

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мастерство режиссера: Программа повышения квалификации /авт.-сост. (Борис Юрьевич ЮХАНАНОВ российский режиссёр, теоретик театра, видео, кино и телевидения; писатель, педагог. С 2013 года — художественный руководитель электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ). М.: АНО ДПО «МИР» 2019. 15 с.

 Цель курса

Анализ основных этапов истории режиссерского театра конца XIX – начала XXI века.

 Задачи курса

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).

В результате изучения курса студенты должны

ЗНАТЬ:

* + основные произведения зарубежной и русской драмы
	+ основные теоретические принципы профессии режиссера

УМЕТЬ:

* + произвести анализ пьесы
	+ произвести анализ спектакля

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Разделы курса

Раздел 1. История зарубежной режиссуры.

Раздел 2. История русской режиссуры.

2. Темы и краткое содержание курса

Раздел 1. История зарубежной режиссуры.

Тема 1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине ХIХ века.

 Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершённость развития отдельных видов и жанров искусства. Традиция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф. Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссёрского замысла для художественной постановки.

Тема 2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.

Хенрик Ибсен (1828 - 1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно-аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э. Золя, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).

Тема 3. Мейнингенский театр.

Чарльз Кин (1811 - 1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850 - 1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актёрский ансамбль. Генрих Лаубе (1888 - 1864) во главе венского Бургтеатра (1850 - 1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского театра (1874 - 1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссёрская деятельность Людвига Кронека (1837 - 1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

Тема 4. Натурализм в театре. А. Антуан. О. Брам.

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

Тема 5. Символизм в театре. П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка.

Пьесы Мориса Метерлинка (1862 - 1949) «Непрошеная», «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 театра Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х. Ибсена, А. Стринберга, О. Уайльда, А. Жарри.

Тема 6. Режиссёрское искусство Гордона Крэга.

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

Тема 7. Модерн в театре.

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910 - 1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э. Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913).

Тема 8. Футуризм в театре.

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 Санкт-Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 9. Режиссерское искусство Жака Копо.

Создание Жаком Копо (1879 - 1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920 - 1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актёрское искусство Ш. Дюллена, Л. Жуве, Ж. Копо. Спектакль «Царь Эдип» И. Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936 - 1940).

Тема 10. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.

Создание режиссёрского объединения Картель четырёх в 1927 году. Режиссёрская деятельность Шарля Дюллена (1885 - 1949). Театр Ателье (1922 - 1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А. Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П. Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссёрская деятельность Луи Жуве (1887 - 1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922 - 1934), Атеней (с 1934 года). Постановки пьес А. Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945); пьес Мольера «Школа жён» (1936), «Дон Жуан» (1945).

Тема 11. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев.

Режиссёрская деятельность Гастона Бати (1885 - 1952). Театры Химера (1921 - 1923), Студиа де Шанз Элизе (1924 - 1930), Монпарнас (с 1930 года). Статьи и манифесты («Маска и кадило», 1926). Спектакли «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мадам Бовари» Г. Флобера. Режиссёрская деятельность Жоржа Питоева (1884 - 1939). Русский период (1908 - 1914), швейцарский период (1915 - 1922). Работа в Театре де Шанз Элизе (с 1922 года). Чеховские спектакли «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». Первые постановки пьес Л. Пиранделло и Ж. Ануя. Актёрское искусство Людмилы и Жоржа Питоевых. Питоев – Гамлет.

Тема 12. Сюрреализм в театре.

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. 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.

Тема 13. Режиссерское искусство Макса Рейнхардта.

Режиссёрская деятельность Макса Рейнхардта (1837 - 1943). Спектакль «Сон в летнюю ночь» в Дойчетеатре (1905). Экспрессионистическая эстетика в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Разбойники», «Гамлет», «Царь Эдип» (1907 - 1910).

Тема 14. Экспрессионизм в театре. Л. Йесснер. Э. Пискатор.

Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йеснера (1878 - 1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Телль» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актёрское искусство Фрица Кортнера. Режиссёрская деятельность Эрвина Пискатора (1893 - 1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамёна», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924 - 1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живём!» по пьесе Э. Толлера (1927).

Тема 15. Режиссерское искусство Бертольта Брехта.

Бертольд Брехт (1898 - 1956) – драматург, режиссёр, 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. Актёрское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

Тема 16. Экзистенциализм в драматургии и театре.

Драматургия Ж.П. Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж. Вилара («Дон Жуан») и Ж. Л. Барро («Гамлет»).

Тема 17. Абсурдизм в драматургии и театре.

Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене. Спектакли Роже Блена (1907 - 1984) «В ожидании Годо» (1935), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль Ж.Л. Барро «Носороги» (1960).

Тема 18. Режиссерское искусство Жана Вилара.

Жан Вилар (1917 - 1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т.С. Элиота (1945), «Сид» П. Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Попюлер (1951 - 1963).

Тема 19. Режиссерское искусство Жан-Луи Барро.

Жан-Луи Барро (1910 - 1994). Спектакль-пантомима «Вокруг матери» У. Фолкнера (1935). Барро в Комеди Франсез: «Гамлет», «Федра» Ж. Расина (1942), «Атласная туфелька» П. Клоделя (1943). Актёрское искусство Барро и Мадлен Рено. Создание собственного театра в 1946 году: «Процесс» Ф. Кафки (1947), «Вишнёвый сад» (1954). Руководство театром «Одеон» (1959 - 1968). Спектакль «Рабле» в цирке Шапито на Монмартре (1968).

Тема 20. Режиссерское искусство Питера Брука.

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли «Марат-Сад» (1964), «US» (1966). Влияние театра «жестокости» Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

Тема 21. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера.

Джорджо Стрелер (1921 - 1997). Создание Пикколо Театро ди Милано в 1947 году. Эстетика комедии дель арте в спектаклях «Арлекин, слуга двух господ» (1947), «Компьелло» (1975) по К. Гольдони. Актёрское искусство Марчелло Моретти. Постановки пьес Шекспира и Б. Брехта.

Тема 22. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.

Ежи Гротовский (1933 - 1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965), «Апокалипсис» (1968). Актёрское искусство Рышарда Чесляка.

Раздел 2. История русской режиссуры.

Тема 1. Создание Московского Художественного Театра. Творчество К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко.

Режиссёрская деятельность К. С. Станиславского (1863 - 1938) и В.И. Немировича-Данченко (1858 - 1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актёрского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого.

Тема 2. МХТ в 1899 - 1905 гг. Драматургия А.П. Чехова.

Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишнёвый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане и «На дне» (1902).

Тема 3. Студия на Поварской. Начало творчества В. И. Мейерхольда.

Создание В.Э. Мейерхольдом (1874 - 1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана.

Тема 4. МХТ в 1907 - 1914 гг. Система Станиславского.

Спектакли МХТ «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И. Тургенева (1909), «Братья Карамазовы» (1910). Основные принципы системы Станиславского: переживание, действенный анализ, зерно роли, сквозное действие, сверхзадача, «я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 5. Творчество Мейерхольда 1906 - 1917 гг.

Режиссёрская деятельность В.Э. Мейерхольда в театре В.Ф. Комиссаржевской (1906 - 1907): «Гедда Габлер» Х. Ибсена, «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Балаганчик» А. Блока, «Жизнь человека» Л. Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре.

Тема 6. Творчество Мейерхольда 1918 - 1940 гг.

Спектакль «Мистерия-буфф» В. Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э. Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актёрское искусство З. Райх, И. Ильинского, Э. Гарина, М. Бабановой.

Тема 7. Первая студия МХТ.

Создание Первой студии МХТ в 1912 г. Спектакли «Гибель «Надежды» (1913, реж. Р. Болеславский), «Праздник мира» (1913, реж. Е. Вахтангов), «Сверчок на печи» (1914, реж. Б. Сушкевич).

Тема 8. Творчество Е. Б. Вахтангова.

Режиссёрская деятельность Е. Б. Вахтангова (1833 - 1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А. Стринберга с М. Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С. Анского в студии Габима (1922).

Тема 9. Творчество М.А. Чехова.

Актёрское искусство Михаила Чехова (1891 - 1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924 - 1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актёра» (1928), «О технике актёра» (1946). Концепция «психологического жеста».

Тема 10. Творчество Н. Н. Евреинова.

Н. Н. Евреинов (1879 - 1953) – драматург, режиссёр, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907 - 1908, 1911 - 1912). Постановки в пародийном театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912 - 1917). Теория театрализации жизни.

Тема 11. Творчество А. Я. Таирова.

Режиссёрская деятельность А. Я. Таирова (1885 - 1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актёрское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О’Нила (1926 - 1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

Тема 12. Творчество А. Эфроса, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова.

Режиссёрская деятельность А. В. Эфроса (1925 - 1987): «В добрый час» В. Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г. А. Товстоногова (1913 - 1989): «Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), «Три сестры» (1965), «Мещане» (1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О. Н. Ефремова (1927 - 2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю. П. Любимова (р. 1917): создание Театра на Таганке (1964).

Тема 13. Современные спектакли режиссерского театра.

Учебный план курса повышения квалификации по программе

«Мастерство режиссера»

Срок обучения: 300 часов

Форма обучения: очно-заочная

Режим занятий: 10 учебных часов в неделю.

№ п/п	**НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ**	**Всего часов**	**Формы работы**	**Самост.****работа**
Лекции	**Практич.****работа**
1	История зарубежной режиссуры	150	45	105	200
2	История русской режиссуры	150	65	95	200
	ИТОГО:	**300**	110	290	400

Вопросы итогового контроля

1. «Новая драма».
2. Мейнингенский театр.
3. Натурализм в театре.
4. Символизм в театре.
5. Футуризм в театре.
6. Сюрреализм в театре.
7. Экспрессионизм в театре.
8. Режиссерская деятельность Андре Антуана.
9. Режиссерская деятельность Отто Брама.
10. Режиссерская деятельность Гордона Крэга.
11. Режиссерская деятельность Жака Копо.
12. Режиссерская деятельность «Картеля четырех».
13. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.
14. Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.
15. Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
16. Организация МХТ.
17. Основные принципы системы К. С. Станиславского.
18. Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).
19. Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский).
20. В.Э. Мейерхольд после 1917 г.
21. Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.
22. Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.
23. Теория и практика М. А. Чехова.
24. Теория и практика Н. Н. Евреинова.
25. Экзестенциализм в театре.
26. Абсурдизм в театре.
27. Режиссерская деятельность Жана Вилара.
28. Режиссерская деятельность Жан-Луи Барро.
29. Режиссерская деятельность Питера Брука.
30. Режиссерская деятельность Дж. Стрелера.
31. Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Станиславский К.С. «Работа актера над собой в творческом процессе переживания». – М., 1998
2. Станиславский К.С. и Немирович-Данченко В.И. «Об искусстве актера-певца». – М. Искусство., 1973
3. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли». – М. ГИТИС., 2005
4. Покровский Б.А. «Что, для чего и как?» – М., 2003
5. Гончаров А.А. «Мои театральные пристрастия» – М. Искусство., 1997
6. Чехов М. «Уроки профессионального актера». – М., 2011

Дополнительная литература.

1. Кнебель М.О. «Слово в творчестве актера». – М. ГИТИС., 2009
2. «Создание актерского образа». Учебное пособие. – М. ГИТИС., 2008
3. Фильштинский В.М. «Открытая педагогика». – СПб. «Балтийские сезоны»., 2006
4. Ливнев Д.Г. «Сценическое перевоплощение». – М., 2012
5. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актера». – М., 2010
6. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. «Словарь театральных терминов». – М. ГИТИС., 2007
7. Гиппиус С.В. «Актерский тренинг». – СПб. «Прайм-евро-знак»., 2008
8. Гротовский Е. «От бедного театра к искусству проводнику». – М. Артист. Режиссер. Театр., 2003
9. Покровский Б. А. «Сотворение оперного спектакля». – М., 1985
10. Покровский Б. А. «Ступени профессии». – М., 1984
11. «Колокол мастера: О Борисе Александровиче Покровском». – М. ГИТИС., 2011
12. Буткевич М.М. «К игровому театру». – М. ГИТИС., 2002
13. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ» М., ГИТИС, 2001
14. Буров А.Г. «Труд актера и педагога». – М., 2007
15. Акулов Е.А. «Оперная музыка и сценическое действие». – М. ВТО., 1978
16. Шаляпин Ф.И. «Маска и душа». Предисловие Б.А. Покровского. – М. ВАГРИУС., 1997
17. Вишневская Г.П. «Галина». – М., 1991
18. Бармак А.А. «Художественная атмосфера. Этюды». – М., 2004
19. Бармак А.А. «Достоевский TODAY». – М., 2009
20. Фельзенштейн В. «О музыкальном театре». – М. Радуга., 1984

 21. Золотой Осел, режиссерские тетаради, уч\метод. пособие, МИР, 2019