Современный театр: теории и практики

Учебный курс «Современный театр: теории и практики» посвящен описанию и анализу места и роли театра как культурной практики и социального института в культуре Современности, в частности, в большом городе. Как изменился театр с появлением в нем фигуры режиссера на рубеже XIX-XX веков, что театр потерял и что приобрел? В чем своеобразие театральной жизни в ситуации модернити, каковы в ней взаимоотношения драматурга, режиссера, актера, продюсера/спонсора и зрителя? Какие театральные формы оказались востребованными массовым зрителем и что им противопоставляет поисковый театр (театр авангарда и эксперимента)? В каких обстоятельствах и при каких условиях театральное высказывание может обрести статус политического жеста или социального проекта?

Большое внимание в рамках курса будет уделено функционированию ключевых театральных категорий в (массовой) культуре Современности, проблеме распространения элементов театрального мышления (ролевого поведения, драматического и мелодраматического воображения, эффекта зрелища и др.) на более широкие культурные практики.

Таким образом, курс ориентирован как на студентов, интересующихся современным театром и желающих разобраться в специфике современной театральной ситуации и выйти за рамки «наивного», нерефлексивного зрительского опыта, так и на тех студентов, в поле зрения и изучения которых попадают самые разные современные культурные явления и желающих расширить и обогатить оптику своего восприятия данных явлений и уточнить язык их описания.

Курс состоит из лекций, семинаров с обсуждением текстов и кейсов и практикумов по анализу театрального спектакля и других культурных практик (перформанс, ТВ-шоу, рок-концерт, спортивное соревнование и др.).

Основные аспекты проблематики курса:

- Режиссер и актер как культурные герои эпохи модернити.

- Морфология театрального спектакля: темы – сюжеты - интриги.

- Театр в большом городе. Поход в театр как культурная практика. Феномен театромании.

- Театральная карта большого города. Можно ли говорить о театральной географии?

- Актер – роль – маска –амплуа - имидж. *Представление себя другим в повседневной жизни* и различных социальных и культурных практиках.

- Спектакль. Драматическая ситуация. Драматическое и «спектаклевое» мышление в современной массовой культуре.

- Жанр комедии и виды смеха в современной культуре.

- Мелодраматическое воображение в современной культуре.

- Сцена и зрелище. Шоу как современная культурная практика.

- В поисках катарсиса. Пафос и сильные чувства: их источники в культуре Современности.

- Пространственные и временные аспекты театрального спектакля. Контртеатральные жесты в современном театре.

- Слово и дело в театральном спектакле. Театр и перформанс.

- Театр как искусство сиюминутности. Интрига непредсказуемости в современных культурных практиках.

- Театр и ритуал. Массовость и соборность в современной культуре.

- Театральные аспекты современного спорта.

Имена собственные:

Станиславский / Мейерхольд / Михаил Чехов / Антонен Арто / Бертольдт Брехт / Ежи Гротовски / Тадеуш Кантор

Rimini Protocoll / Томас Остермайер / Робер Лепаж / Кэти Митчелл / Давид Эспиноза / Эймунтас Някрошюс / Роберт Уилсон

Юрий Бутусов / Кирилл Серебренников / Константин Богомолов / Дмитрий Волкострелов / Андрей Могучий / Тимофей Кулябин / Дмитрий Черняков / Дмитрий Крымов / Сергей Женовач / Виктор Рыжаков

Список литературы

Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима / Пер. с франц., ком. С.А.Исаева. М.: Мартис, 1993.

Барт Р. Работы о театре / Состав, перевод с франц., примечания и послесловие М. Зерчаниновой . М.: ООО «Ад МАргинем Пресс», 2014.

Бартошевич А.В. Театр XX века. Закономерности развития. М.:Индрик, 2003

Брехт Б. Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра. // Брехт Б. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5/2. М., 1965.

Громова М.И. Русская драматургия конца XX-начала XXI века: учебное пособие. М.; Флинта, 2005.

Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-Проводнику: Сб. ст./ Пер. с пол.М.: «АРТ», 2003.

Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: Издательство “Логос”, 1999.

Деррида Ж. Театр жестокости и завершение представления // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму/ Пер. с франц. и вступ. ст. Г.К.Косикова. М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. С. 379-406.

Евреинов Н.Н. Театр как таковой. Одесса: «Негоциант», 2003.

Европейский театр 2000-х годов: Социальная критика и поэтика мистерии: Специальный блок статей, посвященный новой драме // НЛО, 2005, № 73:

<http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/red26.html>

<http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/red26.html>

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. Отв. ред М.Ю.Давыдова. М.: РГГУ, 2000

Зиммель, Г. Актер и действительность // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. М., 1996. С. 292—298.

Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М.:РИК Русланова, 2003.

История западноевропейского театра. В 8-ми тт. М., 1956-1988.

История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. М.: «ГИТИС», 2004.

Колязин В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // Вопросы театра. Выпуск 1-2. М., 2011.

Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушающих музыку. М., 2013.

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. Н.Исаевой. М.: Фонд Анатолия Васильева, 2013.

Леман, Х.-Т. Пришел ли действию конец? [тезисы из кн. "Постдраматический театр" (1999)] / Х. -Т. Леман ; [предисл. и пер. В. Колязина] // Театр : Литературно-художественный журнал. - 2008. - N31(апр.). - С. 118-120.

Лидерман Ю. Храм после ремонта, или Как сделано "высокое" в школе-студии А.Васильева // Знамя, № 11, 2000 : <http://infoart.udm.ru/magazine/znamia/n11-20/lid.htm> .

Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000. С. 583 – 603.

Лотман Ю.М. Язык театра // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000. С.603 – 608.

Мукаржовский Я. К современному состоянию теории театра // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства / Пер. с чешск. М.:Искусство, 1994. С. 360-380.

Пави П. Словарь театра / Пер. с франц. Под ред К. Разлогова. М.: "Прогресс", 1991. (Или: Павис П. Словарь театра. М.: «ГИТИС», 2003. Под ред. Л. Баженовой).

Лидерман Ю., Неклюдова М., Рогинская О. (сост.). По ту сторону театральности, или Прощание с мимесисом: Материалы круглого стола «Театральность в искусстве и за его пределами» (Лаборатория «Театр в пространстве культуре», РГГУ, ноябрь 2010 г.) // НЛО, 2011, № 111. С. 202 – 233:

<http://www.nlobooks.ru/node/1015>

<http://www.nlobooks.ru/node/725>

Московский театр: что нам со всем этим делать? Дискуссия на «Платформе»:

<http://www.platformaproject.ru/post/school/diskussiya-na-platforme-moskovskiy-teatr-chto-nam-so-vsem-etim-delat-/>

 «Режиссерский театр» от Б до Ю. Разговоры под занавес века. М.: «Московский художественный театр», 1999.

Рогинская О.О. Впечатлить и растрогать: смех и слезы театральной модерности // Неприкосновенный запас, № 98 (6/ 2014):

<http://www.nlobooks.ru/node/5664>

Рогинская О.О. Классика и классики в современном театре // Логос, 2012. № 1. С. 270- 287: <http://www.intelros.ru/readroom/logos/y1-2012/15758-klassika-i-klassiki-v-rossiyskom-teatre-2000-h-godov.html>

Рогинская О.О. «Настоящая» вещь в современном театре: музей – барахолка – вещевой рынок // Петербургский театральный журнал, № 1 (71), 2013. С. 42 – 48 / <http://ptj.spb.ru/archive/71/thing-in-theatre-71/nastoyashhaya-veshh-vsovremennom-teatre-muzejbaraxolka-veshhevoj-rynok/>

Спектакли двадцатого века. М.: "ГИТИС", 2004.

Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: «Искусство», 1985.

Театральный лексикон (театр и театральность в культуре Современности) (обсуждение в рамках лаборатории «Театр. Пространство. Культура» и семинара О.О. Рогинской (НИУ ВШЭ) апрель 2013 г.): <http://theatrummundi.org/2013/05/lexicon/>

Театр "общих мест" и границы театральности (обсуждение в рамках лаборатории «Театр. Пространство. Культура» и семинара О.О. Рогинской (НИУ ВШЭ) май 2013 г.): <http://theatrummundi.org/2014/02/theater-as-common-place/>

Театроведение Германии: Система координат / Сост. [Э. Фишер-Лихте](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Fischer_Lichte_Erika.htm), [А. А. Чепуров](http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Chepurov_Alexandr_Anatolievich.htm). СПб.: Балтийские сезоны, 2004. 319 с. («Всемирное театроведение»): <http://teatr-lib.ru/Library/Ger_studies/ger_studies/>

Трагедия или фарс. Круглый стол // Газета «Что делать», декабрь 2010, выпуск 07-31:

[http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=233&Itemid=425&lang=ru](http://www.chtodelat.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=233&itemid=425&lang=ru)

Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности / Пер. с нем. Н.Кандинской. Под общей ред. Д.Трубочкина. М.: Канон+, 2015.

Хейзинга Й. Homo Ludens // Он же. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: АСТ, 2004.

Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.

Acting Re(Considered. Theories and practices. Ed. By Phillip B. Zarrilli. L., N.Y.:Routledge, 1995.

Bateson G. A Theory of Play and Fantasy // Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. London: Intertext, 1972.

Burns E. Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. London: Longman, 1972.

Davis T. C. The Cambridge Companion to Performance Studies (Cambridge Companions to Literature). CUP, 2008.

Davis T. C. , Postlewait T, eds. Theatricality. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Рекомендуется к чтению: “Theatricality: An Introduction" (1-39); Tracy C. Davis, "Theatricality and Civil Society" (127-55); Jon Erickson, "Defining Political Performance with Foucault and Habermas: Strategic and Communicative Action" (156-85); Shannon Jackson, "Theatricality's Proper Objects: Genealogies of Performance and Gender Theory: (186-213).

Egginton W. How the World Became a Stage: Presence, Theatricality, and the Question of Modernity. SUNY Press, 2003.

Elam K. The Semiotics of Theatre and Drama. London & New York: Routledge, 2002.

Féral J. Performance and theatricality: the subject demystified // Mimesis, masochism, and mime; the politics of theatricality in contemporary French thought, ed. Timothy Murphy (Ann Arbor: Michigan UP, 1997), 289-300.

Fischer-Lichte E. Theatricality: A Key Concept in Theatre and Cultural Studies// Theatre research international 20/2 (1995), 85-90.

Schramm H. The surveying of hell. On theatricality and styles of thinking // Theatre Research International 20/2 (1995), 114-18.

SubStance, Vol. 31, No. 2/3, Issue 98/99: Special Issue: Theatricality (2002). Рекомендуется к чтению: Carlson M. The resistance to theatricality (238 – 250); Féral J. Theatricality: the specificity of theatrical language (94 - 108).

Van Eck C., Bussels S., eds Theatricality in early Modern Art and Architecture. John Wiley & Sons, 2011.

Weber S. Theatricality as Medium. New York: Fordham UP, 2004.

Полезные интернет-страницы:

Лаборатория «Театр. Пространство. Культура» : <http://theatrummundi.org/about/>

Раздел «Театр» на портале OpenSpace: <http://os.colta.ru/theatre/>

Рецензии на спектакли: <http://www.smotr.ru/>

Журнал «Театр»: <http://oteatre.info/>

Петербургский театральный журнал: <http://ptj.spb.ru/>

Журнал «Вопросы театра» (в электронных базах Scopus, см. электронные базы НИУ ВШЭ): <http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25842>