Общеуниверситетский факультатив

Театр XX века: многоязычие режиссерских поисков

Theater of the XX century: multilingualism of the stage-producers's creative searches

ФГН. Школа филологии.

Лекторы: Пенская Елена Наумовна lpenskaya@hse.ru, e.penskaya@gmail.com

Зыкова Галина Владимировна gzykova@hse.ru, gzykova@mail.ru

Аннотация курса:

Цель курса "Театр XX века: многоязычие режиссерских поисков" - освоить и осмыслить историю театра прошлого века как целостного сложно устроенного организма. Эта "малая", "локальная" история прочно вписана в "большую" историю XX века и, как в зеркале, отражает интеллектуальные и политические процессы эпохи. Предлагаемый ракурс - театр сквозь призму творческих биографий крупных режиссеров - поможет студентам увидеть смену художественных "парадигм", заданных историческим временем и нашедшим воплощение в эстетике театра. Чтение, обсуждение текстов, просмотр документальных фрагментов, записей спектаклей сформирует наглядное представление об основных вехах развития театра, а также базовые навыки интерпретации драматического текста, реконструкции спектаклей. Вводные лекции предполагают знакомство слушателей с историей театральных институций, театральной критикой, становлением режиссерского театра, а также с современными дебатами о роли и функции фигуры режиссера в театре.

Композиционной особенностью курса является включение комплекса case-studies, предполагающих обсуждение сценических интерпретаций классики. Данный раздел дисциплины предусматривает также и анализ современных постановок, как российских, так и зарубежных. Опыт изучения истории английского театра представляется показательным для понимания особенностей режиссерской перекодировки. Кроме того, следует учесть, что во второй половине ХХ- начале XXI века английский театр охотно обращается к русской драматургии.

В ходе курса рассматриваются модели взаимоотношений режиссер — драматург в зарубежной и отечественной театральной практике ХХв., совместно со слушателями выстраиваются возможные траектории анализа методов работы режиссера с драматическим текстами с аудиторией.

 Основные разделы курса:

1. профессия "Режиссер". Историко-культурные корни режиссерского театра. Законные и "незаконные" предшественники. Великие актеры как режиссеры. Иффланд, Шредер - "режиссерствующие" актеры в Германии 18 века.

2. Дебаты о режиссерской профессии: 1900-е, 1920-1930, 1950-1960, 1970-1980-е, 1990- нулевые

3. "Восход" европейской режиссуры. 1880 -1920-е

Андре Антуан, "срез жизни" и эстетика натурализма; символистский театр Поля Фора; "новейший Фигаро" Макс Рейнхард; Эдвард Гордон Грэг, преодоление канона и театральные утопии; парадоксальный театр Адольфа Аппиа

4. Русские поиски рубежа 19-20 века

Станиславский и Немирович-Данченко: МХТ - национальный и интернациональный проект? Истоки нового драматического языка

 5. Мейерхольд и формирование структуры спектакля на разных этапах его художественной практики (символистской, традиционалистской, конструктивисткой - 1920-1930 е- годы). Авангард в театре.

6. Режиссерские системы А. Таирова, Е. Вахтангова, Михаила Чехова, Николая Акимова. Совместные поиски художников и режиссеров в 1920-1940- х годах определили дальнейшее развитие мирового театра. Сотрудничество художника и режиссера. Перенесение пластических приемов из живописи в пространство театра, синтез визуальных и словесных образов – рождение нового языка действенной сценографии.

7. Разгром новой режиссерской эстетики. 1930-1950-е. Антиформалистская кампания и ее последствия.

8. Режиссеры второй половины XX века. "Оттепель" 1960-х в зеркале 1990-х

Анатолий Эфрос: "театр как кризис жизни"; Олег Ефремов: трагедия вынужденного официоза; Георгий Товстоногов: "эпос против эпоса"; Юрий Любимов: перерождение политического театра; Гротескный жанр Петра Фоменко; формула речи - "Ленком" Марка Захарова.

9. Case-studies "британские практики":

9.1. Бернард Шоу и театр "Роял Корт". Режиссер и драматург в одном лице. "Гул и хруст подлинной жизни"

9.2.Харли Гренвилл-Баркер. Статуарность поз, неврастения и резкие контрасты. Режиссерские эскизы как фактор спектакля. 10 томов "шекспировских прочтений"

9.3.Федор Комиссаржевский. "Первый настоящий Чехов на английской сцене".

9.4. Шекспир. Лоуренс Оливье - актер и режиссер. Оливье, Гатри и Джон Барелл. "Гамлет" и "Макбет" Оливье. Дискуссия с постановщиком. Ср.: Гамлет в трактовке Ю.Любимова и в исполнении Высоцкого. Советская трактовка "Гамлета-гуманиста" и равнодушие Брехта

9.5. Тони Ричардсон и драматургия "рассерженных молодых людей".

Театральное прочтение текста Осборна "Оглянись во гневе"

9.6. Питер Брук. Эксперименты "открытого театра". Русские диалоги

"Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Король Лир" (в главной роли - Пол Скофилд)

10. Британская сцена и русские пьесы:adaptation как явление современной культуры

В последние десятилетия в англоязычной театральной практике распространены переделки (adaptations) классических пьес, в том числе и русских (как правило, уже неоднократно и точно переведенных); эти переделки часто создаются выдающимися драматургами, активно обсуждаются в критике и оказываются – как некогда в XVIII веке – особым и новым видом оригинального творчества («сотворчества»). Сравнение текстов этих adaptations (они публикуются и доступны) с хорошо известными русскому читателю текстами оригиналов может показать, в чем именно XIX в. оказывается для современного драматурга и потенциального зрителя непонятен/чужд/слишком циничен/недостаточно откровенен и пр., — и что именно в русских текстах воспринимается нашими соседями как не общечеловеческое, а специфически национальное.

Возможные темы для обсуждения:

• Чехов, Гоголь, Тургенев в современных англоязычных adaptations

• Переделки русских пьес как один из видов современной британской драматургии (М.Фрейн, Т.Стоппард, П.Марбер и др.)

• Драматургия XIX в. в современных адаптациях: одинаково ли переписывают русских и западноевропейских авторов?

• Социальная и художественная эволюция и/или различие национальных картин мира как причины адаптаций классических пьес

• Современные русские и английские адаптации западноевропейской классики (модернизирующие переделки «Фрекен Жюли» А.Стриндберга)

• Интерпретация переделок как полноценного художественного явления в современной филологии и театральной критике

Основная литература к курсу:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие в 2-х кн. Л.,Искусство, 1978.

2. Антуан А. Дневники директора театра 1887-1906. М.-Л., Искусство, 1939.

3. Барабаш Н. Условность в драме и театре: (Современные аспекты). Ташкент, Фан, 1991. 174с.

4. Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л.,ЛГИТМИК, 1988.

5. Бартошевич А.Черты современного шекспировского спектакля. Сб. ст. Грузинская шекспириана. Тбилиси, 1975.

6. Бентли Э. Жизнь драмы. М., Айрис Пресс, 2004. С. 175-177

7. Берген Д. Фромберг Д.П. Формирующиеся и будущие контексты, перспективы и смыслы игры//Игра со всех сторон. Современные исследования, междисциплинарный подход, практические рекомендации, взгляд в будущее. М., прагматикакультуры, 2003.

8. Берджесс Э. Уильям Шекспир. Гений и его эпоха. М.,Центрполиграф,2001. 383с.

9. Бобылева А. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX -XX веков. М.,Эдиториал УРСС, 2000. 167с.

10. Бояджиев Г. Душа театра. М., Молодая гвардия, 1974.

11. Брук П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976.

12. Брук П. Нити времени. М., Артист. Режиссер. Театр, 2005.

13. Вагнер Р. Избранные работы. М., Искусство, 1978. 695с.

14. Велехова Н. Охлопков и театр улиц. М.: Искусство, 1970.

15. Волков Н. Мейрхольд. М. Л.,Academia, 1929.Т.1-2.

16. Волконский С.М. Человек на сцене. СПб., Аполлон, 1912.

17. Гвоздев A.A. Западно-европейский театр на рубеже Х1Х-ХХ столетий Л.-М., 1939.

18. Горбунова E.H. Режиссерская партитура спектакля//Горбунова E.H. Мейерхольд репетирует «Тридцать три обморока». М., Аграф, 2002.- С.219-251.

19. Горфункель Е. Пьеса как режиссерский текст//Границы спектакля.СПб., 1999. С.68-83

20. Гурмон Р. Книга масок. Т., 1996.

21. Долинина Л. Театр как достижение абсолютной свободы// Театр Жана Жене. Пьесы. Статьи. Письма. СПб., ГИПЕРИОН, Гуманитарная академия, 2001.-507с.

22. Зингерман Б. Связующая нить. Писатели и режиссеры М., ОГИ, 2002.

23. Кориандер Э. Мейнингейцы. СПб., 1890

24. Крымова Н. Имена. Три спектакля Юрия Любимова. М., Искусство, 1971.

25. КрэгГ. Воспоминания, статьи, письма. М.,Искусство,1988.

26. Лотман Ю. Структура художественного текста.// Лотман Ю. Об искусстве. Спб., Искусство-СПб, 2005

27. Любимов Ю. Русский ключ к Брехту. Театральная жизнь 1991 №4

28. Мальцева О. Поэтический театр Юрия Любимова. Спектакли Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1964 1998гг.СПб.,Рос. институт истории искусств, 1999.

29. Малочевская И. Режиссерская школа Товстоногова. СПб., СПБ АТИ,2003. С. 103-104

30. Мейерхольд Вс. Переписка. М., Искусство, 1976.

31. Метерлинк М. Синяя птица (пер. Н.Любимова) М., Панорама, 1996. С.223

32. Немирович Данченко Вл. И. Театральное наследие, т.1 М.,Искусство, 1952.

33. Образцова А. Синтез искусств и английская сцена на руб. XIX-XX вв. М.,Наука,1984. С.61,С.274

34. Рехельс М. Режиссер автор спектакля. Л., Искусство, 1979. С.40

35. Рудницкий К. Русское режиссерское искусство 1898-1907. М., Наука, 1989. С.8

36. Ряпосов А. Режиссёрская методология Мейерхольда. СПб., СПБАТИ, 2001.

37. Сахновский В.Г. Работа режиссера. М. Л., Искусство, 1937.

38. Смелянский А. Наши собеседники. М., Искусство, 1981.

39. Станиславский К.С.Моя жизнь в искусстве. М., Искусство, 1980. С. 171

40. Строева М. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. М., Наука, 1973.

41. Товстоногов Г.А. О профессии режиссер. М.,ВТО,1964.

42. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2-х т. Л., Искусство, 1984.

43. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,1977.

44. Фукс Г. Революция театра: история Мюнхенского Художественного Театра. СПб., Грядущий день, 1911.

45. Хейфец Л. Из режиссерских записок. Театр.- 1978.- №3.

46. Чечетин А. Драматургия спектакля//Современная драматургия. 1986.№3 (июль-сент.) С.234-242

47. Эфрос А.В. Штамп мой-враг мой!//Режиссерское искусство сегодня: Сборник статей. М., Искусство, 1962. С.282-297