

Министерство культуры Российской Федерации

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ

КАФЕДРА ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Режиссерский театр эпохи модернизма: теории и направления»

Авторы-составители:

Максимов Вадим Игоревич, профессор

УТВЕРЖДЕНА приказом от 20.03.2020 г. № 36-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

12 марта 2020 г.

Рег. номер ДПК-1 (А-43)

Санкт-Петербург
2020

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 конца XIX — XX 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 с конца XIX века до наших дней (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. Основные направления в европейском режиссерском театре XX века.

Тема 1.1. Исторический, философский и культурный контекст возникновения режиссуры в XIX веке.

Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершенность развития отдельных видов и жанров искусства. Тенденция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф.Ницше

«Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссерского замысла для художественной постановки.

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссерская деятельность Андре Антуана (1858-1943). Создание Театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссерских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л.Толстого, «Сельская честь» Д.Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х.Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвертой стены». Создание Отто Брамом (1856-1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г.Гауптмана. Деятельность О.Брама в Дойчетеатре (1894-1904).

Тема 1.2. Символистские концепции театра.

Пьесы Мориса Метерлинка (1862-1949) «Непрошенная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра д'Ар (1890-1892) во главе с Полем Фором. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М.Люнье По театр Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х.Ибсена, А.Стриндберга, О.Уайльда, А.Жарри.

Гордон Крэг (1872-1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г.Перселла в 1890 году. Первый режиссерский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

Актер-сверхмарионетка и актер психологического театра.

Тема 1.3. Модерн и театр. Футуризм и театр.

Концепции театра в художественных направлениях 1910-х гг.

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910-1913). Мейерхольд и модерн. Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э.Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913). Дягилевские сезоны и модерн. Театральные манифесты Ф.Т.Маринетти. Сценические опыты Д.Балла, Ф.Деперо, Э.Прамполини. Спектакль «Фейерверк» И.Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов Театр (1913) в Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 1.4. Экспрессионизм и театр. Эпический театр.

Экспрессионизм: драматургия и театр.(Мировое значение, восприятия в России). Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность

цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йесснера (1878-1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Тель» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актерское искусство Фрица Кортнера. Режиссерская деятельность Эрвина Пискатора (1893-1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамена», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924-1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живем!» по пьесе Э.Толлера (1927).

Бертольт Брехт (1898-1956) – драматург, режиссер, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штатстеатр, 1931), «Мать» М.Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актерское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша. Влияние Брехта на театр 1950-60-х гг.

Тема 1.5. Сюрреализм и театр. Театр жестокости.

Дадаизм. Сюрреализм — направление и эстетика Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Основные понятия системы А.Арто. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928-1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

Раздел 2. Режиссерский театр в период постмодернизма.

Тема 2.1. Экзистенциализм и театр. Абсурдизм и театр. (Завершение модернизма – абсурдизм). Ситуация 1960-х гг. Постмодернистские концепции театра. Завершение модернизма. Структурализм и

постструктурализм. **Постструктуралистская теория театра.** Жиль Делез «Различие и повторение» (1968), «Логика смысла» (1969). Жак Деррида

«Письмо и различие» (1967). Театр воспроизведения и театр повторения.

Постмодернистская теория театра. Жан Франсуа Лиотар (1924-1998) и концепция энергетического театра.

6. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. Основные направления в европейском режиссерском театре XX века.			
Тема 1.1. Исторический, философский и культурный контекст возникновения режиссуры в XIX веке (Позитивизм и натурализм. Ницше и театр. «Поэтика» Аристотеля и режиссерский театр).	4		2
Тема 1.2. Символистские концепции театра.(Метерлинк, Поль Фор, Люнье-По, Крэг, Йейтс, Мейерхольд, Станиславский. Актёр-сверхмарионетка и актёр психоаналитического театра).	4		2
Тема 1.3. Модерн и театр. Дягилевские сезоны и модерн. Мейерхольд и модерн. Футуризм и театр. Италия и Россия. (Концепция театра в художественных направлениях 1910-х гг.)	4		2
Тема 1.4. Экспрессионизм : драматургия и театр. (Мировое значение, восприятие в России). Эпический театр. Способы существования актёра в театре XX в.	4		2
Тема 1.5. Сюрреализм и театр. Театр жестокости. Основные понятия система Арто.	4		2
Раздел 2. Режиссерский театр в период постмодернизма			
Тема 2. 1. Экзистенциализм и театр. Абсурдизм и театр.	4		2

(Завершение модернизма – абсурдизм). Ситуация 1960-х гг. Постмодернистские концепции театра.			
ИТОГО часов:	24		12
	36		

III. Форма итоговой аттестации

Форма аттестации: зачет

Форма контроля: явочные листы

IV. Рекомендуемая литература

1. История западноевропейского театра в 8-т. Тт. 5, 6 (1871-1917), Тт. 7,8 (1917-1945). М., 1970-1988.
2. История зарубежного театра. СПб., 2005.
3. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. Отв. ред. Л.И.Гительман. СПб., 2004.
4. Хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб., 2007.
5. Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М., 2000.
6. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
7. Брехт Б. Собр. соч. Т.5. Кн.2. М., 1965. (Диалектическая драматургия. Об экспериментальном театре).
8. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
9. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
10. Владимирова С.В. Исторические предпосылки возникновения режиссуры // Владимирова С.В. К истории режиссуры. СПб., 2012. Ч. 1.
11. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
12. Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
13. Гительман Л.И. Из истории зарубежной режиссуры. Авторская режиссура (Античность. Средневековье. Возрождение). Лекция. СПб., 1997.
14. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003. (К бедному театру. Театр и ритуал.)
15. Делез Жиль Различие и повторение. СПб., 1998.

16. Деррида Жак Письмо и различие. М., 2000.
17. Крэг Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
18. Леман Ханс-Тис Постдраматический театр. М., 2013.
19. Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб., 2005.
20. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. (любое издание)
21. Фишер-Лихте Эрика Эстетика Перформативности. М., 2015.

V. Календарный учебный график.

График учебного процесса

6 лекций по 4 ак. часа с зачетом на последнем занятии
График учебного процесса согласно расписания