

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства
Кафедра театрального творчества

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
_____ Р.Л.Бузук
«___» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
_____ Н.В.Карчевская
«___» _____ 2017г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**РЕЖИССЕРСКОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям)
направлению специальности 1-18 01 03 Народное творчество (театральное)

Составитель:

Л.Г.Климович, кандидат искусствоведения, старший преподаватель

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета _____ 20__ г.
протокол № _____

Составители:

Л. Г. Климович, старший преподаватель кафедры театрального творчества УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

Рецензенты:

К. Н. Дубовская, доцент кафедры истории и теории искусств УО «Белорусская государственная академия искусств», кандидат искусствоведения.

В. В. Калацей, доцент кафедры этнологии и фольклора УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент.

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой театрального творчества (протокол от _____ № _____);

Советом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства (протокол от _____ № _____)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	7
2.1	Конспект лекций.....	7
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	27
3.1	Тематика семинарских занятий.....	27
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	30
4.1	Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов.....	30
4.2	Вопросы к зачету	31
4.3	Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов.....	32
4.4	Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины...	33
4.5	Средства диагностики результатов учебной деятельности.....	34
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	35
5.1	Рекомендуемые методы преподавания учебной дисциплины.....	35
5.2	Учебно-методическая карта учебной дисциплины.....	36
5.3	Основная литература.....	39
5.4	Дополнительная литература.....	40

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с учебным планом дисциплина «Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса» изучается студентами 4 курса (415 группа, 8 семестр) факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства.

В соответствии с рабочим учебным планом на изучение курса предусмотрено 48,5 часов. Из них 20 – лекционные, 24 – семинарские занятия.

Созданный по этой дисциплине электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) способствует обеспечению получения образования по направлению специальности 1–1801–03 Народное творчество (театральное), повышению качества теоретической и практической подготовки будущего специалиста, формированию его творческой индивидуальности, позволяет совершенствовать режиссёрские навыки.

ЭУМК способствует приобретению студентами знаний об особенностях существования режиссёрского искусства в современном театральном процессе, постижению теоретических и практических основ режиссуры, приобретению важных профессиональных компетенций, необходимых в творческой деятельности режиссёра. Этим и определяется актуальность ЭУМК по учебной дисциплине «Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса», который позволяет студентам при помощи осмысления, анализа и обобщения получить достаточно полное представление о многогранности современной театральной режиссуры, различных её стилях и направлениях.

В ЭУМК прослеживаются тенденции, направления развития современного режиссерского искусства. Этому способствует изучение опыта корифеев режиссуры; выявление новых пластов режиссерской деятельности современных мастеров сцены; анализ взаимодействия творческой концепции режиссера и системы собственно театральных выразительных средств; изучение влияния социально-общественных, общемировых, общекультурных процессов на современное режиссерское искусство. При анализе театрального процесса, обращаемся к сценическим работам разных режиссерских поколений и индивидуальностей. Такой подход способствует более точному выявлению диалектики процесса развития, особенностей концептуальных поисков режиссуры в современном театральном творчестве.

Важной особенностью ЭУМК по курсу «Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса» является его интеграция с гуманитарными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами обязательного цикла, в том числе «Историей театра», «Режиссурой», «Теорией и историей режиссуры».

Цель ЭУМК по дисциплине «Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса» – формирование у студента важных профессиональных компетенций, необходимых в творческой деятельности

режиссёра, подготовка к будущей самостоятельной профессиональной работе в качестве режиссера любительского театрального коллектива.

Достижение этой цели осуществляется посредством решения следующих **задач**:

- ознакомить характерные особенности основных стилей и направлений в современной режиссуре;
- дать представление об творческих принципах и методах наиболее известных мастеров режиссуры в их практической деятельности
- научить студентов самостоятельно отбирать, оценивать и творчески использовать практические и теоретические достижения своих предшественников и современников в области режиссуры
- передать студентам представление о высокой художественной миссии режиссерского творчества

В результате освоения ЭУМК по курсу «Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса» студент должен

знать:

- основные направления современной режиссуры в контексте современного театрального процесса;
- имена и факты, связанные с достижениями современного режиссерского искусства;
- закономерности, принципы развития современного режиссерского искусства, знание которых необходимо для успешного освоения выбранной специальности, для использования их в своей практической деятельности;
- особенности современной практики белорусской театральной режиссуры;
- творческие концепции и этапные сценические произведения выдающихся зарубежных режиссеров;

уметь:

- охарактеризовать особенности различных направлений современного режиссерского искусства;
- определить и выделить на примерах конкретных сценических произведений характерные особенности стилей в современной режиссуре;
- ориентироваться в вопросах современной театральной культуры;
- определить своё отношение к творчеству того или иного современного режиссера (режиссерского направления);
- использовать в своей практической деятельности знания про важнейшие направления в современной режиссуре;
- работать с театроведческой литературой;

владеть:

- профессиональной терминологией по вопросам режиссуры;
- искусством анализа режиссерских работ современного зарубежного и белорусского театра;
- навыками сравнения сценических произведений;

Структура ЭУМК включает разделы: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный, а также пояснительную записку.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Конспект лекций

Тема 1. Введение. Общая характеристика современного театрального процесса и места в нем режиссерского творчества. Понятие «направление» в режиссуре.

Советский театр второй половины 50-70-х годов, несмотря на жесткое идеологическое и цензурное давление, оставил в истории образцы такого художественного уровня и масштаба, до которых новому театру дотянуться весьма трудно. Театр Г. Товстоногова, О. Ефремова, А. Эфроса, Ю. Любимова, В. Плучека, А. Гончарова и других советских режиссеров в лучших своих созданиях, как и театр их учителей К. Станиславского, Вл. Немировича-Данченко, Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова, А. Лобанова, А. Попова, М. Кнебель и других, был обращен к индивидуальному сознанию каждого человека и к общественному сознанию масс.

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Антуан, Станиславский, Немирович-Данченко, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг, Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский.

Современный театральный процесс представлен многообразными явлениями текущей театральной жизни. Суть их не всегда уловима на первый взгляд и зачастую эстетически неоднозначна. Можно говорить об эклектичности картины бытования современного театра: классические приемы и эпатажный авангард, психологизм и доминанта формы, откровенный эстетизм и натурализм. Иногда поиски нового, сопряженные с повторением давно забытого старого, нарочитая архаика и использование тех приемов, которые были популярны ранее, но в настоящее время прочно забыты и т.д.

Современный театр – это не только появление новых режиссеров, новых направлений, это появление новых героев, новых тем, адекватное современности сценическое воплощение первоисточника (пьесы, сценария, прозаического произведения).

В современном театре прослеживаются три доминирующие тенденции.

Первая – стремление к сохранению классического культурного наследия. Это связано со всеми составляющими театрального искусства, как то: сохранение и целевое использование существующих театральных зданий, организация театрального дела в рамках стационарного репертуарного театра с постоянной труппой, использование в качестве драматургической основы театральных постановок классических образцов русской и зарубежной

драматургии, ориентация режиссуры на традиции русского психологического театра. В качестве примера можно назвать Малый театр под руководством Юрия Соломина. По мнению режиссера, Малый театр является русским национальным театром, хранителем культурной традиции, художественные принципы которого в уважении к автору, в воспитании актера, в сохранении актерской театральной школы. Репертуар Малого театра формируется на базе классики.

Вторая тенденция – стремление к системным реформам театральных традиций: отказ от использования стационарных театральных зданий, постоянной труппы, переосмысление драматургического наследия, инновации в выборе режиссерских и сценографических принципов. В качестве примера можно назвать Небольшой драматический театр под руководством Льва Эренбурга. Режиссер объединяет в работе актеров разных театров, репетируя спектакль, использует этюдный метод, когда актеры самостоятельно разрабатывают структуру и смысл роли, а режиссер корректирует актерские поиски в русле общего замысла спектакля. Драматургическая основа не является абсолютом, а используется как повод для размышления на темы, волнующие создателей спектакля. Л. Эренбург обладает особенным театральным языком, часто шокирующим зрителей.

Сам режиссер не раз говорил: «Да, меня интересует в человеческих проявлениях и в искусстве театра, в том числе и низменное. Но стоит ли оправдываться и доказывать его право на жизнь. Все, что касается грязи, непристойности, натуралистичности, — имеет полное право на жизнь внутри художественного образа, если это используется ради того, чтобы открыть перспективу высокого. Если это существует как боль души художника».

Третья тенденция. В реальном театральном процессе названные тенденции редко существуют в чистом виде, чаще они переплетаются, образуя различные переходные формы. В качестве примера поиска сочетания традиционных и инновационных театральных форм можно назвать творческие искания Валерия Фокина.

В современном театре существует проблема выбора художественных приоритетов как основы не столько эстетического самоопределения, сколько экономического позиционирования театра в современном театральном процессе.

Многие театры стали использовать приемы массовой культуры для привлечения зрителей: скандальные пиар акции, массированные рекламные кампании, эпатажирующие публику художественные решения.

Сегодня театр существует в условиях жесточайшей конкуренции с поп-культурой, шоу-бизнесом, и другими средствами массовой зрелищной

индустрии. Этим объясняется стремление театров любыми средствами привлечь публику в зрительные залы. Театры используют инструментарий массовой культуры для достижения конкурентоспособности своего «товара».

В результате возникает серьезная художественная проблема, связанная с развитием театрального искусства как такового.

Театр как вид искусства элитарен, поскольку опирается на глубокую культурную традицию. В тех случаях, когда театр переориентируется на законы массовой культуры, утрачивается его изначальная культурная ценность и значение. Становясь частью массовой культуры, театр неизбежно «проигрывает» в конкуренции с шоу-бизнесом. В результате, театр не привлекает потенциальных потребителей массовой культуры и теряет «своего» элитарного зрителя, ориентированного на классическую культурную традицию.

Еще одна тенденция современного театра – оттеснение режиссуры актерами и драматургами. Они организуют свои театральные сообщества, где сами же ставят свои пьесы, как, например, Н.Коляда, Е. Гришковец. Появилась «читка» (сценическое чтение пьесы) как форма воплощения «новой драмы».

«Школа» как отражение преемственности и ориентации на передачу сложившихся постановочных принципов и приемов.

Школа в режиссуре, художественное направление, течение, представленное группой учеников и последователей какого-либо мастера либо группой режиссеров, близких по творческим принципам.

Режиссерская школа – целостная система, основанная на определенных традициях, отмеченная своеобразием индивидуальности ее создателя. Например, режиссерская школа Товстоногова продолжает и развивает, по-новому осмысляет, дает новую трактовку основополагающим принципам учения К. С. Станиславского, в частности, его методу действенного анализа пьесы и роли и методу физических действий.

Тема 2. Корифеи современной российской режиссуры.

Фоменко П.Н. (1932-2012). Закончил режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа). (1961 г., курс Н. М.Горчакова; среди педагогов - А. А. Гончаров, Н. В. Петров. В свою очередь, Гончаров - ученик мхатовцев В.Топоркова и Н. Горчакова). Более шестидесяти спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Вроцлава (Польша), Зальцбурга (Австрия) и Парижа (Франция).

Особенности режиссёрской манеры Фоменко. Сочетание психологизма и яркой внешней формы. Эксперименты в жанре трагического гротеска. Спектакли в Ленинградском Театре Комедии (1972-1981), Театре им. Вахтангова (1989- 1992). Создание «Мастерской Петра Фоменко» (1993). Основные спектакли П.Н.Фоменко последних лет.

Захаров М.А. (1933). Закончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) (1955). 1956 – начало режиссерской деятельности в самостоятельном студенческом коллективе Пермского университета. Режиссёр Московского театра сатиры (1965 – 1973), с 1973 года — главный режиссёр Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). “Ленком” – заметное явление в театральной жизни, яркий, самобытный, современный театр. Звездная плеяда актеров театра.

Основные спектакли М.А.Захарова последних лет.

Захаров приверженец идеи классического игрового театра. Творческое кредо режиссера – «театр стремится следовать великим заветам мхатовских учителей, но больше всего боится скуки, когда все уже все понимают, что происходит и, главное, что должно произойти».

Режиссерская манера, базирующаяся на яркости формы, эксцентрике сценических приемов, темпераменте, красочности, эффектности. Доминантная роль музыки и пластики. Выстраивание острого социально-политического диалога с залом.

Преподавательская деятельность Захарова.

Хейфец Л.Е. (1934). Закончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) (1963 год, курс А. Д. Попова и М. О. Кнебель). С 1963 по 1970 - режиссёр Центрального академического театра Советской Армии, с 1988 - главный режиссёр этого театра. В 1971—1986 гг. - режиссер Малого театра. Спектакли в Московском театре имени В. Маяковского, театре имени Моссовета.

Спектакли последних лет.

Особенности режиссерского почерка Л.Е. Хейфеца. Режиссер традиционной психологической школы, продолжатель школы М. Кнебель.

Важность психологической мотивировки в его спектаклях, четкость мизансцен.

Классика в постановке Л. Хейфеца. Поиск новых смыслов, общих для истории и современности моральных критериев существования.

Работа с актером. Преподавательская деятельность.

Виктюк Р.Г. (1936). Закончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) (1956 г). Актер в театрах Львова, Киева, Твери и Вильнюса. В 1970—1974 годах – ведущий режиссер Русского драматического театра Литвы. С середины 1970-х - режиссёр ставит спектакли в московских театрах: «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Анна Каренина» в Театре им. Вахтангова, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Служанки» в театре «Сатирикон» и др.

С 1992 года – руководитель Театра Романа Виктюка. Спектакли последних лет.

Особенности режиссерской эстетики Виктюка. Экспериментальность, инновационность творчества. Специфика “шифра” театра, системы кодов.

Режиссерский, авторский театр, театр-наслаждение, театр-праздник. Театр рассчитанный больше на духовное и эмоциональное восприятие, чем на холодный и аналитический подход.

Неординарные, экстравагантные, яркие постановки режиссера, неожиданные трактовки образов.

В центре спектаклей Виктюка – человек, ищущий, страдающий, одинокий. Внимание режиссера к душевным переживаниям героя.

Неоднозначность отзывов критиков и зрителей в оценках творчества Виктюка.

Стуруа Р.Р. (1938) - советский, (грузинский и российский) театральный режиссёр. Учился на режиссёрском факультете Тбилисского театрального института у М.И. Туманишвили, ученика Г.А.Товстоногова. С 1962 года - режиссер Тбилисского театра имени Шота Руставели, с 1979 года - главный режиссёр, а с 1980 года — художественный руководитель этого театра. Своеобразие режиссерской манеры. Спектакли в Москве: Театр EtCetera («Шейлок», «Буря»), театр «Сатирикон» («Гамлет»).

Брехтовский период в творчестве Стуруа. Постановки драматургии У. Шекспира.

Спектакли Стуруа последних лет.

Стиль режиссуры – философская карнавальность, с неизменно трагическим финалом. Мастер трагикомедии.

Выпуклое, содержательное лицедейство, зрелищная, игровая стихия театра Стуруа, ярчайшая образность.

Яновская Г.Н. (1940). Закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (ЛГИТМиК, курс Г. А. Товстоногова, 1967). Влияние на формирование режиссёрской индивидуальности Яновской спектакля Питера Брука «Король Лир» Шекспира (1964). В 1970—1972 – режиссер красноярского Театре юного зрителя, который возглавлял Кама Гинкас. Во второй половине 1970-х гг. – руководство театром «Синий мост» в Ленинграде. В 1984 – дебют на московской сцене («Вдовый пароход» И. Грековой и П. Лунгина, Театр имени Моссовета). С 1986 г. — главный режиссёр Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Её первая постановка в МТЮЗе — «Собачье сердце» по М. Булгакову. Спектакли последних лет.

Гинкас К.М. (1941). Учился в Вильнюсской консерватории (актёрский факультет, 1959—1962), затем в ЛГИТМиКе (курс Г. А. Товстоногова; выпуск 1967 года). С 1970 по 1972 г. — главный режиссёр Красноярского ТЮЗа. С 1972 – спектакли в театрах Ленинграда, с 1981 года – спектакли в Москве (Театр им. Моссовета, МХАТ им Чехова, МТЮЗ) и за рубежом. Спектакли в МТЮЗе. Спектакли последних лет по пьесам Чехова, Пушкина, Гоголя, Достоевского.

Консервативно-радикальный стиль режиссуры Гинкаса. Режиссерский метод – академический эксперимент. Психологизм русской актерской школы в сочетании с экспериментально острой, намеренно шоковой художественной техникой.

Авторская режиссура Гинкаса. Особенности работы с литературными текстами (без адаптации) – со сцены звучат и реплики героев и авторский текст. Использование в постановках документального материала.

Провокация – одна из наиболее выразительных черт режиссуры Гинкаса. Всемерное, до фанатизма обострение человеческих чувств, поступков, обстоятельств.

Бородин А.В. (1941). Закончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа), (1968 год, курс Юрия Завадского и Ирины Анисимовой-Вульф). С 1973 по 1980 год – главный режиссёр Кировского ТЮЗа. С 1980 года – главный режиссёр, а с 1992 года – художественный руководитель Российского академического молодёжного театра. Особенности режиссерского почерка и репертуарной политики А.В.Бородина. Спектакли последних лет.

Васильев А.А. (1942) Окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). (1968 г., курс М. О. Кнебель и А. А. Попова). С 1973 года — во МХАТе, в 1977—1982 годах — режиссёр Театра им. К. С. Станиславского в Москве. С 1982 года работал на малой сцене Театра на Таганке. В 1987 году

возглавил открывшийся в Москве театр «Школа драматического искусства». Живет и работает во Франции.

Особенности театральной эстетики и режиссерского почерка А. Васильева.

А. Васильев – реформатор, авангардист российской сцены второй половины XX века.

Театральная система Васильева. Попытка преодолеть “недостатки” психологизма через синтез игрового и психологического театра. Поиск дистанции между ролью и исполнителем. Эксперименты с текстом. “Вербальная техника” Васильева – поиск адекватности текстов с тем, что происходит на сцене.

Отрицание понимания театра как искусства отражения производного от реальности, и потому вторичного. Понимание театра как “иной реальности” которая выше жизни и имеет свои собственные законы.

Особенности воспитания актера в “школе” Васильева.

Спектакли последних лет.

Тема 3. Корифеи современной белорусской режиссуры.

Луценко Б. И. (1937) Окончил Белорусский театрально-художественный институт (1967, курс В. Маланкина). С 1967 по 1973 и с 1981 по 1982 – режиссёр Белорусского театра имени Я. Купалы; с 1973 по 1981 – главный режиссёр, с 1991 по 2008 художественный руководитель, с 2008 режиссер-постановщик Национального драматического театра им. М. Горького; с 1982 по 1991 – режиссер Театра-студии киноактера.

Представитель поколения шестидесятников.

Основные черты режиссуры Луценко: психологическая достоверность персонажей, философско-обобщенный замысел спектакля и трактовка характеров, метафоричность, стилевые контрасты, экспрессивные приемы и выразительные средства, стремление к масштабности сценического действия.

Этапные постановки: «Макбет» В. Шекспира, «Трехгрошовая опера» Б. Брехта, «Гамлет» В. Шекспира, «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана, «Раскиданное гнездо» Я. Купалы, «Затюканный апостол» А. Макаёнка.

Раевский, В. Н. (1939 – 2011) Окончил Белорусский театрально-художественный институт (1967, курс В. Маланкина). С 1973 главный режиссер, с 1991 по 2002 художественный руководитель, с 2002 по 2011 режиссер-постановщик Национального академического театра им. Я. Купалы.

Отличительные черты режиссуры В. Раевского – поэтичность, метафоричность, сочетание выразительной сценической формы с точной разработкой характеров.

Этапные постановки: «Что тот солдат, что этот» Б. Брехта, «Трибунал» А. Макаенка, «Рядовые», «Князь Витовт» А. Дударева, «Врата бессмертия» К. Крапивы, «Последний шанс» В. Быкова, «Плач перепелки» Н. Чигринова, «Страсти по Авдею» В. Бутромеева.

Преподавательская деятельность.

Короткевич В. А. (1939 – 1999). Окончил Белорусский театрально-художественный институт (1961, курс Д. Орлова). Главный режиссер областных драматических театров: Могилевского (1970 по 1975), Гродненского (1975 по 1980), Брестского (1990 по 1992), ТЮЗа (1983 – 1989). С 1993 – художественный руководитель Гомельского областного драматического театра.

Режиссерское кредо Короткевича: активная социальная и общественная позиция, глубокая разработка материала пьесы, вдумчивая работа с актером, высокая сценическая культура.

Этапные постановки: «Павлинка» Я. Купалы, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Тревога» А. Петрашкевича, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Бесприданница» А. Островского, «Милый человек» К. Крапивы, «Ассоль» А. Грина, «Война под крышами» А. Адамовича, «Дикая охота короля Стаха» В. Короткевича.

Боровик Г. И. (1939). Окончил Белорусский театрально-художественный институт (1966, курс Д. Орлова). Режиссер театров Брестского областного драматического (с 1966), ТЮЗа (с 1971, в 1974 – 1978 главный режиссер), главный режиссер Государственного молодежного театра Беларуси (с 1985, в 1988 – 1994 режиссер).

Основные черты режиссуры Боровика – современность звучания, определенная общественная позиция, глубокая разработка сценических характеров, сочетание психологизма и зрелищности.

Этапные постановки: «Четыре капли» В. Розова, «Пинская шляхта» В. Дунина-Мартинкевича, «Эти непонятные старые люди» С. Алексиевич, «Догорела свечечка...», «Любовь Анны Чернушки» А. Петрашкевича, «Последний шанс» В. Быкова, «Чайка». А. Чехова.

Преподавательская деятельность.

Ефремов А. В. (1951) Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (1976). С 1991 художественный руководитель Театра-студии киноактера. Творческая манера режиссера – углубленный психологизм, точная разработка сценических характеров, бережное отношение к драматургическому первоисточнику, чувство ритма и стиля.

Постановки последних лет.

Анисенко В. Д. (1944) Окончил Белорусский театрально-художественный институт (1965, курс Д. Орлова). С 1979 по 1980 – главный режиссер ТЮЗа. С 1981 по 1982 – главный режиссер Театра-студии киноактера. С 2000 по 2012 директор и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД). С 2012 по 2017 директор и художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Коласа.

Работа над трагедиями В. Шекспира: «Ричард», «Макбет», «Гамлет». Неординарный подход, экспериментальный характер постановок. Спектакли: «Машека» М. Ароховского, «Женщины Бергмана» Н. Рудковского.

Постановки последних лет.

Тема 4. Российские режиссеры «среднего» поколения.

Додин Л.А. (1945). Окончил режиссерское отделение ЛГИТМиКа (1966, курс Б. В. Зона). Спектакли в Ленинградском ТЮЗе («Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского, 1973 и др.). В 1975—1979 — в Театре драмы и комедии на Литейном. Постановки на Малой сцене БДТ («Кроткая», по повести Ф. М. Достоевского, 1981) и во МХАТе («Господа Головлёвы» по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1984). С 1979 года — в Малом драматическом театре (главный режиссер с 1983, директор с 2002).

Продолжатель традиций школы русского психологического театра. Новатор. Изобретательная, смелая, умная, режиссура.

Особое значение и роль репетиционного процесса при подготовке спектаклей.

Режиссерское credo Додина. Театр как способ разобраться в чем-то, прежде всего в себе. Одна из ведущих тем творчества — исследование пограничных состояний человеческого сознания.

Спектакли последних лет.

Преподавательская деятельность.

Фокин В.В. (1946). Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, режиссерский факультет (1970 г., курс Б. Е. Захавы и М. Р. Тер-Захаровой). С 1970 по 1980 - режиссер московского театра «Современник». С 1985 по 1991 – руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. С 1991— художественный

руководитель и генеральный директор Творческого Центра им. Вс. Мейерхольда. С 2003 года — художественный руководитель и директор Александринского театра в Санкт-Петербурге. Спектакли последних. Особенности режиссерского почерка.

Женовач С.В. (1957). Окончил в 1979 году Краснодарский институт культуры, в

1988 - режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) (курс П. Н. Фоменко). Руководил Краснодарским молодежным любительским театром. 1988—1991 гг. — режиссер Театра-студии «Человек». 1991—1998 гг. — режиссер Театра на Малой Бронной. С 2005 г. — художественный руководитель «Студии театрального искусства». Режиссерская эстетика С.В. Женовача. Спектакли последних лет.

Някрошюс Э. (1952). Литовский режиссер, теснейшим образом связанный с российским театральным искусством и режиссерской школой РАТИ (ГИТИСа). Ученик А.А.Гончарова (выпуск 1978 г). Спектакли в Каунасском драматическом театре (1979—1980), в вильнюсском Молодежном театре (1978— 1992). В 1998 год - создание собственного театра «МеноФортас».

Феномен «литовского театра». Новая, с точки зрения театрального языка, форма воплощения классических текстов.

Режиссерская эстетика Э. Някрошюса.

Режиссура Някрошюса – искусство воздействия, а не объяснения. Матафоричность художественного мышления Някрошюса.

Перевод слова в физическое действие – одна из важных черт метода режиссера.

Особое значение в постановках сценографии, света, музыки, пластики.

Взаимоотношение режиссера с первоисточником (пьесой). Создание сценического произведения в большей или меньшей степени автономного от литературного первоисточника. Вольное обращение с классикой.

Основные драматурги Някрошюса: А. Чехов, У. Шекспир, А. Пушкин, Гоголь и др. Спектакли последних лет.

Туминас Р. (1952). Литовский и российский режиссер, выпускник режиссерского факультета РАТИ (ГИТИСа) (1979, курс И.М. Туманова). Первая московская постановка — «Мелодия для павлина» О. Заградника (1979) в Театре им. К. С. Станиславского. С 1979 по 1990 — режиссер, с 1994 по 1999 — главный режиссер Государственного академического драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. С 2007 года - художественный руководитель Московского театра имени Евгения Вахтангова.

Режиссерские искания Р. Туминаса.

Склонность к гротеску. Ирония, буффонада, бурлеск, эксцентрика – определяющая черта режиссуры Туминаса. Значимость визуальной стороны спектакля.

Спектакли последних лет.

Тема 5. Белорусские режиссеры «среднего» поколения.

Маслюк В. В. (1953 – 2001). Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1979). С 1979 по 1981 режиссёр Белорусского театра им. Я. Коласа. С 1981 по 1983 - главный режиссёр Могилевского областного театра. В 1983 – 1991 – режиссер Государственного русского драматического театра.

Особенности режиссерского почерка – сочетание психологизации характеров с образной условностью современной театральной эстетики. Мастер массовых сцен.

Лучшие его спектакли отличались яркой зрелищностью, метафоричностью, ассоциативностью, раскрытием актёрской индивидуальности.

Постановки: «Клеменс» К. Саи, «Король Лир», «Гамлет» В. Шекспира, «Женитьба» Н. Гоголя, «Соло для часов с боем» О. Заградника, «Знак беды» В. Быкова.

Мазынский В. Е. (1947). Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1974) курс В. Маланкина). С 1976 по 1989 главный режиссер Белорусского театра им. Я. Коласа. Программные спектакли: «Колокола Витебска» (1974), «Кастусь Калиновский» (1978) В. Короткевича, «Сымон-музыка» (1976) Я. Коласа. Формирование национального репертуара.

Основатель и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии (1991 – 2000). С 2000 режиссер Театра-студии «Вольная сцена».

Особенности режиссёрского почерка. Образно-поэтическая метафоричность, приподнятая тональность постановок, точно разработанные пластические массовые сцены, сочетание символики с конкретными реалиями быта, атмосферой драматического напряжения.

Спектакли: «Звоны Витебска», «Кастусь Калиновский» В. Короткевича, «Сымон-музыка» Я. Коласа, «Рядовые», «Порог», «Вечер» А. Дударева, «Голова» И. Сидорука, «Барбара Радивилл» Р. Боровиковой.

Барковский В. М. (1947). Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1969, курс Д. Орлова). Организатор и руководитель театра-студии «Дзе-Я?» (1987 – 1990, вместе с М. Труханом), экспериментальных мастерских «АКТ» в Минске (1990 – 1995), с 1997 главный режиссер, с 2001 по 2009 – худрук Национального театра им. Я. Коласа.

В. Барковский – режиссер-авангардист. Спектаклям свойственны открытый постмодернизм, точное выявление формы и структуры сценического произведения, сосредоточенность на психоанализе.

Репертуарная политика – создание определённого баланса спектаклей традиционной формы (на большой сцене) и экспериментальных (на камерной сцене).

Постановки: «Шагал... Шагал...», «Мадам Боншанс», «Роза в чистом поле» В. Дроздова, «Земля» Я. Коласа, «Тузы» У. Видмера, «Отец» А. Стриндберга, «И смех, и слёзы, и любовь» В. Набокова.

Трухан Н. Н. (1947 – 1999) Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1969, курс Д. Орлова), Высшие режиссерские курсы в театре на Малой Бронной в Москве (1980, мастерская А. Эфроса). Один с создателей (1987) Минского драматического театра «Дзе-Я?», в 1992 – 1999 его художественный руководитель. Режиссер-экспериментатор, попытка найти особые выразительные средства, наиболее выразительный сценический язык для национального театра.

Смелость, неординарность, философское осмысление тайн человеческого бытия в сочетании с мягким лиризмом и своеобразной сердечностью – основные черты режиссуры Н. Трухана.

Наиболее значительные постановки: «Отчаяние» В. Короткевича, «Рогнеда» Н. Рапа, «Чёрт и Баба», «Страхи жизни», «Тени», «Крути... Ф. Олехновича. «Имжа» И. Кофты, «Мертвые души» Н. Гоголя.

Талипов Р.С. (1948 – 2011) Окончил Государственный институт театрального искусства в Москве (1986). Организатор и руководитель Минского театра-студии под руководством Р. Талипова. С 2009 — художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Коласа.

Концептуальные уровни художественной программы Р. Талипова – интеллектуально-психологический, эмоционально-чувственный.

Постановки: «Стриптиз» С. Мрожека, «Яма» А. Куприна, «Месяц в деревне» И. Тургенева, «Чайка», «Иванов» А. Чехова, «Екатерина Ивановна» Л. Андреева, «Васса» М. Горького.

Пинигин Н. Н. (1957) Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1979, курс В. Маланкина, В. Карпилова). С 1985 года – режиссер, с 2009 – художественный руководитель Национального академического театра им. Я. Купалы. С 1998 по 2009 — режиссер Большого драматического театра им. Товстоногова (Санкт-Петербург).

Разнообразие режиссерских пристрастий Н. Пинигина. Пьесы самых разных эпох и жанровых направлений, от классики до современности, от психологической драмы до пьесы абсурда.

Поиск яркой театральной формы, стремление к философской метафоричности, углубленное исследование психологии персонажей.

Постановки: “Тутэйшыя” Я.Купалы, “Идилия”, “Пинская шляхта”. В.Дунина-Мартинкевича, “Art” Я. Резы, “Сымон-музыка” Я. Коласа.

Савицкий В. К (1960) Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (1991, курс В. Забелы). С 1991 один из организаторов и режиссер театра-студии «Абзац», с 1993 – режиссер Национального академического театра им. Я. Купалы, с 2010 – главный режиссер Белорусского республиканского театра юного зрителя.

Постановки В. Савицкого по произведениям национальной литературы – современной и классической: “Беларусь в фантастических рассказах” Я. Борщевского, “Баллада о любви” В. Быкова, “Дикая охота короля Стаха”, “Сны о Беларуси” В. Короткевича, «Ветрогоны» В. Голубка, «Стулья» Э. Ионеско.

Особенности режиссуры: стремление к точной передаче мысли, образность, точно построенный внешний рисунок, нередко нетрадиционное режиссерское решение, эксперимент.

Тема 6. Российские режиссеры нового поколения и их театральные искания.

Этот раздел предусматривает рассмотрение творческих поисков, в том числе, тех режиссеров, которые еще не вошли в прочно установившийся круг признанных мастеров. Далеко не все из них оставят след в истории театра, но сегодня их имена на слуху, и потому их творчество можно рассматривать в контексте курса, даже давая ему негативную оценку. Предлагаемый список имен может быть увеличен или сокращен в процессе занятий в зависимости от конкретики театральной ситуации.

Бутусов Ю.Н. (1961). Окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (1996, курс И. Малочевской). С 1996 работает режиссером в театре Ленсовета (Открытый театр). Интерес к интеллектуальной западной драме и к русской классике. Спектакли по пьесам Шекспира: «Гамлет» (МХАТ им. Чехова, 2005), «Король Лир», «Чайка», «Отелло» (Театр «Сатирикон», 2006, 2012, 2013), «Мера за меру» (Театр им. Вахтангова, 2010), «Добрый человек из Сезуана» (Театр им. Пушкина, 2013). «Макбет» в Театре им. Ленсовета (2013) и др.

Могучий А. А. (1961). Окончил Ленинградский институт культуры (1989). В 1990 году основал независимую театральную группу Формальный театр. С 2004 по 2013 годы – режиссер-постановщик Александринского театра.

С 2013 года возглавил Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (БДТ).

Театр Могучего — театр эксперимента, авангарда, интеллектуально-игровой театр, занимающийся поисками новых художественных решений. Эксперименты с формой спектакля: использование всевозможных художественных и технических средств: экранов, камер, фотографий, рентгеновских снимков, картин, театра теней.

Место актера в режиссуре Могучего. Актер-кукла, марионетка, выполняющий «формальную» функцию.

Постановки последних лет.

Серебренников К.С. (1969) – профессионального образования не имеет, но сумел зарекомендовать себя привлекающим внимание театральным и кинорежиссером. С 2002 г. ставит спектакли на сцене театра «Современник» («Сладкоголосая птица юности» Т.Уильямса, «Голая пионерка» М.Кононова, «Антоний и Клеопатра» Шекспира) и во МХАТ им. Чехова: «Мещане» М.Горького, «Изображая жертву» братьев Пресняковых, «Лес» А.

Островского, «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову и др. Спектакли вызывают полярные мнения, от «полная профанация» до «оригинально и остро».

В августе 2012 года Кирилл Серебренников назначен департаментом культуры г. Москвы новым художественным руководителем Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, переименованного в «Гоголь-центр». Спектакли К.Серебренникова в «Гоголь-центре».

Богомоллов К. Ю. (1975). Окончил ГИТИС им. А.В.Луначарского (2003, курс А.Гончарова). С 2013 помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова, с 2014 – режиссёр «Ленкома».

Спектакли: «Старший сын», «WONDERLAND-80», «Лир», «Год, когда я не родился», «Идеальный муж. Комедия».

Провокационность постановок, пристрастие к эксперименту.

Неоднозначность отзывов критиков и зрителей в оценке режиссерского творчества Богомоллова.

Тема 7. Белорусские режиссеры нового поколения и их театральные искания.

Этот раздел предусматривает рассмотрение творческих поисков, в том числе, тех режиссеров, которые еще не вошли в прочно установившийся круг признанных мастеров. Далеко не все из них оставят след в истории театра, но сегодня их имена на слуху, и потому их творчество можно рассматривать в контексте курса, даже давая ему негативную оценку. Предлагаемый список имен может быть увеличен или сокращен в процессе занятий в зависимости от конкретики театральной ситуации.

Ковальчик С. М. (1969). Окончил Белорусскую государственную академию искусств (1996, курс Л. Монаковой). С 1997 – режиссер-постановщик Государственного молодежного театра. С 2000 – режиссер-постановщик Республиканского театра белорусской драматургии. С 2008 – главный режиссёр, с 2013 – художественного руководитель Национального академического драматического театра им. М. Горького.

Творческий почерк режиссёра – сочетание традиционных и новаторских форм, поиск новой жизни традиций русского психологического театра.

Обращение к белорусской драматургии. Постановки последних лет.

Огородникова Е.

Режиссер-экспериментатор. Г. Гауптмана «Мужской театр» Екатерины Огородниковой. Постановки в Современном художественном театре.

Спектакли: «Двенадцатая ночь», «Женщине не запретишь», «Все мальчишки дураки», «Пить, пить, плакать», «Пеппи Длинный Чулок».

Аверкова Е. (1984). Окончила Белорусскую государственную академию искусств (2007, мастерская Бориса Луценко). С 2007 по 2009 – режиссер Современного художественного театра. С 2009 – режиссер Республиканского театра белорусской драматургии. С 2010 – главный режиссер Могилёвского Драматического театра.

Работа с современными белорусскими драматургами. Организация проекта «Чтение». Постановки Аверковой: «Офис», «Хозяин кофейни», «Событие», «Великое переселение уродов».

Киреев О. Режиссер-постановщик Театра-студии киноактера.

Постановки: «Две стрелы», «Кто смеется последним», "Забыть Герострата", «Мастер и Маргарита».

Троянович Т. Окончила Белорусскую государственную академию искусств (2004, мастерская Г. Боровика). С 2003 по 2001 работала в Театре – студии киноактёра. Руководитель Центра экспериментальной режиссуры

«Открытая площадка» Белорусской государственной академии искусств, созданного в 2013 году.

Постановки: «Двенадцать стульев», «На всякого мудреца довольно простоты», «№ 13», «Средство Макропулоса».

Марченко А.(1979). Окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств (2002, мастерская В. Анисенко). С 2008 года – режиссер-постановщик в Центре белорусской драматургии и режиссуры при РТБД. Постановки последних лет.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Тема 8. Современная театральная режиссура на Западе.

Роже Планшон (1931- 2009) – французский театальный актёр, режиссёр, драматург, директор театра, один из основоположников школы новой французской режиссуры. 1952 год - создание в Лионе Театра комедии, в 1957 – Городского театр Виллербана. В 1959 театр получил статус постоянной труппы, в 1972 был переименован в Национальный народный театр. Планшон возглавил его вместе с Патрисом Шеро и Роже Жильбером.

Патрис Шеро (1944-2013) - французский актёр, режиссёр театра и кино, одна из крупнейших фигур во французском искусстве последних десятилетий. Работал в Театро Пикколо в Милане с Джорджо Стрелером, в Марселе. В 1971—1977 вместе с Роже Планшоном и Робером Жильбером возглавлял Национальный народный театр (фр. TNP) в Виллербане. В 1982—1990 руководил театром в Нантерре. В 1987 поставил чеховского «Платонова» (и художественный фильм по этой же пьесе – «Отель «Франция»). 1988 г – создание легендарной, объездившей весь мир постановки «Гамлета». Постановки последних лет: «Великий Инквизитор», глава из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», 2006; «Боль» М. Дюрра, 2008; «Кома» П. Гийота, 2009.

Ариана Мнушкина (1939) — французский режиссёр театра и кино, драматург и сценарист. (Дочь французского кинопродюсера российского происхождения Александра Мнушкина). Изучала психологию в Великобритании. Созданный ею в 1964 «Театр дю солей» возрождает дух старинного ярмарочного представления. Спектакли «1789» (1970) и «1793» (1972), посвященные Великой Французской революции. Постановки «Золотой век» (1975), «Индиана» (1987) — авторство пьес коллективное. Постановки трагедий В. Шекспира.

Лука Ронкони (1933). Как театальный режиссёр начал работать в 1963 году. Постановка «Неистового Роланда» Ариосто (1969), принесшая Ронкони международную известность. В 1975—1977 - руководитель театальной секции Венецианского Биеннале. В 1979 возглавил Театральную лабораторию в Прато. В Пикколо де Милано. В настоящее время, после смерти Стрелера, возглавляет этот театр. Спектакли последних лет – «Жизнь есть сон Кальдерона» (2000, Милан) , «Профессор Бернхарди» Шницлера (2005, Милан), «Троил и Крессида» Шекспира (2006, Турин).

Питер Штайн (1937) - известный немецкий театальный режиссёр. Работал в разных странах, в частности, известны его постановки в России. На протяжении 20 лет (1973 -1993 гг.) возглавлял берлинский театр «Шаубюне».

Чеховские спектакли («Три сестры», «Вишневый сад»). Внимание к тексту и ремаркам. 1994 год - премьера 8-ми часового спектакля «Орестея» по трилогии Эсхила в Москве. 1998 году – постановка «Гамлета» с российскими актерами. 2000 год - постановка полной версии «Фауста» Гете.

Роберт Уилсон(1941) - американский театральный и оперный режиссёр, скульптор, фотохудожник, драматург и сценограф, один из крупнейших представителей театрального авангарда конца XX – начала XXI века. Его называют «чемпион мира по режиссуре». Первые спектакли - в Нью-Йорке, 1969, но успех и известность пришли к нему после постановки «Взгляд глухого» в Париже (1971). Луи Арагон об этом спектакле, как о воплощении мечтаний сюрреалистов. С 1992 Уилсон руководит созданной им театральной академией Уотермилл-Центр на Лонг-Айленде. Ставит европейскую классику и авангард, нередко сочиняет материал для постановок сам. Помимо постоянных экспериментов с текстами (включая отказ от слова), экспериментирует с телом актёра и сценографией, особенно – световым решением спектакля. Постановки Уилсона отличаются необычной продолжительностью: спектакль «Жизнь и эпоха Иосифа Сталина» (1973, Копенгаген) продолжался 12 часов. Спектакли «Игра снов» по Стриндбергу и «Парсефона» (1998 год – гастроль в Москве). Спектакли последних лет.

Люк Бонди(1948), швейцарский театральный режиссер. 1969 – дебют в гамбургском театре Талия, с 1985 — главный режиссёр берлинского театра Шаубюне после ухода оттуда Петера Штайна. Неоднократно ставил спектакли во Франции: «Зимняя сказка», 1990 и др. Театральные постановки последних лет: «В ожидании Годо» Беккета, 1999, «Чайка» А.П.Чехова, 2007. Часто ставит оперные спектакли: «Саломея» Рихарда Штрауса, 1992; «Поворот ключа» Бриттена, 2001 и т. д.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

К семинарским занятиям студенты готовят доклады по обозначенной заранее проблеме, предложенной преподавателем, доклады дополняются развернутой дискуссией по наиболее сложным вопросам темы.

Также семинарские занятия строятся на представлении и обсуждении отдельных произведений современных режиссеров. Предполагается просмотр спектаклей (отрывков из них) и их анализ.

Подготовка презентаций творчества того или иного режиссера.

Все семинарские занятия проводятся в интерактивной форме.

3.1 Тематика семинарских занятий

Семинарские занятия (к теме № 2): подготовка докладов о театральной эстетике и постановочных принципах «корифеев» российской режиссуры: Петра Фоменко, Марка Захарова, Романа Виктюка, Анатолия Васильева. Особенности режиссерского творчества.

Литература:

1. Давыдова, М. Ю. Конец театральной эпохи / М. Ю. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.
2. Левитин, М. З. В поисках блаженного идиотизма. Книга о Петре Фоменко / М. З. Левитин. – Искусство XXI век, 2015. – 184 с.
3. 10. Захаров, М. А. Суперпрофессия / М. А. Захаров. — М.: Вагриус, 2000. – 288 с.
4. Виктюк, Р. Г. Роман с самим собой / Р. Г. Виктюк. – М.: Подкова, 2000. – 488 с.
5. Богданова, П. Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим / П. Б. Богданова. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 256 с.

Семинарские занятия (к теме № 3): подготовка докладов о творческих поисках и достижениях «корифеев» белорусской режиссуры: Валерия Раевского, Бориса Луценко, Григория Боровика, Валерия Анисенко.

Литература:

1. Баравік, Р. І. Рэжысура Беларусі: Праблемы канцэптуальнасці спектакляў / Р. І. Баравік. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 2000. — 143 с.
2. Смольскі, Р. Б. Контурны новага часу / Р. Б. Смольскі. – Мн.: 2001. – 195 с.

3. Сучасная беларуская рэжысура: Пошукі мастацкай адметнасці ў кантэксце традыцый еўрапейскага тэатра. Зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-творчай канферэнцыі. — Мн.: Арты-Фэкс, 1998. — 314 с.
4. Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. — Мн.: БелЭн, 2002. — 568 с.; Т. 2. — Мн.: БелЭн, 2003. — 576 с. (раздзелы па творчасці рэжысераў).

Семинарские занятия (к теме № 4): подготовка и обсуждение докладов об особенностях развития российской режиссуры «среднего поколения»: Льва Додина, Камы Гинкаса, Эймонта Някрошюса, Римаса Туминаса.

Литература:

1. Давыдова, М. Ю. Конец театральной эпохи / М. Ю. Давыдова. — М.: ОГИ, 2005. — 384 с.
2. Галендеев, В. Н. Лев Додин. Метод, школа, творческая философия / В. Н. Галендеев. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2014. — 158 с.
3. Мальцева, О. Н. Театр Эймунтаса Някрошюса (Поэтика) / Мальцева О. Н. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 336 с.
4. Смелянский, А. М. Предлагаемые обстоятельства : Из жизни рус. театра второй половины XX в. / А. М. Смелянский. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. — 351 с.
5. Трубочкин, Д. В. Римас Туминас: московские спектакли / Д. В. Трубочкин. — М.: Театралис, 2015. — 511 с.

Семинарские занятия (к теме № 5): подготовка докладов о специфике развития белорусской режиссуры представленной «средним поколением» мастеров: Валерий Маслюк, Валерий Мазынский, Виталий Барковский, Рид Талипов, Николай Трухан, Николай Пинигин, Владимир Савицкий.

Литература:

1. Гаробчанка, Т. Свой шлях у мастацтве / Т. Гаробчанка // Мастацтва Беларусі. — 1984. — №11.
2. Лашкевіч, Ж. Рэжысерскі чын Рыда Таліпава / Ж. Лашкевіч // Беларусь. — 1996. — №5.
3. На шляху да высокага неба. Жыццевы і творчы шлях Міколы Трухана / уклад. С. І. Русак. — Мн.: Беларуснавука, 2011. — 300 с.
4. Смольскі, Р. Б. Контурны новага часу / Р. Б. Смольскі. — Мн.: 2001. — 195 с.

5. Сучасная беларуская рэжысура: Пошукі мастацкай адметнасці ў кантэксце традыцый еўрапейскага тэатра. Зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-творчай канферэнцыі. — Мн.: Арты-Фэкс, 1998. — 314 с.
6. Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. — Мн.: БелЭн, 2002. — 568 с.; Т. 2. — Мн.: БелЭн, 2003. — 576 с. (раздзелы па творчасці рэжысераў).

Семинарские занятия (к теме № 6): подготовка и обсуждение докладов на тему «Лики современной российской режиссуры: Ю. Бутусов, А. Могучий, К. Серебренников, К. Богомолов и др.»

Литература:

По этому вопросу есть многочисленные статьи в прессе, интервью и публикации в Интернете. Студенты, готовясь к семинару, должны обобщить свои личные театральные впечатления, просмотреть прессу, и подготовить доклад, опираясь на собственное мнение о том, творчество кого из современных режиссеров наиболее интересно.

Семинарские занятия (к теме № 7): подготовка докладов и организация дискуссий по ним на тему «Белорусские режиссеры нового поколения и их театральные искания: С. Ковальчик, Т. Троянович, Е. Аверкова, Е. Огородникова, О. Киреев, А. Марченко и др. ».

Литература:

По этому вопросу есть многочисленные статьи в прессе, интервью и публикации в Интернете. Студенты, готовясь к семинару, должны обобщить свои личные театральные впечатления, просмотреть прессу, и подготовить доклад, опираясь на собственное мнение о том, творчество кого из современных режиссеров наиболее интересно.

Семинарские занятия (к теме № 8): подготовка докладов и презентаций по вопросам современной театральной режиссуры на Западе: творчество Р. Планшона, П. Шерро, А. Мнушкиной, Л. Ронкони, П. Штайна, Р. Уилсона, Л. Бонди.

Литература:

1. **Колязин, В. Ф.** Петер Штайн. Судьба одного театра. Ч. 1: Диалоги о театре / В. Ф. Колязин. — М.: Дорошев РОССПЕН, 2012. — 672 с.
2. **Скорнякова, М. Г.** Лука Ронкони, или театральное пространство / М. Г. Скорнякова. — М.: ГИИ, 1997. — 280 с.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов

Руководимая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины предусматривает выполнение самостоятельных работ в процессе подготовки к семинарским занятиям.

Задания для самостоятельной работы студентов:

- ознакомление с первоисточниками, учебной и научно-популярной литературой, статьями в специализированных театральных СМИ, интернет источниками, посвященными проблемам современного режиссерского искусства;
- подготовка докладов, посвященных особенностям творчества того или иного режиссера;
- подготовка мультимедийных презентаций, посвященных творчеству современных режиссеров;
- написание рефератов с анализом режиссерских интерпретаций драматургических произведений;
- подготовка к участию в дискуссиях на заданную тему;
- просмотр и анализ спектаклей.

Критерии оценки самостоятельной работы: полнота раскрытия темы, корректность использования методов исследования, убедительность и объективность представленных выводов, свободное использование терминологии, использование источников и литературы, включённых в основной список, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации (доклада).

Форма контроля знаний студентов по дисциплине – зачет в восьмом семестре 4 курса.

4.2 Вопросы к зачету

1. Общая характеристика новейших тенденций в режиссуре драматического театра.
2. Режиссерская деятельность Марка Захарова.
3. Режиссерские искания Петра Фоменко.
4. Особенности театральной эстетики Романа Виктюка.
5. Режиссерские искания Генриетты Яновской.
6. Режиссура Камы Гинкаса.
7. Режиссерский путь Леонида Хейфеца.
8. Спектакли Роберта Стуруа.
9. Постановочная деятельность Александра Бородина.
10. Режиссерская эстетика Анатолия Васильева.
11. Спектакли Льва Додина.
12. Режиссерская эстетика Валерия Фокина.
13. Режиссура Эймонтоса Някрошюса.
14. Спектакли Римаса Туминаса.
15. Театр Сергея Женовача.
16. Российские режиссеры нового поколения и их театральные искания.
17. Режиссерская деятельность Бориса Луценко.
18. Валерий Раевский и его театр.
19. Режиссерское кредо Владимира Короткевича.
20. Спектакли Валерия Маслюка.
21. Режиссерская деятельность Валерия Мазынского.
22. Творческие искания Виталия Барковского.
23. Творческие искания Николая Трухана.
24. Режиссерская эстетика Рида Талипова.
25. Режиссерский путь Николая Пинигина.
26. Постановочная деятельность Владимира Савицкого.
27. Белорусские режиссеры нового поколения и их театральные искания.
28. Режиссеры современного западного театра: Патрис Шерро, Ариана Мнушкина.
29. Режиссеры современного западного театра: Лука Ронкони, Роберт Вилсон.
30. Режиссеры современного западного театра: Питер Штайн.

4.3 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов

Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется с помощью тестирования (зачета) знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения курса.

Систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний учащихся.

Проверка, контроль и оценка знаний обучающегося, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности.

Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

В результате изучения учебной дисциплины «Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса» учащийся должен:

знать:

- основные направления современной режиссуры в контексте современного театрального процесса;
- имена и факты, связанные с достижениями современного режиссерского искусства;
- закономерности, принципы развития современного режиссерского искусства, знание которых необходимо для успешного освоения выбранной специальности, для использования их в своей практической деятельности;
- особенности современной практики белорусской театральной режиссуры;
- творческие концепции и этапные сценические произведения выдающихся зарубежных режиссеров;

уметь:

- охарактеризовать особенности различных направлений современного режиссерского искусства;
- определить и выделить на примерах конкретных сценических произведений характерные особенности стилей в современной режиссуре;
- ориентироваться в вопросах современной театральной культуры;
- определить своё отношение к творчеству того или иного современного режиссера (режиссерского направления);
- использовать в своей практической деятельности знания про важнейшие направления в современной режиссуре;
- работать с театроведческой литературой;

владеть:

- профессиональной терминологией по вопросам режиссуры;
- искусством анализа режиссерских работ современного зарубежного и белорусского театра;
- навыками сравнения сценических произведений;

4.4 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В соответствии с вышеобозначенными целью и задачами студент должен приобрести и развить следующие компетенции:

Академические:

- Уметь использовать приобретенные знания в практической деятельности организатора театрального творчества, преподавателя специальных дисциплин для решения профессиональных задач.
- Уметь работать самостоятельно.
- Быть способным придумывать новые идеи (владеть креативностью).
- Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
- Владеть исследовательскими навыками, повышать свою квалификацию на протяжении всей профессиональной деятельности.
- Рационально организовывать свою работу, оценивать результаты своей деятельности.
- Свободно пользоваться профессиональной терминологией.
- Владеть способностью, представлять современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, культуры.
- Знать историю и теорию режиссуры и использовать эти знания в своей профессиональной деятельности.
- Уметь интерпретировать факты, события, явления в театральной деятельности в широком историко-культурном контексте.
- Ориентироваться в специфических актуальных процессах, которые происходят в режиссерском искусстве.

Социально-личностные:

- Быть способным к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм.
- Владеть способностью к межличностным коммуникациям.
- Быть способным к конструктивной критике и самокритике.
- Аргументированно отстаивать собственные суждения в отношении современных процессов в режиссерском искусстве.

Профессиональные:

- Быть компетентным в вопросах современного отечественного и зарубежного режиссёрского искусства.
- Свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра.
- Владеть методикой творческого анализа сценических произведений.

- Использовать на практике творческие приемы для обеспечения высокого художественного уровня создаваемых сценических произведений.
- Ориентироваться в специальной литературе в сфере театрального творчества. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
- Совершенствовать методики работы с творческими коллективами, разрабатывать новые учебные программы и методические рекомендации.

4.5 Средства диагностики результатов учебной деятельности

Учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине “Режиссерское искусство в контексте современного театрального процесса” предусмотрен зачет в конце VIII семестра (4 курс). Во время зачета студенты должны продемонстрировать приобретенные знания и умения.

В текущей диагностике компетенций учащихся по данной дисциплине можно использовать следующие формы:

1. Устная форма:

- устный опрос во время занятий;
- доклады во время семинарских занятий;
- устное обсуждение просмотренных спектаклей;
- дискуссия;

2. Письменная форма:

- тестирование;
- письменный анализ просмотренных спектаклей;
- подготовка рефератов.

3. Техническая форма:

- подготовка презентаций.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Рекомендуемые методы преподавания учебной дисциплины

- технология учебно-исследовательской деятельности, опирающаяся на рационально-логические и ассоциативно-образные способы освоения материала;
- методы проблемного изучения (подача материала в контекстном аспекте, исследовательский метод);
- личностноориентированные (развивающие технологии), основанные на активных формах и методах обучения (дискуссия, дебаты, круглый стол и др.);
- вариативные модели управляемой самостоятельной работы.

**5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины
(дневная форма получения высшего образования)**

Наименование тем и разделов	Всего часов	Лекции	Семинары	КСР	Форма контроля КСР
Раздел 1. Особенности развития режиссуры второй половины XX века. Корифеи современной режиссуры					
Общая характеристика современного театрального процесса и места в нем режиссерского творчества.	2	2		1	устный опрос дискуссия
Театральной эстетика и постановочных принципы «корифеев» российской режиссуры.	4	2	2	1	сообщения и презентации
Творческие поиски и достижения «корифеев» белорусской режиссуры.	4	2	2	1	сообщения и презентации
Раздел 2. Особенности развития режиссуры второй половины XX- начало XXI века. Режиссеры «среднего поколения»					
Особенности развития российской режиссуры «среднего поколения».	8	4	4	2	сообщения, устный опрос
Специфика развития белорусской режиссуры, представленной «средним поколением» мастеров.	8	4	4	2	тестирование
Раздел 3. Особенности развития режиссуры XXI века. Режиссеры нового поколения					
Лики современной российской режиссуры.	6	2	4	2	сообщения и презентации, дискуссии
Белорусские режиссеры нового поколения и их	6	2	4	2	сообщения и презентации, дискуссии

театральные искания					
Раздел 4. Современная театральная режиссура на западе					
Режиссеры современного западного театра	6	2	4	1	сообщения и презентации
Всего	44	20	24	12	

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
(заочная форма получения высшего образования)**

Наименование тем и разделов	Всего часов	Лекции	Семинары
Раздел 1. Особенности развития режиссуры второй половины XX века. Корифеи современной режиссуры			
Общая характеристика современного театрального процесса и места в нем режиссерского творчества.	2	2	
Театральной эстетика и постановочных принципы «корифеев» российской режиссуры.	2	2	
Творческие поиски и достижения «корифеев» белорусской режиссуры.	2	2	
Раздел 2. Особенности развития режиссуры второй половины XX- начало XXI века. Режиссеры «среднего поколения»			
Особенности развития российской режиссуры «среднего поколения».	2		2
Специфика развития белорусской режиссуры, представленной «средним поколением» мастеров.	2		2

Раздел 3. Особенности развития режиссуры XXI века. Режиссеры нового поколения			
Лики современной российской и белорусской режиссуры.	2		2
Раздел 4. Современная театральная режиссура на западе			
Режиссеры современного западного театра	2		2
Всего	14	6	8

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5.3 Список основной литературы

1. **Анисенко, В. Д.** попытка осмысления / В. Д. Анисенко. – Мн.: БГУКИ, 2012. – 324 с.
2. **Баравік, Р.** І.РэжысураБеларусі: Праблемы канцэптуальнасці спектакляў / Р. І. Баравік. – Мн.: Бел.ун-т культуры, 2000. — 143 с.
3. **Берёзкин, В. И.** Роберт Уилсон: Театр художника / В. И. Березкин. — М.: Аграф, 2003. – 496 с.
4. **Богданова, П. Б.** Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим / П. Б. Богданова. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 256 с.
5. **Виктюк, Р. Г.** Роман с самим собой / Р. Г. Виктюк. – М.: Подкова, 2000. – 488 с.
6. **Вислова, А.В.** Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков / А. В. Вислова. – М.: Университетская книга, 2009. – 288 с.
7. **Галендеев, В. Н.** Лев Додин. Метод, школа, творческая философия / В. Н. Галендеев. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2014. – 158 с.
8. **Давыдова, М. Ю.** Конец театральной эпохи / М. Ю. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.
9. **Захаров, М. А.** Суперпрофессия / М. А. Захаров. — М.: Вагриус, 2000. – 288 с.
10. **Колесова, Н. Г.** Петр Фоменко. Энергия заблуждения / Н. Г. Колесова. – М.: РИ-ПОЛЛ классик, 2014. – 352 с.
11. **Колязин, В.Ф.** Петер Штайн. Судьба одного театра. Ч. 1: Диалоги о театре / В. Ф. Колязин. – М.: Дорошев РОССПЕН, 2012. – 672 с.
12. **Мальцева, О. Н.** Театр Эймунтаса Някрошюса (Поэтика) / Мальцева О. Н. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 336 с.
13. **На шляху да високаганеба. Жыццевы і творчы шлях Міколы Трухана / уклад. С. І. Русак.** – Мн.: Беларусь навука, 2011. – 300с.
14. **Скорнякова, М. Г.** Лука Ронкони, или театральное пространство / М. Г. Скорнякова. – М.: ГИИ, 1997. – 280 с.
15. **Смелянский, А. М.** Предлагаемые обстоятельства: Из жизни рус.театра второй половины XX в. / А. М. Смелянский. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. – 351 с.
16. **Смольскі, Р. Б.** Контуры новага часу / Р. Б. Смольскі. – Мн.: 2001. – 195 с.
17. **Спектакли двадцатого века.** – М.: ГИТИС, 2004. – 488 с.

18. Сучасная беларуская рэжысура: Пошукі мастацкай адметнасці ў кантэксце традыцый еўрапейскага тэатра. Зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-творчай канферэнцыі. — Мн.: Арты-Фэкс, 1998. — 314 с.
19. Тэатральная Беларусь: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. — Мн.: БелЭн, 2002. — 568 с.; Т. 2. — Мн.: БелЭн, 2003. — 576 с. (раздзелы па творчасці рэжысераў).
20. Трубочкин, Д. В. Римас Тумінаса: московские спектакли / Д. В. Трубочкин. — М.: Театралис, 2015. — 511 с.
21. Хейфец, Л. Е. Музыка в лифте / Л. Е. Хейфец. — М.: МИК, 2005. — 352 с.

5.4 Список дополнительной литературы

22. Байкштите, Г. В саду Римаса Тумінаса / Г. Байкштите. — М.: Театралис, 2013. — 328 с.
23. Васильев, А. А., Абдуллаева, З. Параутопия / А. А. Васильев. — М.: АВС-дизайн, 2016. — 368 с.
24. Додин, Л. А. Репетиции пьесы без названия / Л. А. Додин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2004. — 480 с.
25. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Погружение в миры. «Вишневый сад» / Л. А. Додин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2016. — 480 с.
26. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Диалоги с миром / Л. А. Додин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2009. — 496 с.
27. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Погружение в миры / Л. А. Додин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2009. 432 стр.
28. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Погружение в миры. Чехов / Л. А. Додин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010. — 574 с.
29. Додин, Л. А. Путешествие без конца. Погружение в миры. "Три сестры" / Л. А. Додин. — СПб.: Балтийские сезоны, 2011. — 408 с.
30. Захаров, М. А. Контакты на разных уровнях. 2-е изд. / М. А. Захаров. — М.: Центрполиграф, 2000. — 410 с.
31. Захаров, М. А. Театр без вранья / М. А. Захаров. — М.: АСТ: Зебра Е, 2007. — 608 с.
32. Захаров, М. А. Ленком — мой дом. Лицедейство без фарисейства / М. А. Захаров. — М.: Эксмо, 2015. — 512 с.
33. Левитин, М. З. В поисках блаженного идиотизма. Книга о Петре Фоменко / М. З. Левитин. — Искусство XXI век, 2015. — 184 с.
34. Левитин, М. З. Школа клоунов / М. З. Левитин. — М.: АСТ, Зебра Е, ВКТ, 2008, — 690 с.
35. Трухан, М. М. Чаканні / М. М. Трухан. — Мн.: Бел. Навука, 2001. — 298 с.