 22 ноября включительно (чем раньше, тем лучше! Не позже 22 ноября ваша тема должна быть зафиксирована преподавателем семинаров в общем списке коллективных проектов)**

Внимание: нарушение этих дедлайнов приводит к снижению итоговой оценки за проект на 1 (за один пропущенный дедлайн) или, соответственно, 2 балла (за два пропущенных дедлайна).

Самостоятельная работа в группах – **22 ноября -13 декабря.**

Внимание: Консультации с преподавателями возможны и приветствуются на всех этапах вашей работы, но крайне желательны в период до 22 ноября (выбор репрезентативного объекта, аккуратная постановка целей и задач, определение релевантной методологии - как правило, являются определяющими для успешного итогового результата), после 22 ноября консультации могут касаться частных и технических аспектов реализации вашего замысла.

Выступление на семинаре с коллективной презентацией итогов коллективной работы – **13 декабря.**

Вариант первый (*исследовательское задание*)

Шаги по реализации:

1. обнаружение и фиксирование (называние, детальное описание) репрезентативного кейса;
2. постановка исследовательских вопросов к материалу (сквозь призму проблематики театра и театральности в современной культуре);
3. изучение устройства и функционирования выбранного кейса (через методы включенного наблюдения, описания и анализа отдельных практик внутри выбранного культурного явления, фото и видео-фиксация, интервью и др.);
4. подготовка и систематизация архива проведенного исследования (все собранные материалы), анализ материалов в виде связного аналитического текста коллективного авторства;
5. подготовка презентации результатов проектной работы на семинаре **13 декабря**, выступление с презентацией в составе своей группы, участие в обсуждениях своего и других проектов.

Форма отчетности:

Защита проекта на заключительном семинаре 13 декабря (выступление, включающее (при необходимости) слайды с комментариями, видео и аудио материалы, — 6-7 минут; ответы на вопросы аудитории, дискуссия — 15 мин.);

архив собранных материалов (расшифровки интервью, папки с фотографиями, видеорепортаж с места событий, коллективный аналитический письменный текст (который может содержать картинки и ссылки и должен быть структурирован как развернутое описание исследования (не пишите эссе!)) по итогам выполненного задания (примерный объем — 7-10 тыс. знаков). Архив высылается преподавателям семинаров и лекций и на адрес группы **накануне выступления.**

Архив и ссылки на видео высылаются преподавателям семинаров и лекций, одногруппникам и – при желании - в группу майнора в фейсбуке с приглашением на защиту всех интересующихся.

Формула итоговой оценки:

Презентация результатов коллективной работы (критерии: 1) репрезентативность выбранного кейса, постановка целей и задач исследования (проблемных вопросов к материалу), 2) выбор исследовательской оптики и методологии (возможно, требующих ограничения материала и выбора особого аспекта (аспектов) его анализа) , 3)описание проделанной работы, анализ полученных наблюдений; 4)ответы на вопросы аудитории, участие в дискуссии по своему проекту) – оценивается по шкале 1-4;

Полный архив фото- и видеоматериалов и текстов, иллюстрирующих и комментирующих ваше исследование – оценивается по шкале 1-4;

Соблюдение всех промежуточных дедлайнов – дает дополнительные 2 балла (см. дедлайны 8 и 22 ноября)

Общие критерии оценивания:

1. Осознанность концептуальных установок при выборе объекта и предмета исследования, внятность их изложения. Репрезентативность выбранного для анализа кейса.
2. Плотность аналитического описания. Качество текстовых комментариев — не только информационных (они как раз не должны быть пространными, скорее представлять собой систему (гипер)ссылок и сносок), но и отражающих авторскую позицию, отношение, исследовательский интерес к структуре изучаемого объекта.
3. Соблюдение исследовательских конвенций: комментарии не должны состоять из общих бессодержательных фраз и ни в коем случае не должны подменять исследовательский интерес индивидуальными эмоциями и оценками.
4. Отрефлексированный характер всех основных этапов вашей работы (понимание того, что и зачем вы делали и делаете).
5. Ссылки на оказавшиеся для вас важными изложенные на лекциях и семинарах тезисы и на прочитанную и обсужденную исследовательскую литературу.
6. Способность к работе в группе, уровень организованности как в отчетном проекте, так и в публичной презентации.
7. Качество презентации: соблюдение регламента выступления и заданных хронологических рамок, композиционная выверенность, речевая собранность, уважение и внимание к слушателям.

Детали задания. На что обратить внимание?

Смысл предлагаемого задания заключается в том, чтобы научиться фиксировать и аналитически рассматривать те аспекты современных культурных практик, неотъемлемой частью которых являются театральные коды (представление о делении пространства культурного, социального или политического события на условные сцену и зал, разделение фигур актера и его роли, театральные аспекты практик переодевания, перевоплощения, погружения (иммерсивности), партиципаторности и многое другое – см. материалы лекций и семинаров). В связи с этим ваш выбор может быть связан с теми или иными практиками и явлениями, представленными в рамках современного театрального процесса (как в области высокого, так и массового театрального искусства, как в театральной фестивальной сфере, так и в сфере студенческого(любительского) театра). Но можно пойти и другим путем: обнаружить и зафиксировать коды театральности внутри не собственно института современного театра; в таком случае кейсы можно искать в contemporary art, кино, в практиках повседневности большого города, в сетевых практиках, в современной массовой культуре, в частности – на примере ТВ-шоу, ролевых и компьютерных игр, праздничных шоу и официальных церемоний и др. Чем неожиданней будет выбор кейса – тем больше у вас шансов на получение ярких результатов.

Можно обозначить весьма обширный перечень элементов, на которые можно обратить внимание в ходе реализации исследовательского задания, формируя и настраивая исследовательскую оптику.

Помните о том, что при разговоре о театре и театральности «единицей измерения» может быть и исполнительское мастерство актера, и формы «представления себя другим» (кем именно? с какой целью?), и формы репрезентации жизненной реальности в спектакле, и зрительское поведение, и проблематизация театра как сиюминутного процесса и «другого места», и игра на границах театральной нормы и театрального канона. При постановке исследовательских вопросов обращайтесь к своим записям лекций и семинаров – там должно накопиться много идей и потенциальных исследовательских интриг!

Сформулировав исследовательские вопросы, продумайте методологию своего исследования: как вы будете искать на них ответы? За чем именно и как будете наблюдать, с кем и о чем разговаривать, за чем подсматривать и кого подслушивать (и где?). Чем более конкретные вопросы к своему объекту вы сформулируете, тем легче вам будет определиться с методологией, тем более интересные и неочевидные результаты вы получите.

Это схематический перечень советов и рекомендаций, вы можете найти и другие интересные аналитические заходы к теме.

Вариант второй (творческое задание)

Шаги по реализации:

1. работа над замыслом собственного спектакля/перформанса/события с точки зрения его актуальности в современном культурном пространстве: какой замысел лежит в основании вашего спектакля/ перформанса/ ивента , «как он сделан» (чему посвящен, с помощью каких технологий и приемов реализован, с какими существующими традициями или тенденциями будет связан; какую нишу или лакуну он будет занимать в современном (театральном)культурном поле?
2. проверка степени реализуемости вашего замысла: останется ли ваш проект в виде проекта-концептуальной фантазии (который, предположим, может быть подан на конкурсы финансовой поддержки в нашем университете или в министерстве культуры), или вы готовы предложить финальный продукт в виде постановки/ инсценировки / перформанса / ивента, реализованных собственными силами? Возможен (и даже рекомендуется) компромиссный вариант: подробное описание замысла и условий его реализации и попытка реализации фрагмента((мизан)сцены, эпизода) из вашего проекта;
3. при разработке концепции вашего творческого проекта вам необходимо детально продумать и мотивировать выбор темы, технологии, сценографического и визуального решения и др. , а также написать проект спектакля/cобытия, учитывая следующие составляющие: тема и история (сюжет), место и способ постановки, принципы отбора актеров/исполнителей, работа со звуком и др. (на ваше усмотрение); полезно обозначить образцы или идеи (с указанием их авторов), которыми вы вдохновляетесь или которым вы противопоставляете свой творческий проект.

Форма отчетности:

Защита проекта на заключительном семинаре 13 декабря (выступление, включающее (при необходимости) слайды с комментариями, видео и аудио материалы, — 6-7 минут; ответы на вопросы аудитории, дискуссия — 15 мин.);

архив подготовленных материалов (полный текст проекта (изложение замысла (концепция спектакля и т.п.), режиссерская партитура и т.д. (примерный объем — 7-10 тыс. знаков)); видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие обстоятельства и контекст вашей творческой деятельности).

Архив и ссылки на видео высылаются преподавателям семинаров и лекций, одногруппникам и – при желании - в группу майнора в фейсбуке **накануне выступления** с приглашением на защиту всех интересующихся**.**

Формула итоговой оценки:

Презентация творческого проекта на семинаре (изложение замысла с акцентом не только на конкретные детали, но и на его место в современном театральном/культурном процессе: в какие традиции и тенденции он вписывается, чему противопоставлен, кому адресован и т.д.; важно рассказать и то, как этот замысел сложился, от чего пришлось отказаться), описание проделанной работы, рефлексия над ее характером и полученными результатами, опыт самооценивания (что получилось, что не получилось); ответы на вопросы аудитории, участие в дискуссии по своему проекту) – оценивается по шкале 1-4;

Полный архив фото- и видеоматериалов и текстов, иллюстрирующих и комментирующих ваш проект – оценивается по шкале 1-4;

Соблюдение всех промежуточных дедлайнов – дает дополнительные 2 балла (см. дедлайны 8 и 22 ноября)

Критерии оценки:

1. Осознанность концептуальных установок при разработке и реализации замысла, внятность их изложения.
2. Плотность аналитического описания. Качество текстовых комментариев — не только информационных (они как раз не должны быть пространными, скорее представлять собой систему (гипер)ссылок и сносок), но и отражающих авторскую позицию, отношение, исследовательский интерес к структуре изучаемого объекта.
3. Соблюдение исследовательских конвенций: комментарии не должны состоять из общих бессодержательных фраз и ни в коем случае не должны подменять культурный исследовательский интерес индивидуальными эмоциями и оценками.
4. Отрефлексированный характер всех основных этапов вашей работы (понимание того, что и зачем вы делали и делаете).
5. Ссылки на оказавшиеся для вас важными изложенные на лекциях и семинарах тезисы и на прочитанную и обсужденную исследовательскую литературу.
6. Способность к работе в группах , уровень организованности как в отчетном проекте, так и в публичной презентации.
7. Качество презентации: соблюдение регламента выступления и заданных хронологических рамок, композиционная выверенность, речевая собранность, уважение и внимание к слушателям.

Детали задания. На что обратить внимание?

Смысл предлагаемой рамки заключается в реализации (около)театрального творческого проекта в его связи с широким социальным, политическим и культурным контекстом. В процессе разработки и уточнения замысла важно продемонстрировать знакомство с актуальными театральными и постановочными практиками и существующие в этом культурном поле инновациями и тенденциями, а также знание и понимание театральных кодов, интегрированных в более общие культурные практики (представление о делении пространства события на условные сцену и зал, разделение фигур актера и его роли, театральные эффекты практик представления/ вживания, переодевания, перевоплощения, погружения (иммерсивности), партиципаторности и многое другое – см. материалы лекций и семинаров).

В связи с этим важно осуществить интенсивную подготовительную рефлексию и затем плотное описание творческого замысла: ответом на какие актуальные культурные и социальные проблемы он является, кому адресован, каким культурным и социальным тенденциям противостоит и т.д. (здесь важно отрефлексировать действенный потенциал, содержащийся в вашем проекте (зачем вы это делаете?).

На втором этапе важно продумать технические аспекты реализации замысла, которые напрямую связаны с его художественным и/ или стилистическим решением: связан ли ваш проект с темами актуального настоящего? прошлого? будущего? в каком пространстве он может быть реализован? в каком окружении? для какой аудитории? какую роль в нем будет играть актер/актерский ансамбль? какая концепция актерской игры будет задействована? какие авторы/тексты/фрагменты речи будут использованы и как именно?

Помните о том, что при попытке приобщения к опыту театрального действия «единицей измерения» может быть и исполнительское мастерство актера, и формы «представления себя другим» (кем именно? с какой целью?), и формы репрезентации жизненной реальности в спектакле, и зрительское поведение, и проблематизация театра как сиюминутного процесса и «другого места», и игра на границах театральной нормы и театрального канона, и формы диалога современного театра со смежными художественными практиками. Не стоит пытаться задействовать сразу все аспекты, выберите один и точечно с ним поработайте!!!

При постановке рабочих вопросов в процессе проверки своего замысла обращайтесь к своим записям лекций и семинаров – там должно накопиться много идей и потенциальных постановочных интриг!

Важно разделить свою подготовительную рефлексию на две группы вопросов: как будет организован подготовительный период («задний план») и что вы хотите получить в виде финального (сценического, постановочного) результата («передний план»).

Чем более конкретные вопросы и задачи вы будете формулировать в процессе своей творческой деятельности, тем более интересные и неочевидные результаты вы получите. Еще раз: не стремитесь к решению глобальных проблем! Поставьте частную конкретную задачу и последовательно решайте ее.

Это схематический перечень советов и рекомендаций, вы можете найти и другие интересные творческие решения и подходы.

Успехов и интересной работы!