

Министерство культуры Российской Федерации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Театр постмодернизма от зарождения до кризиса: теория и практика»

Авторы-составители:
Профессор Максимов Вадим Игоревич

УТВЕРЖДЕНА приказом от 16.03.2023 г. № 141-с

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

10 марта 2023 г.

Рег. номер ПК/ДПК-22

Санкт-Петербург
2023

I. Организационно-методический раздел

1. Цели

Цель программы повышения квалификации – расширение объема знаний преподавателей театрального института и театральных факультетов ВУЗов в области освоения принципов профессии режиссера и этапов истории режиссерского театра XX – XXI веков.

2. Задачи

Понимание специфики и законов сценического искусства, отличия от других искусств. Сравнение различных типов актера и различных режиссерских систем сценического искусства.

Изучение режиссерского театра как принципиально нового этапа в истории театрального искусства.

Освоение истории русского и зарубежного театра XX-XXI веков (основные режиссерские имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, компоненты театрального искусства).

3. Роль программы в профессиональной деятельности слушателя

В результате освоения программы повышения квалификации обучающиеся (слушатели) приобретут знания, позволяющие им более эффективно осуществлять свою профессиональную и творческую деятельность по профилю работы.

4. Требования к уровню освоения программы

Программа рассчитана на обучение педагогов, преподающих на всех факультетах института предметы, связанные с историей и практикой театра.

Слушатель должен обладать:

- способностью ориентироваться в ценностях культуры и критериях художественного произведения (ОК-1);
- способностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеть методами научных достижений (ОК-3);
- способностью к освоению исторического наследия и культурных традиций. Демонстрировать толерантность к другой культуре, быть способным создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, уметь анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);
- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4).

Слушатели должны быть способны к самостоятельному или коллективному творческому поиску, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.

Быть готовым к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, к созданию художественных образов театральными средствами.

Быть способным к владению авторским словом, образной художественной системой, содержательной, действенной, стилевой природой.

Быть готовы к преподаванию основ театрального мастерства, уметь работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

Быть готовы к созданию художественных образов театральными средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Границы постмодернизма. Рождение режиссерского театра.

Натурализм.

Основные этапы развития театра модернистского периода: символизм, модерн, футуризм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм. Основные театральные системы XX века. Способы актерского существования.

Завершение модернизма (театр абсурда). Переход к постмодернизму.
 Постмодернизм как мышление и как период. Революционная ситуация
 1968-го года и культура. Критика «литературоцентризма» Сьюзен Сонтаг.
 Ж.Ф.Лиотар «Состояние постмодерна».

Раздел 2. Новые формы театра: П. Брук, Е. Гротовский.

Критика С. Сонтаг спектаклей Брука «Король Лир», «Марат/Сад».

Ливинг Тиетр.

Структурализм и театр.

Структурный метод: Барт Р. , Юберсфельд А., Павис П. , Лотман Ю.М.
 Актантная модель А.Греймаса.

М. Фуко – учение об эпистемах. **Эпистемологический анализ** (Фуко

М. Слова и вещи. Фуко М. Знание Эдипа)

Раздел 3. Постструктурализм.

Ж. Делёз – театр воспроизведения и театр повторения.

Ж. Деррида – деконструктивизм.

Ж.-Ф. Лиотар – энергетический театр.

А. Бадью, К. Чухров. Развитие теории «театра повторения».

Эстетизация театра 1970-х: Дж. Стрелер, Р. Уилсон.

Раздел 4. Мифологическое и драматическое в театре 1970 – 80-х: П. Брук,
 А. Мнушкина, Л. Ронкони. Психоанализ и театр. Ритуально-
 мифологическая школа.

Эудженио Барба – театральная антропология.

Раздел 5. Кризис постмодернизма в 1990-е. Х.-Т. Леман – постдраматизм

Э. Фишер-Лихте – перформативность.

Постмодернистское и пост-постмодернистское (метамодернистское) в спектаклях Р. Уилсона, Ф. Касторфа, Т. Остермайера, Р. Кастеллуччи и др.

1. Раздел 6. Кризис постмодернизма в 2000-е.

Артемий Магун- теория отрицательной эстетики («Искусс небытия», 2020).

6. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. Рождение режиссерского театра. Натурализм.	4		
Тема 1.1. Основные этапы развития театра модернистского периода: символизм, модерн, футуризм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм.	2		1
Тема 1.2. Основные театральные системы XX века.	1		1
Тема 1.3. Способы актерского существования.	1		1
Раздел 2. Завершение модернизма (театр абсурда). Переход к постмодернизму.	4		
Тема 2. 1. Постмодернизм как мышление и как период.	1		1
Тема 2.2. Революционная ситуация 1968-го года и культура.	1		1
Тема 2.3. Искусствоведческие модели переходного периода: Структурализм (Э.Сурио, А.Греймас, П.Пави, А.Юберсфельд), Герменевтика (Х.Гадамер и др.), Критика С. Сонтаг.	1		1
Тема 2.4. Новые формы театра: П. Брук, Е. Гротовский.	1		1

Раздел 3. Постструктурализм.	4		
Тема 3.1. М. Фуко – учение об эпистемах. Ж. Делёз – театр воспроизведения и театр повторения.	1		1
Тема 3.2. Ж. Деррида – деконструктивизм.	1		1
Тема 3.3. Энергетический театр Ж.-Ф. Лиотар .	1		1
Тема 3.4. Эстетизация театра 1970-х: Дж. Стрелер, Р. Уилсон.	1		1
Раздел 4. Психоанализ и театр. Ритуально-мифологическая школа.	2		
Тема 4.1. Мифологическое и драматическое в театре 1970 –80- х: П. Брук, А. Мнушкина, Л. Ронкони	2		1
Раздел 5. Кризис постмодернизма в 1990-е. Х.-Т. Леман – постдраматизм.	4		
Тема 5.1. Э. Фишер-Лихте – перформативность.	1		1
Тема 5.2. А. Бадью, К. Чухров. Развитие теории «театра повторения».	2		1
Тема 5.3. Постмодернистское и пост-постмодернистское (метамодернистское) в спектаклях Р. Уилсона, Ф. Касторфа, Т. Остермайера и др.	1		1
Раздел 6. Кризис постмодернизма в 2000-е.	2		
Тема 6.1. Артемий Магун- теория отрицательной эстетики («Искус небытия», 2020)	2		1
ИТОГО часов:	20		16
		36	

IV. Форма итоговой аттестации

Форма контроля: явочные листы (и зачет)

V. Рекомендуемая литература

Рекомендуемая литература:

1. Бадью А. Малое руководство по инэстетике. Спб., 2014. (ГЛ.1 И 7)
2. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семантика: от структурализма к постструктурализму. (сборник) М., 2000. С. 196-238.
3. Греймас А. Размышления об актантных моделях // Французская семантика: от структурализма к постструктурализму. (сборник) М., 2000. С. 153-195. (Греймас А. Структурная семантика. М., 2004).
4. Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. (Введение.)
Лотман Ю.М. Семиотика театра // Театр. 1980. №1.

5. Деррида Ж. Структура, знак, игра в дискурсе гуманитарных наук // Французская семантика: от структурализма к постструктурализму. (сборник) М., 2000.
6. Магун Артемий. Искус небытия. Энциклопедия диалектических наук. Т.1. СПб: Европ.университет, 2020.
7. Павис П. Словарь театра. М., 2003.
8. Сонтаг С. Против интерпретации. Пройдись по театрам // Сонтаг С. Против интерпретации. М., 2014
9. Фишер-Лихте Эрика. Эстетика Перформативности. М., 2015.
10. Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. (Гл. 1. Придворные дамы, гл. 7. Границы представления)
11. Фуко. Знание Эдипа // Фуко М. Лекции о воле к знанию. СПб.: Наука, 2016.
12. Чухров К. Быть и исполнять. СПб., 2011.
Theatrum Mundi. Подвижный лексикон. М.: Гараж, 2021.

VI. Календарный учебный график
График учебного процесса

5 лекций по 4 ак. часа