

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе _____ Е.В. Кочетова
«05» сентября 2018г.

Рабочая программа дисциплины

«ТЕАТРАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

**по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки кадров высшей квалификации
50.06.01 - Искусствоведение**

Профиль – Театральное искусство

Москва, 2018

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса: знакомство с терминологией и понятийным аппаратом факультатива «Театральная антропология», раскрытие их состава в этой области знания.

Задачи курса: представить выработанные дисциплиной категории, стратегию их анализа, существующие методологические подходы к нему.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по факультативу с формируемыми компетенциями:

Коды компетенций	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП
УК – 2	способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития

3. Распределение трудоемкости дисциплины

«Театральная антропология» относится к факультативам.

Общая трудоемкость освоения факультатива составляет 36 час.

Трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		1 курс
Общая трудоемкость	36	36
Контактная работа (всего) в том числе:	16	16
лекции	16	16
Самостоятельная работа (всего)	20	20

Форма промежуточной аттестации		зачет
--------------------------------	--	-------

Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

№ п/п	наименование темы	всего часов	лекции	СР	Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
1.	Раздел 1. Введение в театральную антропологию. Тема 1. Место театральной антропологии в системе научных знаний. Тема 2. Предмет и объект театральной антропологии.	8	4	4	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-2
2	Раздел 2. Предшественники театральной антропологии Тема 1. Становление европейской режиссуры во взаимодействии с традициями восточного театра (К.Станиславский, В.Мейерхольд, М.Чехов, А.Таиров, Г.Крэг, М.Рейнхардт). Тема 2. Концепция чувственного атлетизма Антонена Арто. Тема 3. Международный центр театральных исследований Питера Брука.	12	6	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-2
3	Раздел 3. Школа театральной антропологии Э. Барбы Тема 1. Целостность актера в бедном театре Ежи Гротовского. Тема 2. «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика.	10	4	6	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-2
4	Раздел 4. Становление и развитие театральной антропологии в России. Тема 1. Влияние Лаборатории Е. Гротовского на методологию А.Васильева и В.Фокина.	6	2	4	Оценка результатов выполнения заданий, устный опрос, контрольный урок, презентация. УК-2

<i>Промежуточная аттестация</i>				зачет
---------------------------------	--	--	--	-------

4. Образовательные технологии

В рамках данного курса будут использованы как традиционные образовательные технологии, так и интерактивные, информационно-коммуникационные образовательные технологии и технологии проблемного обучения.

5. Фонд оценочных средств

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Пороговый Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий	Обучающийся демонстрирует знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, демонстрирует навыки и умения,	Обучающийся демонстрирует всестороннее и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, демонстрирует творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
<i>оценка</i> «неудовлетворительно»	<i>оценка</i> «удовлетворительно»	<i>оценка</i> «хорошо»	<i>оценка</i> «отлично»

<i>незачтено</i>	<i>зачтено</i>	<i>зачтено</i>	<i>зачтено</i>
------------------	----------------	----------------	----------------

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине

Формы контроля: текущий контроль; промежуточная аттестация: зачет.

Вопросы к зачету:

1. Характеристика театральной антропологии как особой дисциплины
2. Влияние йоги на режиссерскую методику Станиславского.
3. Биомеханика Мейерхольда и приемы игры в восточном театре.
4. Антропологический принцип М.Чехова.
5. Поиски выражения телесности у А.Таирова («Желтая кофта» и «Сакунтала»).
6. Постановки М.Рейнхардта в восточном стиле.
7. Новации Г.Крэга в области сценического пространства и актерской техники, их связь с традициями Востока.
8. Концепция чувственного атлетизма Антонена Арто в ее взаимосвязи с восточными энергетическими практиками.
9. Этнологическая проблематика творчества П.Брука.
10. Театр и ритуал в практике Е.Гротовского
11. Теоретическое обоснование театральной антропологии Э.Барбой.
12. Режиссерская методология А.Васильева и В.Фокина в свете театральной антропологии.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Освоение основной и дополнительной научной литературы из предложенного списка. Форма контроля – устный опрос.

7. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература

1. Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб., М., 2000.
2. Барба Э. Бумажное каное. — СПб: СПбГАТИ, 2008.
3. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010.
4. Брук П. Пустое пространство М., 1976.
5. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим.— М.: Новое литературное обозрение, 2007.
6. Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. Сб. ст. М., 2003.
7. Гротовский Е. К Бедному театру М., 2009.
8. Театр. Лаборатория. Опыты. Встречи. М.: изд-во «ГИТИС», 1992.
9. Черкасский С. Станиславский и йога. СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2013.
10. Шахматова Е.В. Искания европейской режиссуры и традиции Востока. М., 2019. https://www.studmed.ru/view/shahmatova-ev-iskaniya-evropeyskoj-rezhissury-i-tradicii-vostoka_d25196d6de2.html
11. Шахматова Е.В. Психическая энергия в актерской школе К.С. Станиславского и духовный опыт эпохи // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2020. № 4. С. 9–26.

Дополнительная литература

1. Башинджагян Н.З. Время и место Ежи Гротовского: Бедный театр и за пределами театра// Театр XX века. Закономерности развития. М., 2003. С.289-317.
2. Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук // Антропология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. СПб., 1997. С. 499-508.
3. Вокруг Гротовского. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии театрального искусства, 2009.
4. Вульф К. Антропология: История, культура, философия. СПб., 2008.
5. Гродзицкий А. Режиссеры польского театра. Варшава, 1979.
6. Губанова И.Н. Звук, ритм и «танцующая» энергия актера в системе тренинга в театральной антропологии. // Искусство как творчество социальности и проблемы социокультурной реабилитации. Сб. ст. М., 2013.
7. Иванов В. В. От ретеатрализации театра к театральной антропологии // Театр XX века: Закономерности развития. М.Индрик, 2003. С. 125-144.
8. Кухта Е. Театральная антропология как понимает ее Эуженио Барба// Петербургский театральный журнал. 2002 №2 (28) <http://ptj.spb.ru/archive/28/teachers-28/teatralnaya-antropologiya-kakponimaeteeuzheniobarba/>
9. Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992.
10. Кириллов А. Театральная система Михаила Чехова// Мнемозина: Документы

- и факты из истории отечественного театра XX века: Вып.3.М., 2004. С.495-517.
11. Максимов В.И. Актерское искусство в теории Антонена Арто. СПб.,1999.
 12. Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
 13. Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
 14. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.,2015.
 15. Новик Ю.О. Антропологические основания концепции «театральной антропологии» Э.Барбы// Вестник Академии русского балета им.А.Я.Вагановой. 2019. №2(61). С.100-113.
 16. Неоконченная полемика: биомеханика Мейерхольда или психотехника Станиславского? // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1/4. М.: РГГУ, 2007. 423 с.
 17. Орлов Э.А. История антропологических учений. М., 2010.
 18. Отан Матье, М-К Первопроходцы театральной антропологии <http://nrgumis.ru/articles/147/>
 19. Павис П. Словарь театра. М., 2003.
 20. Степанова П. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. СПб,2008.
 21. Степанова П. Театр и не-театр Ежи Гротовского. М.: Совпадение, 2015.
 22. Степанова П.М.Тренинги Е.Гротовского и проблема «нового тела» в современном театре // Вестник Академии русского балета им.А.Я.Вагановой №6 (41). 2015. С.152-155.
 23. Титов Ю.Ф. Антропологический принцип в искусстве Михаила Чехова// Издательство Грамота. Манускрипт. №10 (72)2016. С.178-182. gramota.net/materials/3/2016/10/47.html
 24. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Образ. Символ. М., 1995.
 25. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
 26. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2013.
 27. Фокин В. Уроки Гротовского// Театр.1990. №7. С.136-146.
 28. Чехов М. Литературное наследие: в 2 т. М., 1986. Т.2. Об искусстве актера.
 29. Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования //Театр. 1988. N 11.
 30. Якубова Н. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и России. 1990-е-2010-е годы. М., 2014.

Интернет-ресурсы:

- 1.Журнал «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oteatre.info/> (дата обращения: 15.01.2021).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 15.01.2021).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 15.01.2021).
4. Санкт-Петербургская театральная библиотека [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 15.01.2021).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 15.01.2021).
6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 15.01.2021).
7. Русская антропологическая школа РГГУ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kogni.narod.ru> (дата обращения: 15.01.2021).
8. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL:

http://lit.lib.ru/b/bogdanowa_p_b/logikaperemenanatomyvasilevmegduproshlimibudushim.shtml

(дата обращения: 15.01.2021).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

наименование учебных помещений	оборудование	программное обеспечение
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных занятий	Столы, стулья, ноутбук, телевизор плазменный книжный шкаф, доска	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2018
Учебная аудитория для самостоятельной работы	Столы, стулья, компьютер с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2018
Библиотека с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2018 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

Рабочая программа составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 50.06.01 – Искусствоведение и предназначена для обучения аспирантов ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства-ГИТИС».