

Режиссерский театр как феномен эпохи Современности

Режиссер как новый культурный герой.
До этого выполнял функции разводящего.
Теперь – соавтор драматурга, создатель
концепции спектакля.

Истоки режиссерского театра в XIX веке:

- От декламации к рассказу (пример актера Михаила Щепкина)
- Актероцентризм
- Автороцентризм
- Литературоцентризм

Декорации – от живописных декораций к объемным (архитектурным). Действие вписано внутрь декораций.

Уменьшение универсума до размеров интерьера в натуралистическом театре.

Первые режиссеры в истории
театра?

Андре Антуан

– натуралистический театр, последовательная дегероизация, интерес к “маленькому человеку”, осознание важности актерского ансамбля. Герой-антагонист не возвышается над окружением, человек выступает как часть массы, а актер – почти как единица массовки.

Поль Фор

– символистский театр, условность места действия, возвращение живописи на сцену, но в другой функции (не создание иллюзии, а впечатление потусторонности и ирреальности происходящего); само действие уходит и заменяется динамикой произносимых слов, их звуков и ритмов). Отказ от какой бы то ни было детализации и конкретизации.

Макс Рейнхардт

– организаторский и менеджерский талант, слава “нового Фигаро”. Привлек к спектаклям современных ему художников, декораторов, скульпторов, музыкантов (например, взаимодействовал с Эдвардом Мунком при постановке “Привидений” Ибсена), решительно обновил репертуар.

Эксперименты в разными составами исполнителей! (интонация актера значит для Рейнхардта больше, чем текст).

Эксперименты с площадками.

2500 человек массовки в “Миракле”!

Гордон Крэг

– концепция актера-сверхмарионетки (одухотворенной живой куклы, артистической и виртуозной). Стремление уберечь замыслы от случайности и человеческого несовершенства и от столкновения с волей другого художника, с личностью актера.

Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко

Особенности постановок:

- археологический натурализм
- массовые сцены
- концепция атмосферы и настроения
- принцип “четвертой стены”
- идея “работы актера над собой”

Принцип: “от жизни, а не от сцены”.

Претензия Мейерхольда: много формы, мало содержания!

Кугель: заслуга Художественного театра только в нахождении адекватной сценической формы новой драматургии — драматургии Чехова, в известной степени Ибсена, Гауптмана.

Принцип ансамбля.

Традиции Станиславского сегодня:

Алвис Херманис
Ранний Серебрянников
Остермайер
Кети Митчелл

Эфрос, Фоменко, Васильев “Взрослая дочь молодого человека”
Женовач и СТИ

Някрошюс

Натурализм в своих крайних формах: сайт-специфик.

Вербатим

Фестиваль “Любимовка”

Система Станиславского

Михаил Чехов:

вместо переживания – воображение и
имитация

Всеволод Мейерхольд

Принцип биомеханики (влияние Крега и его иде актера-сверхмарионетки).

Сближение с символистами.

От Чехова к Блоку. Постановка “Балаганчика”.

Знаменитые спектакли:

- “Маскарад”
- “Лес”
- “Ревизор” (с Михаилом Чеховым в роли Хлестакова)

Режиссерский театр как квинтэссенция буржуазности - ?

Режимы существования РТ:

- иллюзорность, реалистичность
- метафоричность

Эффекты: зрелищность / «культурность»

Режиссерский театр и его антибуржуазный пафос - ?

Режиссерский театр и авангард - ?

Режимы:

- метонимичность
- игра с границами, выход за пределы
- редукция (вербатим, визуальный театр и др.)
- диалог с контемпорари арт и перформансом

Работа с категорией нормативности.

Режиссерский театр и современное искусство. Contemporary art, performance art.

Постдраматичность.

Перформативность.