

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе

А.А. Воронов

	Рабочая программа дисциплины (модуля)
по дисциплине:	Физический театр и театральная физика
по направлению:	Наукоёмкие технологии и экономика инноваций
профиль подготовки:	Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук
курс:	1
квалификация:	магистр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Экзамен

Аудиторных часов: 30 всего, в том числе:

лекции: 30 час.

семинары: 0 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 75 час.

Подготовка к экзамену: 30 час.

Всего часов: 135, всего зач. ед.: 3

Количество контрольных работ, заданий: 2

Программу составил: Е.Н. Пенская, д-р филол. наук

Программа обсуждена на заседании учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук 30.08.2024

Аннотация

В центре курса рассматривается жанр театрального представления, который включает в себя сюжетное повествование спектакля в первую очередь через физические движения. Характерная черта этого жанра — абсолютное доминирование движения над текстом (не исключая его полного отсутствия); независимое от текста драматурга представление действий с помощью языка тела и движений мимики, что сближает физический театр с пантомимой, ритуалом, танцем. Исполнители общаются между собой при помощи различных жестов тела, выражая при этом свои эмоции и внутренние импульсы. Кроме того, в курсе изучается "физика театра", технологии, используемые при строении сцены в старинном и современном театре. Обсуждаются разные формы театра: от древнегреческих ритуалов, театра Аристофана, средневековой итальянской комедии масок и импровизаций, японской традиции театра НО до «Тотального театра» Жана Луи Барро, «Театра жестокости» Антонена Арто, биомеханики, марионеток и масок Всеволода Мейерхольда, проектов Константина Станиславского, сценической практики Питера Брука и Ежи Гротовского;

1. Цели и задачи

Цель дисциплины

Создание макрообъяснительной модели становления и развития архаичной и современной театральной культуры и перформативных практик на базе антропологических исследований.

Задачи дисциплины

- Знакомство слушателей с методами анализа театральной культуры, которые существуют на стыке разных дисциплин (театроведение, performance studies, cultural studies, социология театра, социология культуры);
- Освоение особенностей истории развития театра: специфики ее институционального функционирования, жанровых и внетекстовых особенностей; а также места театра в современной культуре; 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)
- Создание дискуссионной беседы об изученном вопросе.

2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
	УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации
	УК-1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Способен выявлять специфику философских и научных традиций основных мировых культур
	УК-5.2 Способен определять теоретическое и практическое значение культурно-языкового фактора при взаимодействии различных философских и научных традиций

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1 Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности
	УК-6.2 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, способы и средства выполнения деятельности с её результатами

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны

знать:

- общие тенденции в современных исследованиях театра;
- специфику театра как культурного феномена и современные подходы к его изучению.

уметь:

- самостоятельно включать знания по истории театра в общий культурный контекст.

владеть:

- первичными навыками работы с научной литературой и источниками.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№	Тема (раздел) дисциплины	Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час.			
		Лекции	Семинары	Лаборат. работы	Самост. работа
1	Мимические и театральные школы клоунады, такие как Международная школа театра Жака Лекока в Париже и их влияние на многие современные формы физического театра. Практикующие врачи (Стивен Беркофф и Джон Райт) и начальная подготовка в таких учреждениях. Современный танец и влияние на физический театр	2			5
2	Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги	4			10
3	Современный физический театр и его корни в древних традициях	6			15
4	Актер – роль – маска –амплуа - имидж	6			15
5	Спектакль. Сцена и зрелище. Театр и ритуал	4			10
6	Жан Луи Барро и "Тотальный театра". Антонен Арто и "Театр жестокости"	4			10

7	Традиции японского театра "НО" и режиссерские практики Мейерхольда, Гротовского, Питера Брука	4			10
Итого часов		30			75
Подготовка к экзамену		30 час.			
Общая трудоёмкость		135 час., 3 зач.ед.			

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр: 2 (Весенний)

1. Мимические и театральные школы клоунады, такие как Международная школа театра Жака Лекока в Париже и их влияние на многие современные формы физического театра. Практикующие врачи (Стивен Беркофф и Джон Райт) и начальная подготовка в таких учреждениях. Современный танец и влияние на физический театр

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

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.

3. Современный физический театр и его корни в древних традициях

Комедия дель арте древнегреческий театр, театр Аристофана

4. 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.

5. Спектакль. Сцена и зрелище. 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: мюзик

6. Жан Луи Барро и "Тотальный театра". Антонен Арто и "Театр жестокости"

7. Традиции японского театра "НО" и режиссерские практики Мейерхольда, Гротовского, Питера Брука

Восточные театральные традиции повлияли на некоторых практиков, которые в свою очередь повлияли на физический театр. Ряд восточных традиций имеют высокий уровень физической подготовки и являются визуальными шедеврами. Японская традиция театра НО осмыслялась и осваивалась на практике. Энергия и визуальная природа балийского театра очаровали Антонена Арто, и он много писал о нем. Театр Но был важен для многих практикующих режиссеров, включая Лекока, который создал свои типы масок как реплики маски Но. Ежи Гротовский, Питер Брук, Жак Копо и Джоан Литтлвуд — все они находились под сознательным влиянием театра Но.

Помимо постепенного освоения идей восточной театральной традиции, влияние возникло и изнутри театра, начиная с Константина Станиславского. Мейерхольд и Гротовский развили эти идеи и начали развивать актерскую работу, которая включала в себя очень высокий уровень физической подготовки.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебная аудитория, оснащенная компьютером и мультимедийным оборудованием (проектор, звуковая система). Принтер и бумага для распечатки материалов к лекциям.

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения:

Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 99 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10952-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542312> (дата обращения: 09.01.2025).

Кугель, А. Р. Театральные портреты / А. Р. Кугель. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 158 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07941-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565133> (дата обращения: 09.01.2025).

Кугель, А. Р. Театральные портреты / А. Р. Кугель. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 158 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07941-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565133> (дата обращения: 09.01.2025).

Дополнительная литература

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- 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/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

На лекционных занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презентаций.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В ходе изучения дисциплины студент должен самостоятельно пополнять свои знания и изучить основополагающие работы в области изучаемой дисциплины.

Успешное освоение курса требует напряжённой работы студента непосредственно на лекции, а также самостоятельной работы для усвоения пройденного материала и решение задаваемых теоретических задач.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

по направлению:	Наукоёмкие технологии и экономика инноваций
профиль подготовки:	Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук
курс:	<u>1</u>
квалификация:	магистр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Экзамен

Разработчик: Е.Н. Пенская, д-р филол. наук

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
	УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации
	УК-1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Способен выявлять специфику философских и научных традиций основных мировых культур
	УК-5.2 Способен определять теоретическое и практическое значение культурно-языкового фактора при взаимодействии различных философских и научных традиций
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1 Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности
	УК-6.2 Оценивает свою деятельность, соотносит цели, способы и средства выполнения деятельности с её результатами

2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «Физический театр и театральная физика» обучающийся должен:

знать:

- общие тенденции в современных исследованиях театра;
- специфику театра как культурного феномена и современные подходы к его изучению.

уметь:

- самостоятельно включать знания по истории театра в общий культурный контекст.

владеть:

- первичными навыками работы с научной литературой и источниками.

3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Создание графического теста по результатам темы «сцена и зрелище».

4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.
2. Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.
3. Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании.
4. Актер – роль – маска –амплуа - имидж. Представление себя другим в повседневной жизни и различных социальных и культурных практиках.
5. Особенности восточной традиции в современном театре
6. Танец. Ритуал. Театр без текста в современной массовой культуре.

Примеры билетов для проведения экзамена.

1. Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.
2. Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.

Критерии оценивания

Оценка «отлично» (10,9,8) выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, демонстрирует: обоснованные примеры, глубокое и прочное усвоение программного материала, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.

Оценка «хорошо» (7,6,5) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: знание программного материала, грамотное изложение без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное изложение теоретических концепций и определений, способность приводить релевантные примеры.

Оценка «удовлетворительно» (4,3) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе даются недостаточно правильные формулировки, нарушается последовательность в изложении программного материала, имеются затруднения в приведении релевантных примеров.

Оценка «неудовлетворительно» (2,1) выставляется обучающемуся, если демонстрируются: незнание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ, а также за отсутствие ответа.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Процедура оценки знаний, умений и навыков включает в себя прохождение экзамена в форме устного опроса по билетам. Преподаватель также может задавать дополнительные вопросы сверх имеющихся в билете