LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

DOKTORANTŪROS DALYKO APRAŠAS

Doktorantūros programa: Meno doktorantūra, Teatras ir kinas

Dalyko pavadinimas: Scenos ir ekraninio meno teorijos

Dalyko apimtis (ECTS): 8

Dėstymo kalba: lietuvių

Dėstytojas: doc.dr. Renata Šukaitytė, prof.dr. Rasa Vasinauskaitė

Dalyko anotacija (iki 500 sp. ž.)
Dalykas *Scenos ir ekraninio meno teorijos* supažindina su reikšmingomis teatro, performanso, kino, vaizdo žaidimų teorijos kryptimis, problemomis ir aktualiais teoriniais konceptais, formuojančiais šiuolaikinės scenos ir ekraninės kultūros sampratas. Kurso metu doktorantams pristatoma, kaip vykstant kultūrinei, socialinei, technologinei, meninei kaitai, keitėsi filosofų, teoretikų bei menininkų požiūris į scenos menus ir kiną bei kitas skaitmenines medijas bei, kaip keitėsi pati teorinė scenos ir ekraninio meno mintis. Doktorantai skatinami ir lavinami kritiškai analizuoti teorijos ir meninių artefaktų tarpusavio sąveikas bei aptarti, kaip atskiros teorinės nuostatos ir konceptai atsispindi atskirų kūrinių tematikoje, naratyvinėje struktūroje bei jų „perskaitymo“ strategijose.

Siekiami studijų rezultatai
Bendrosios ir dalykinės komptencijos	LMTA Meno doktorantūros programos siekiami rezultatai	Studijų dalyko siekiami rezultatai
Žinios, jų taikymas	* Įgyja naujausių sistemingos mokslinių ar meninių tyrimų arba meninės veiklos žinių.
* Geba jas taikyti kuriant naujas fundamentines žinias ir idėjas, sprendžiant strateginio pobūdžio veiklos uždavinius.
Žinoti reikšmingiausias šiuolaikinės scenos ir ekraninio meno teorijos kryptis, autorius ir koncepcijas;Gebėti taikyti pasirinktas teorines prieigas ir koncepcijas šiuolaikinių scenos ir ekraninio meno artefaktų ir fenomenų analizėje
Gebėjimai vykdyti tyrimus	* Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių/ meninių tyrimų ir meno kūrybos sprendimų, sprendžiant sudėtingas kultūros ir mokslo plėtros, visuomenės meninės veiklos problemas.
* Geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius/ meninius didelės apimties tyrimus arba kultūros ir meno projektus, kurie reikšmingai išplečia žinių ribas.
Gebėti kritiškai vertinti ir analizuoti scenos ir ekraninio meno teorijas ir kūrybingai jas taikyti pasirinktų fenomenų analizei
Specialieji gebėjimai	* Geba, remiantis naujausiomis mokslinių/ meninių tyrimų teikiamomis žiniomis, kurti originalias tyrimų, studijų, kultūrinės ir meninės veiklos, naujovių kūrimo priemones ir instrumentus.
* Geba savarankiškai dirbti intelektinį, meninį ir kūrybinį darbą.
Įgyti teorinių analitinių įrankių šiuolaikiniams meno ir kultūros fenomenams tirti ir aiškinti Gebėti atlikti savarankiškus meno ir kultūros fenomenų tyrimus
Socialiniai gebėjimai	* Geba bendrauti su moksline, kūrybine ir kultūrine bendruomene, inicijuojant ir plėtojant naujus tyrimų ar kūrybinius projektus.
* Plėtoja tiriamąją/ kūrybinę veiklą, skatinančią visuomenės raidai palankią kultūrinę pažangą.
Gebėti pristatyti ir paaiškinti visuomenei aktualius šiuolaikinio meno ir kultūros virsmus
Asmeniniai gebėjimai	* Geba savarankiškai tobulėti, kritiškai vertinti savo sprendimus ir pasiekimus, pasirengęs nuolatos tobulinti įgūdžius mokytis visą gyvenimą, plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus.
* Geba greitai reaguoti į dinamiškus visuomenės pokyčius.
Įgyti kritinio mąstymo ir akademinio rašymo įgūdžių, reikalingų sėkmingai mokslininko karjerai

Dalyko tikslas
Išstudijuoti reikšmingas šiuolaikinės scenos ir ekraninio meno teorijas, autorius ir jų plėtojamas koncepcijas, lavinti doktorantų analitinius ir taikomuosius gebėjimus – atpažinti dominuojančius scenos ir ekraninio meno teorijos diskursus ir gebėti juos analizuoti
Dalyko turinys (paskaitų, seminarų temos)
1. Vizualioji kultūra ir jos tyrimai: paradigminiai pokyčiai XX a. 9-10 deš. –XXI a. 1-2 deš. (Nicholas Mirzoeff, Ella Shogat, Robert Stam, Irit Rogoff, Gillian Rose)
2. Kino ir scenos menų filosofijos tarpusavio sąveikos (Gilles Deleuze; Stanley Cavell, Alain Badiou, Jacques Rancière)
3. Tikrovės samprata scenos ir ekraniniuose menuose (Bill Nichols; Stella Bruzzi, Chris Cagle)
4. Istorinis ir atminties diskursas scenos mene, kine ir medijose (Hayden White; De Cesari, C. ir Rigney,)
5. Dokumentinis kinas kaip tyrimas (Mike Wayne)
6. Auditorijos problematika teatro, kino ir medijų teorijoje (Henry Jenkins; John Hartley, Jacques Rancière)
7. Intermedialumas scenos ir kino teorijoje bei praktikoje (Jay David Bolter, Richard Grusin; Irina Rajewsky, Ágnes Pethő, Chiel Kattenbelt)
8. Imersinio teatro teorijos ir praktika (Gareth White, Catherine Bouko, Adam Alston)

Studijų metodai	Probleminis dėstymas, seminarai, atvejų analizės
Atsiskaitymo formos	Pasirinktos teorinės problemos analizė raštu Dalyvavimas diskusijose seminarų metu

Vertinimo strategija
Atsiskaitymas/ įvertinimas	Svoris, proc.	Vertinimo kriterijai
Pasirinktos teorinės problemos analizė raštu	60%	0-2 balai - darbo temos ir problemos pagrindimas 0-2 balai - tikslo ir uždavinių formulavimas, jų realizavimas 0-2 balai - darbo teorinis lygis (gebėjimas taikyti pasirinktą teoriją ar konceptą) 0-2 balai - tyrimo kokybė0-1 balas - išvadų pagrįstumas 0-1 balas - kalbos stilius ir kokybė
Dalyvavimas diskusijose seminarų metu	40%	0-2 balai - atlieka visas numatytas užduotis, 0-2 balai - dalyvauja diskusijose 0-2 balai - išsako argumentuotą nuomonę apie skaitytus tekstus 0-2 balai - analizuoja atvejus 0-2 balai - įgytas žinias taiko diskusijose.

Privaloma literatūra
1. Badiou A. Cinema, Polity Press, 2013.
2. Bruzzi, Stella. New Documentary. London & New York: Rotledge. 2006.
3. Cavell, Stanley. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film, 1979. Harvard University Press.
4. De Cesari, Chiara and Rigney, Ann (2014). Media and Cultural Memory/ Medien und kulturelle Erinnerung, Vol. 19. Transnational Memory. Circulation, Articulation, Scales. Chiara De Cesari (ed.) and Ann Rigney (ed.). Berlin: De Gruiter,
5. Deleuze, G. Cinema 1: The Movement-Image. London: Continuum, 2009.
6. Deleuze, G. Cinema 2: Time-Image. London: Continuum, 2010.
7. Hartley J. Digital Futures for Cultural and Media Studies. Willey-Blackwell, 2012.
8. Jenkins H. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York, London: New York University Press, 2008.
9. Nichols B. Speaking Truths with Film: Evidence, Ethics, Politics in Documentary, 2016
10. Mirzoeff. N. How to See the World. Basic Books, 2016.
11. Mirzoeff N. (sud.) The Visual Culture Reader. Routledge, 1998.
12. Rancière R. The Emancipated Spectator, Verso, 2011.
13. Rancière R. The Future of the Image, Verso, 2009.
14. Wayne M. Documentary as Critical and Creative Research in Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices. Austin T.; De Jong W. (eds.) Open University Press, 2008.
15. White, H. Historiography and Historiophoty, The American Historical Review, 1988. T. 93, nr. 5, Oxford University Press.
16. Mapping Intermediality in Performance. Edited by Sarah Bay-Cheng, Chiel Kattenbelt…, Amsterdam University Press, 2010.
17. Kattenbelt Chiel. Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships. In Cultura, Lenguaje y Representacion / Culture, Language and Representation, Vol. VI, 2008, p. 19–29. <https://core.ac.uk/download/pdf/39085592.pdf>
18. Pethő Ágnes. Intermediality in Film: A Historiography of Methodologies, in Acta Univ. Sapientiae. Film and Media Studies, 2010, Nr. 2, p. 39–72. <http://www.acta.sapientia.ro/acta-film/C2/film2-3.pdf>
19. Bolter J. D. and Grusin R. Remediation. Understanding New Media, The MIT Press, 1998.
20. White G. On Immersive Theatre, in Theatre Research International, 2012, Vol. 37, No. 3, p. 221–235. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9B7E65D36308389C77542D00E6C8845F/S0307883312000880a.pdf/on-immersive-theatre.pdf>
21. Bouko C. Interactivity and immersion in a media-based performance, <http://www.participations.org/Volume%2011/Issue%201/15.pdf>
22. Bouko C. Dramaturgy and the immersive theatre experience, in The Routledge Companion to Dramaturgy. Ed. By Magda Romanska, Routledge, 2014, p. 459–465.

. |
| **Papildoma literatūra** |
| 1. Braudy L., Cohen M. *Film Theory and Criticism*: *Introductory Readings*, Oxford University Press, 2004.
2. Smith M., Wartenberg E. (sud.). *Thinking through Cinema*. *Film as Philosophy*. Oxford: Blackwell Pub. 2006.
3. Stam R., Miller T. (eds.) *Film and Theory. An Anthology*. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.
 |

 Patvirtinta doktorantūros komitete: 2018 m. lapkričio 28 d.