

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Общеуниверситетский факультатив
Института гуманитарных историко-теоретических исследований
ИГИТИ А.В. Полетаева

Программа дисциплины
Современный театр теории и практики

Автор программы:
Рогинская О.О., канд. филологических наук, доцент кафедры наук о культуре
отделения культурологии НИУ ВШЭ, oroginskaya@hse.ru

Одобрена на заседании ИГИТИ «__» _____ 20 г
Директор Савельева И.М. _____ [подпись]

Утверждена Проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Проректор Рощин С.Ю. _____ [

Утверждена Первым проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Первый проректор Радаев В.В. _____

Москва, 2018

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 «Современный театр теории и практики» 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 различных видах	ОНК-1	Демонстрирует понимание основных гуманитарных методов исследования, владеет знанием первоисточников, использует профессиональную терминологию, сопоставляет основные исследовательские стратегии гуманитарного знания; умеет сформулировать условия и границы	Чтение первоисточников и научной литературы, выступления с докладами, участие в дискуссиях.

профессиональной и социальной деятельности		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 литературы по истории и	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 текущих контрольных работ, подготовка к итоговой письменной работе.

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

12	Посещение театральных спектаклей.			1	16	2
	Экзамен	4				
	Итого:	76	22	10	16	24

6 Формы контроля знаний студентов

Текущий контроль

1. Посещаемость.
2. Письменная самостоятельная работа в жанре эссе.
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании.

Итоговый контроль

1. Зачет

Результирующая оценка

1. Посещаемость (20%)
2. Письменная самостоятельная работа (60%)
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании (20%)

Результирующая оценка по курсу формируется по следующей формуле:

$$O_{результ} = 0.2 \cdot O_{посещаемость} + 0.6 \cdot O_{эссе} + 0.2 \cdot O_{собеседование}$$

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в пользу студента.

Формат проведения зачета:

Зачет проводится в письменной и устной форме. Студенты выполняют дома самостоятельную письменную работу и затем на устном зачете отвечают на вопросы преподавателя. Вопросы имеют целью, во-первых, выявить самостоятельность написания работы, и во-вторых, прояснить не до конца раскрытые или неоднозначно выглядящие пункты работы. Те студенты, сильной стороной которых не является письменный текст, имеют возможность на устном собеседовании несколько повысить свою оценку, доказав невнятные или недоказанные утверждения.

Варианты письменных работ и требования к ее выполнению - см. Приложение 1.

7 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 «нетрадиционные» (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-literary>

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 – амплуа - 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:

Кавелли 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.

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.

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

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.

Тема 15.

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.

Литература:

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

Тема 16.

Театральные аспекты современного спорта.

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.

8 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.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 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.

9.2 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 театральной 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.

в. 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 театральной эстетике французского сюрреализма. М.: РГГУ, 2012.
- Громова М.И. Русская драматургия конца XX-начала XXI века: учебное пособие. М.; Флинта, 2005.
- Готовский 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 картинки 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://theatrummundi.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://theatrummundi.org/2013/05/lexicon/>
Театр "общих мест" и границы театральности: <http://theatrummundi.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)?