МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ГИТИС
Сертификат: 00B4672170E1444D68EB21DA2C71041D6A
Владелец: Заславский Григорий Анатольевич
Действителен: с 16.03.2023 до 08.06.2024

Рабочая программа дисциплины

Мировой театральный авангард

Направление подготовки/специальность:
52.03.05 Театроведение

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Уровень высшего образования:
Бакалавриат

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – ознакомление студентов театральных специальностей с историей мирового авангарда в объеме, необходимом для профессиональной работы в сфере театроведения.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

- познакомить студента с наиболее значительными произведениями мировой драматургии XX и XXI веков, творческими методами и наиболее репрезентативными достижениями режиссёров, хореографов, актёров, композиторов – авангардистов;
- выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его принципиальной междисциплинарности и связи с другими видами художественной и интеллектуальной деятельности человека (философией, литературой, историей, социологией и др. областями знаний);
- дать представление о современном состоянии театрального искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

ПК-1. Способен самостоятельно выполнять научно-исследовательскую работу, участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской группы.

ПК-4. Способен принимать участие в составлении и подготовке к изданию выставочных каталогов

1.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		Знает	Умеет	Владеет
ПК-1	ПК-1.1. Использует методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; ПК-1.2. Осуществляет комплексное научное исследование; ПК-1.3. Совершенствует и развивает свой кругозор в	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; - основные методы научных исследований; - методологию научного творчества;	- осуществлять комплексное научное исследование; - совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере; - отличать произведение авангардного театрального искусства от произведения искусства традиционного	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики; - навыками критического мышления; - методологией научных исследований; - навыками анализа произведения театрального

	профессиональной сфере; ПК-1.4. Выбирает необходимые методы исследования, собирает и обрабатывает полученные результаты, анализирует и осмысливает их с учетом современных научных данных; ПК-1.5. Вырабатывает собственное мнение на основе осмысления различного опыта;	- основные принципы авангардного театрального искусства в сравнении с искусством традиционным;		авангардного искусства; - методами и технологиями интерпретации авангарда в проекции на актуальные проблемы современного общества
ПК-4	ПК-4.1. Участвует в составлении выставочных каталогов (наполнение, удобство пользования, концепция, оформление); ПК-4.2. Разрабатывает и формирует идейную концепцию выставочного каталога	- ключевые направления мирового и русского театрального авангарда; - основных режиссеров и произведения авангардного театрального искусства	- различать произведения умеренного и радикального авангарда; - верно определять историко-культурный контекст авангардного произведения.	- способностью принимать участие в составлении и подготовке к изданию выставочных каталогов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мировой театральный авангард» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение».

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зач. ед. 108 ак. часов.

Объем дисциплины	Всего часов	
	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего), в т.ч.	40	10
Занятия лекционного типа	32	8
Занятия семинарского типа	8	2

Курсовая работа	-	
Самостоятельная работа обучающихся СРС, включая подготовку к экзамену (зачету) в соответствии с БУП	68	98
Виды промежуточной аттестации обучающегося (экзамен/зачет)	экзамен (8)	экзамен (4 курс)

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам «Мировой театральный авангард»

№ темы	Наименование темы	Содержание темы
Раздел I. Предпосылки и первый этап театрального авангарда		
1.	Введение в изучение современного искусства	Современное искусство – разница в определениях, хронологические рамки, характерные черты. «Авангард» – история понятия, определения, интерпретация, хронология. Авангард и авангардизм. Различия и сходства авангарда и модерна. Основные художественные течения внутри авангарда. Постмодернизм в философии и искусстве, влияние авангарда на разнообразные «ветви» постмодернизма – постструктурализм, «новые левые» и другие. Авангард в театральном искусстве Европы, США и России/СССР. Альфред Жарри – первый авангардист. Драматическое творчество, манифесты, постановки. Первая постановка пьесы «Король Убю» – реакция, влияние.
2.	Художественные поиски рубежа XIX-XX веков	Модернизм. Мейнстрим и авангард: сопротивление эстетике натурализма и принципам формирования репертуаров национальных театров. Авангард в танце – Айседора Дункан, Эмиль Далькроз, Рудольф Лабан. Хореография и постановка в «Русских сезонах» Сергея Дягилева. Понятия «ритм», «жест», «движение», «пластическая форма». Влияние идей танца модерна на актёрские системы начала XX века. Слом рампы – творческие поиски и работа с пространством Макса Рейнхардта на примерах спектаклей в Цирке Шумана и Гроссес Шаушпильхаус. Эксперименты Арельена Люнье-По. Идеи решения театрального пространства в оперных постановках Адольфа Аппиа. Выход за рампу в «Сакунтале» Александра Таирова. Кабаре. Развитие в Российской Империи («Бродячая собака», «Летучая мышь» и другие) и Европе: отличия и сходства. Идеи синтеза искусств у режиссёров начала XX века.
Раздел II. Искусство авангарда между мировыми войнами		
3.	Экспрессионизм	Зарождение и развитие экспрессионизма в живописи и литературе. Роль художественной критики в формировании экспрессионизма. Основные журналы. Предшественники экспрессионизма в театре (Август Стриндберг, Франк Ведекинд).

		Три этапа экспрессионизма (довоенный, провинциальный, политический) – хронологические рамки и художественные особенности. Экспрессионизм в драматургии. Творчество Эрнста Толлера, Георга Кайзера, Оскара Кокошки, Ханса Хени Янна, Арнольта Броннена, Вальтера Газенклевера. Особенности построения сюжета, ведения диалога, лексические приёмы. Образ героя. Статичная драма. Драма эпизодов. Тема самоубийства, отцеубийства, противостояния героя миру (переосмысление традиций романтизма). Экспрессионизм и немецкое киноискусство. Творчество Карл-Хайнца Мартина. Экспрессионисткая режиссура Леопольда Йесснера (на примере спектакля «Ричард Третий»), Отто Факельберга (на примере спектакля «Барабаны в ночи»), Юргена Фелинга (на примере спектакля «Нибелунги»). Постановка экспрессионистских драм и классической драматургии экспрессионистскими методами.
4.	Дадаизм и сюрреализм	Дадаизм – особенности определения, формирования, распространения в разных видах искусства. Кабаре «Вольтер», первые манифесты и постановки дадаизма в Швейцарии. Творчество Тристана Тцара, Жана Апра, Хуго Баля, Эмми Хеннингс, Марселя Янко. Дадаизм и балет. Сюрреализм – формирование направления в изобразительном искусстве. «Парад» – первый сюрреалистический балет. Теоретическая программа Анри Бретона. Сюрреализм в драматургии. Гийом Аполлинер, Жан Салакру, Жан Кокто, Роже Витрак, Жан Неве. Театральные опыты сюрреализма – постановки Театра им. А. Жарри. Оценка сюрреализма и влияние на дальнейшее развитие театра. Отзвуки сюрреалистской эстетики в других направлениях.
5.	Футуризм в Италии и России	Футуризм – особенности направления, различия между итальянским и русским футуризмом. Творчество Томазо Маринетти – манифесты («Первый манифест футуризма», «Театр-варьере», «Манифест тотального театра»), тексты для театра, политические взгляды, связь с фашизмом. Манифест Э. Прамполини «Футуристическая сценография». Неофутуризм в искусстве. Творчество русских футуристов и супрематистов в театре. Творческие объединения «Гилея», «Мезонин поэзии». «Пощёчина общественному вкусу» и будетляне, создание нового языка (заумь, эксперименты Велимира Хлебникова). Эго-футуризм. Опера «Победа над солнцем» и трагедия «Владимир Маяковский»: премьера, отклики, влияние. Мастфор : «Танцы машин» Н. Форрегера.

6.	Движение «рабочих» театров в Германии и СССР	Представление об актёре в авангардистских течениях XX века: идея Гордона Крэга о сверхмарионетке, влияние идей Хайнриха Кляйста и Рихарда Вагнера на представления Крэга. Актёрская система Михаила Чехова. «Синяя блуза» – принципы творческой деятельности. Парады, шествия, физкультпарады и другие формы массовых театрализованных зрелищ в СССР. собенности жанра, типы представлений, драматургия, журналы. Влияние киноэстетики Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна. Идея «монтажа аттракционов» Сергея Эйзенштейна в театральной практике. Пролетариский театр в Германии. Политический театр Эрвина Пискатора – основные постановки («Швейк», «Распутин, Романовы, война и восставший против них народ», обозрение «Красный балаган», «Знамёна»), использование документального материала, плаката, киноплёнки. США – Театр «Ливинг Нюспэйпер».
7.	Театральный конструктивизм	Конструктивизм в театре. Художники-конструктивисты бр. Стейнберг, Александра Экстер и другие в работе над спектаклями. Конструктивистский подход при постановке классической драматургии: опыты Мейерхольда («Великодушный рогоносец», «Озеро Люль», «Земля дыбом», «Д.Е.») и Таирова («Человек, который был четвергом», «Ромео и Джульетта», «Гроза»). Театр Баухауза. Теоретические и практические стороны.
Раздел III. Поставангард		
8.	Авангард сегодня	Вопрос о неоавангарде 1950-1960-х годов. Влияние авангарда на послевоенные театр. «Возвращение имён « в СССР и в постсоветский период. Современная философия искусства и театральная практика. Влияние идей авангарда на театральную практику постмодерна (работы Ханса-Тиса Леманна и Эрики Фишер-Лихте). Перфоманс-стадис и современный театр. Этика театра. Театральная критика и авангард. Роль авангарда в текущем театральном процессе.

5.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

Очная форма обучения

№ темы	Разделы и темы дисциплины	Всего	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
8 семестр		**108**	**32**	**8**			**68**	Текущий контроль
Раздел I. Предпосылки и первый этап театрального авангарда								
1.	Введение в изучение современного искусства	9	2	1			6	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*

2.	Художественные поиски рубежа XIX-XX веков	11	2	1			8	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
Раздел II. Искусство авангарда между мировыми войнами								
3.	Экспрессионизм	13	4	1			8	Оценка результатов выполнения заданий *ПК-1, ПК-4*
4.	Дадаизм и сюрреализм	17	6	1			10	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
5.	Футуризм в Италии и России	17	6	1			10	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
6.	Движение «рабочих» театров в Германии и СССР	13	4	1			8	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
7.	Театральный конструктивизм	13	4	1			8	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
Раздел III. Театральный авангард после Второй мировой войны								
8.	Авангард сегодня	15	4	1			10	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
	Общая трудоемкость (в ак.ч.)	**108**	**32**	**8**			**68**	

Заочная форма обучения

№ темы	Разделы и темы дисциплины	Всего	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
4 курс		**108**	**8**	**2**			**98**	Текущий контроль
Раздел I. Предпосылки и первый этап театрального авангарда								
1.	Введение в изучение современного искусства	9	1				8	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
2.	Художественные поиски рубежа XIX-XX веков	11	1				10	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
Раздел II. Искусство авангарда между мировыми войнами								
3.	Экспрессионизм	13	1	1			11	Оценка результатов выполнения заданий *ПК-1, ПК-4*
4.	Дадаизм и сюрреализм	17	1	1			15	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*

5.	Футуризм в Италии и России	17	1				16	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
6.	Движение «рабочих» театров в Германии и СССР	13	1				12	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
7.	Театральный конструктивизм	13	1				12	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
Раздел III. Театральный авангард после Второй мировой войны								
8.	Авангард сегодня	15	1				14	*Оценка результатов выполнения заданий ПК-1, ПК-4*
	Общая трудоемкость (в ак.ч.)	**108**	**8**	**2**			**98**	

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы (подготовки к практическим занятиям)

№ п/п	Тема занятия	Цель занятия	Задания для подготовки	Форма контроля
Раздел I. Предпосылки и первый этап театрального авангарда				
1.	Введение в изучение современного искусства.	Знакомство с терминологией, определениями и понятийным аппаратом.	Подбор литературы.	Список используемой словарной литературы
2.	Художественные поиски рубежа XIX-XX веков.	Знакомство с историей мирового театра рубежа XIX-XX веков.	Составить список наиболее значимых режиссёров, драматургов, теоретиков театра	Сдача списка
Раздел II. Искусство авангарда между мировыми войнами				
3.	Экспрессионизм	Знакомство с историей мирового экспрессионизма	Составить список наиболее значимых режиссёров, драматургов, теоретиков театра	Сдача списка
4.	Дадаизм и сюрреализм	Умение классифицировать дадаизм и сюрреализм как художественные направления	Создание списка наиболее значительных спектаклей	Сдача списка
5.	Футуризм в Италии и России	Изучение разнообразия футуризма в Италии и России	Работа с источниками	Устный опрос
6.	Движение «рабочих» театров в Германии и СССР.	Знакомство с разнообразными формами пролетарского и политического театра 1920-х	Работа с источниками	Устный опрос
7	Театральный конструктивизм	Умение выделить основные художественные принципы театрального конструктивизма	Работа с источниками	Сдача конспекта
Раздел III. Театральный авангард после Второй мировой войны				
8.	Авангард сегодня	Знакомство с современными тенденциями театрального авангарда	Составление конспекта	Устный опрос

6.3. Перечень тем (задания) для курсовой работы

Выполнение курсовой работы не предусмотрено.

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

7.1 Примерные оценочные средства, включая задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Что такое авангард
2. Место авангарда в мировом театральном процессе
3. Авангард и модерн
4. Развитие независимых театров
5. Документальный театр – от первых опытов до послевоенной практики
6. Политический театр – история, эстетика, социальные функции
7. Хореография и пластика – роль “движения и жеста” в мировом авангарде
8. Сюрреализм в театре – драматургия и визуальные искусства
9. Дадаизм в театре – перформативные практики
10. Экспрессионизм в театре – драматургия и режиссёрское искусство
11. Конструктивизм и советский театр
12. Акционизм в театре
13. Театрализованные действа в СССР
14. Футуризм в отечественном театре
15. Итальянский театральный футуризм
16. Авангард. Влияние авангарда на современный театр
17. Ранний авангардный театр во Франции, Германии, Российской империи
18. Движение кабаре в Европе и России
19. Авангард в хореографии
20. Экспрессионизм в немецком театре
21. Дадаизм в мировом театре
22. Сюрреализм в мировом театре
23. Движение рабочих театров в СССР и Германии
24. Футуризм в отечественном театре
25. Театральный конструктивизм
26. Итальянский футуризм
27. Влияние авангарда на театр после Второй мировой войны
28. Использование документа в авангардном театре
29. Эксперименты с театральным пространством у авангардистов
30. Влияние кинематографа на театральные опыты авангарда
31. Политический театр
32. Определение понятия «авангард»

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

1. Зейле П.Я. Модернизм и авангардизм. Рига, 1989
2. Истомина Е.М. Некоторые проблемы театрального авангарда 1910-1920. Театральные эксперименты итальянских футуристов и дадаистов. М., 2001
3. Крусанов А.В. Русский авангард: 1907-1932. Т. 1. СПб., 1996.
4. Русский авангард в кругу европейской культуры. Материалы международной конференции. М., 1993.

5. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.,1993.
6. Сто лет русского авангарда / ред.-сост. М.И. Катунян. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2013.
7. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб.: Летний сад, 2002. 535 с. http://teatr-lib.ru/Library/Evreinov/Demon/#_Toc125710720
8. Камерный театр и его художники 1914-1934. М.: 1934.
9. Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда / Сост., вступит. ст., пер. с франц., коммент. С. А. Исаева. М.: ТПФ «Союзтеатр», издательство «Гитис», 1992.
10. Мгебров А. А. Жизнь в театре: В 2 т. Л.: Academia, 1929-1932. http://teatr-lib.ru/Library/Mgebrov/Life_th1/
11. Кручёных А. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы. М.: Гилея. 2006. https://ka2.ru/hadisy/kruch_1.html
12. Сергеев А. В. Циркизация театра: От традиционализма к футуризму: Учебное пособие. СПб., 2008. http://teatr-lib.ru/Library/Sergeev/circusation/#_Toc219540769

8.2. Дополнительная литература:

1. Бене К. Театр без спектакля, М., 1993.
2. Беспредметность и абстракция / под ред. Г.Ф. Коваленко. М.: Наука, 2011.
3. Чепалов А. И. Судьба пересмешника, или Новые странствия Фракасса: Театральный роман-исследование. Харьков, 2001. http://teatr-lib.ru/Library/Chepalov/Frakas/#_Toc153220930

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - https://www.gitis.net/.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека Сергея Ефимова	Театральная библиотека Сергея Ефимова (theatre-library.ru)
Культура РФ	https://www.culture.ru/
Российская Национальная библиотека.	http://www.nlr.ru/
Российская Государственная библиотека	http://www.rsl.ru/
Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета.	http://www.lib.pu.ru/
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».	http://www.feb-web.ru/
Культура (газета)	http://portal-kultura.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются практические, самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение текущего контроля успеваемости.

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, выполнение упражнений, подготовку этюдов для практических занятий, подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора ГИТИСа.

Наличие в Институте электронной информационно-образовательной среды, а также электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ.

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в Положении об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного процесса по дисциплине

11.1. Преподавание учебной дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетентностного подхода к обучению.

При проведении практических занятий, преподаватель должен придерживаться тематического плана дисциплины, приведенного в РПД. Рекомендуется обратить внимание на вопросы и задания, применяемые при оценке сформированности компетенций в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, при необходимости, разобрать аналогичные задания с объяснением особенностей выполнения.

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) они должны изучить основную и дополнительную литературу, список которой приведен в РПД. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.

11.2. Инновационные формы учебных занятий

В целях развития у обучающихся навыков межличностной коммуникации, способности принятия решений, занятия по дисциплине ориентированы как на индивидуальную, так и групповую работу с обучающимися.

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам ГИТИСа, содержащим учебную, учебно-методическую и иную литературу по изучаемым дисциплинам.

- Информационные технологии, используемые в образовательном процессе: демонстрационные тематические мультимедиа- и видео- материалы и др.;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, обеспечивающие демонстрацию видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

13. Материально-техническая база

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1	Учебные помещения для теоретических занятий и самостоятельной работы обучающихся	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интерне. Звуковоспроизводящая аппаратура по требованию; видеопроектор + ПК; маркерная доска.	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
2	Библиотека, в том числе читальный зал	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

14. Сведения о разработчиках

Разработчики рабочей программы дисциплины: Преподаватель **Бороздинова З.В.**

15. Сведения об утверждении и внесении изменений в РПД

Рабочая программа дисциплины «Мировой театральный авангард» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории зарубежного театра.

Приложение 1
к рабочей программе по дисциплине
«Мировой театральный авангард»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Оценочные средства по дисциплине
Мировой театральный авангард

Направление подготовки/специальность:
52.03.05 Театроведение

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Уровень высшего образования:
Бакалавриат

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины.

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		Знает	Умеет	Владеет
ПК-1	ПК-1.1. Использует методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; ПК-1.2. Осуществляет комплексное научное исследование; ПК-1.3. Совершенствует и развивает свой кругозор в профессиональной сфере; ПК-1.4. Выбирает необходимые методы исследования, собирает и обрабатывает полученные результаты, анализирует и осмысливает их с учетом современных научных данных; ПК-1.5. Вырабатывает собственное мнение на основе осмысления различного опыта;	- методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; - основные методы научных исследований; - методологию научного творчества; - основные принципы авангардного театрального искусства в сравнении с искусством традиционным;	- осуществлять комплексное научное исследование; - совершенствовать и развивать свой кругозор в профессиональной сфере; - отличать произведение авангардного театрального искусства от произведения искусства традиционного	- научным языком, культурой изложения материала и навыками научной полемики; - навыками критического мышления; - методологией научных исследований; - навыками анализа произведения театрального авангардного искусства; - методами и технологиями интерпретации авангарда в проекции на актуальные проблемы современного общества
ПК-4	ПК-4.1. Участвует в составлении выставочных каталогов (наполнение, удобство пользования, концепция, оформление); ПК-4.2. Разрабатывает и	- ключевые направления мирового и русского театрального авангарда; - основных режиссеров и произведения авангардного театрального	- различать произведения умеренного и радикального авангарда; - верно определять историко-культурный контекст авангардного произведения.	- способностью принимать участие в составлении и подготовке к изданию выставочных каталогов

	формирует идейную концепцию выставочного каталога	искусства		

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

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*** знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справившимся с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой, имеющих основные навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности	***Обучающийся демонстрирует*** полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, продемонстрировав шим навыки и умения, сформированность компетенций, необходимые для будущей профессиональной деятельности	***Обучающийся демонстрирует*** всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, проявившим творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессионально й деятельности
оценка «неудовлетворитель но»	**оценка «удовлетворитель-но»**	**оценка «хорошо»**	**оценка «отлично»**
не зачтено	**зачтено**	**зачтено**	**Зачтено**

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

3.1. Примерные варианты заданий для текущего контроля

1. Изучение терминологии, определений и понятийного аппарата мирового театрального авангарда;
2. Составление списка наиболее значимых режиссёров, драматургов, теоретиков театра рубежа XIX-XX веков;
3. Составление списка наиболее значимых режиссёров, драматургов, теоретиков мирового экспрессионизма;
4. Классификация дадаизма и сюрреализма, как художественных направлений: создание списка наиболее значимых спектаклей;
5. Описание особенностей футуризма в Италии и России;
6. Описание форм пролетарского и политического театра 1920-х;
7. Описание основных художественных принципов театрального конструктивизма: подготовка конспектов к проверке;
8. Изучение современных тенденций театрального авангарда, подготовка к устному опросу.

3.2. Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Что такое авангард
2. Место авангарда в мировом театральном процессе
3. Авангард и модерн
4. Развитие независимых театров
5. Документальный театр – от первых опытов до послевоенной практики
6. Политический театр – история, эстетика, социальные функции
7. Хореография и пластика – роль “движения и жеста” в мировом авангарде
8. Сюрреализм в театре – драматургия и визуальные искусства
9. Дадаизм в театре – перформативные практики
10. Экспрессионизм в театре – драматургия и режиссёрское искусство
11. Конструктивизм и советский театр
12. Акционизм в театре
13. Театрализованные действа в СССР
14. Футуризм в отечественном театре
15. Итальянский театральный футуризм
16. Авангард. Влияние авангарда на современный театр
17. Ранний авангардный театр во Франции, Германии, Российской империи
18. Движение кабаре в Европе и России
19. Авангард в хореографии
20. Экспрессионизм в немецком театре
21. Дадаизм в мировом театре
22. Сюрреализм в мировом театре
23. Движение рабочих театров в СССР и Германии
24. Футуризм в отечественном театре
25. Театральный конструктивизм
26. Итальянский футуризм
27. Влияние авангарда на театр после Второй мировой войны
28. Использование документа в авангардном театре
29. Эксперименты с театральным пространством у авангардистов
30. Влияние кинематографа на театральные опыты авангарда

31. Политический театр
32. Определение понятия «авангард»

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, устного сообщения

Показатели	Критерии оценивания			
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснован	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Профессиональная терминология использована мало.	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано большинство необходимых профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, логически связана. Использованы все необходимые профессиональные термины.
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров
Умение держаться на публике, коммуникатив-ные навыки	Скован, обратная связь с аудиторией отсутствует, не соблюдает нормы речи в простом высказывании.	Скован, обратная связь с аудиторией затруднена	Свободно держится на аудитории, поддерживает обратную связь с аудиторией.	Свободно держится на публике, способен к импровизации, учитывает обратную связь с аудиторией.
ОЦЕНКА	**«неудовлетворительно»**	**«удовлетворительно»**	**«хорошо»**	**«отлично»**
	не зачтено	**зачтено**	**зачтено**	**зачтено**