

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
«Театральная школа Константина Райкина»

УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме
«Исследовательская и научно-методическая работа в области преподавания театроведения, театральной критики; проектная деятельность в сфере театральных технологий»
(промежуточный)

Научный руководитель,
Проректор по научной работе

Д.В.Трубочкин
16.12.2019

Москва 2019 г.

РЕФЕРАТ

Отчет 53 стр., два раздела, 13 илл., 7 табл..

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (театральная педагогика, инновационные педагогические технологии, творческий проект, интерактивные технологии обучения).

Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате исследований по теме: «Исследовательская и научно-методическая работа в области преподавания театроведения, театральной критики; проектная деятельность в сфере театральных технологий».

Основанием для выполнения работы явился Приказ¹

Объект исследования - образовательный процесс современного вуза, проблема современной театральной педагогики, как системного подхода в методологии обучения актерскому мастерству.

Предмет исследования – методологические основы образовательного процесса театрального вуза.

Цели научно-исследовательской работы:

изучение методики преподавания актерского мастерства в области международного театрального образования, внедрение в практику применения педагогических технологий через проектирование новых моделей образовательного процесса в процессе обучения по образовательной программе высшего образования 52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля», 52.03.05 «Театроведение», 38.03.02 «Менеджмент»;

формирование и усиление профессиональных способностей студентов, развитие и совершенствование форм художественно – творческой деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, воспитательного процессов.

Метод проведения работы: теоретические (междисциплинарный анализ в области дисциплин искусствоведения и гуманитарных по проблеме

¹ См. Приложение 1 к отчету «Приказы»

исследования), сравнение; экспериментальные (метод творческих проектов); анализ количественных и качественных оценок полученных результатов.

обобщение опыта и результатов работы по внедрению в учебный процесс художественно - творческой работы студентов актерского факультета через участие в творческих проектах, международных фестивалях и мастер- классах;

установление действенных междисциплинарных связей, создание универсальной методики в деле подготовки актера, системный подход к организации учебного процесса.

Результаты работы:

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского факультета как метода формирования навыков художественно – творческой деятельности при обучении актерскому мастерству;

разработка методических рекомендаций и предложений для использования результатов исследований в практической работе преподавателей и студентов творческих вузов;

организация деятельности, направленной на использование в образовательном процессе разнообразных способов и форм обучения актерскому мастерству;

обеспечение связи теоретического обучения по искусствоведческим и гуманитарным дисциплинам с практической деятельностью студентов через использование интерактивных технологий обучения.

Область применения образовательные организации среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки и специальностей творческих профессий.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВШСИ – Высшая школа сценических искусств.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	4
ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ 1 Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста	9
1.1. Творческий проект «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектаклей: «Два веронца», «Зимняя сказка»	9
1.2. Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста (по материалам научно- практических семинаров и конференций)	23
Приложение I. Научные публикации	45
1. Учебники, учебные и методические пособия	45
2. Статьи в научных журналах и сборниках	46
Приложение II. Научные и научно-практические мероприятия	Ошибка!
Закладка не определена.	
2. Научные, художественно-творческие и научно-практические мероприятия с участием студентов	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	51

ВВЕДЕНИЕ

Отчет НИР и НИРС за 2019 года подготовлен по итогам **очередного этапа работы факультета театральной техники и технологий ВШСИ** по теме «Исследовательская и научно-методическая работа в области преподавания театроведения, театральной критики; проектная деятельность в сфере театральных технологий», по итогам которого проведено обобщение теоретического и практического опыта в аспекте поставленной проблемы результатов художественно - творческого проектирования, разработан инструментарий для него; продолжена работа по внедрению теоретических основы в практику актерского факультета ВШСИ.

Темы научно - исследовательских работ и творческих проектов 2019 г.

№	Руководитель	Название подтем НИР и НИРС	Период выполнения
Тематический план НИР			
1	Декан факультета театральной техники и технологий Проничев Андрей Николаевич	Художественные задачи и технологические особенности использования источников света на примере спектаклей Большого Театра России	В течение года
2	Проректор по научной работе Трубочкин Дмитрий Владимирович	Исследовательская и научно-методическая работа в области преподавания театроведения, театральной критики	В течение года
Научно - практические конференции (семинары)			
1	Преподаватели кафедры совместно с Центром ДО	Международная научно-практическая конференция «Вербатим как метод воспитания актера: методология, методика и практика» в рамках Всероссийского форума «Документальный театр в современной театральной школе»	Март
2	Преподаватели кафедры совместно с	Всероссийский научно-практический семинар	Май

	Центром ДО	«Социальный театр. Методы работы в инклюзивном театре»	
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (НИРС)			
1	Декан факультета театральной техники и технологий Проничев Андрей Николаевич	«Анализ глобальной мировой тенденции отказа от использования ламп накаливания и разработка концепции перехода театральной площадки на альтернативные источники света на примере Основной сцены Большого театра России»; «Художественные задачи элементов встроенного освещения и технологические особенности их производства на примере спектакля «Бал-маскарад»; «Современные технические и технологические решения сценического пространства (на примере спектакля Большого театра «Один день Ивана Денисовича», художник А. Вотяков)»; «Техническая и технологическая адаптация спектакля к новым сценическим условиям (на примере спектакля «Евгений Онегин», художник С. Пастух)».	В течение года

Актуальность проблемы обусловлена: совершенствованием форм художественно-творческой (проектной) деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, воспитательного процессов.

Новизна темы заключается в поиске новых подходов к проектированию через совершенствование методик профессионального образования артиста и образовательного процесса в театральном вузе в целом.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования проектов в художественно – творческой деятельности образовательной организации, как методологии совершенствования

образовательного процесса современного театрального вуза при подготовке актера драматического театра и кино с применением междисциплинарного подхода при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля.

Базой исследования является Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических искусств» (Театральная школа Константина Райкина) - ВШСИ.

Цель этапа НИР – обобщение опыта и внедрение в практику применения инновационных педагогических технологий, междисциплинарных связей при обучении актерскому мастерству.

Задачи:

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского факультета как метода формирования навыков художественно – творческой деятельности;

разработка методических рекомендаций и предложений для использования результатов исследований в практической работе преподавателей и студентов творческих вузов;

применение методики основанной на специфике междисциплинарного подхода, использование теоретических гуманитарных дисциплин и практических результатов специальных дисциплин и достижений в области театральных технологий, при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля;

обобщение опыта и результатов работы по внедрению в учебный процесс художественно - творческой работы студентов актерского факультета.

Участниками и исполнителями НИР и НИРС подготовлены и разработаны:

- Творческий проект «Специфика работы режиссера-педагога над выпуском спектакля (Организация работы при подготовке и выпуске дипломного спектакля: «Два веронца», «Зимняя сказка»),

- продолжена работа над разработкой методических рекомендаций для

«учебно - постановочной группы» «Специфика работы режиссера-педагога при выпуске спектакля. Этапы работы при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля;

- подготовка к изданию учебно - методических пособий:

1. Климова И.В. Драматический немецкий театр XVIII века. Учебно-методическое пособие. М.: Высшая школа сценических искусств, 2019. 91 с.

2. Трубочкин Д.В., Климова И.В., Федоришина Е.С., Тростникова А.М. Зрелища как социально-экономический институт в Западной Европе от античности до начала XIX века. Хрестоматия по социально-экономической истории театра. / Под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: Высшая школа сценических искусств, 2019. 92 с.

РАЗДЕЛ 1 Исследовательская и научно-методическая работа в области театральных технологий, театроведения, театральной критики

1.1. Творческий проект «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектаклей: «Два веронца», «Зимняя сказка»

При выполнении творческого (индивидуального) задания НИР И НИРС «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектаклей: «Два веронца», «Зимняя сказка» была поставлена задача, предполагающая возможность получения конкретного результата, а именно работка методических рекомендаций к совместной проектной деятельности (актеры - режиссер - технологи-художники) с целью формирования научно-практической, художественно – профессиональной деятельности студента, которая должна иметь продолжение в курсовых проектах и выпускной квалификационной работе.

В процессе работы над междисциплинарным курсовым творческим проектом (МКТпр) студенты продемонстрировали готовность к самостоятельному ведению проектной деятельности, которая представляет собой учебно-исследовательскую работу и предполагает углубленное изучение студентами отдельных тем профессиональной деятельности: актера (воплощение роли через компетенции актерского мастерства и вокала, сценического движения и сценической речи); технолога по художественному оформлению спектакля (компьютерное моделирование постановочного света); режиссера (взаимодействие режиссера с актером и художником по костюмам и свету).

Целью курсового проектирования является формирование навыков применения проектного подхода при профессиональной подготовке артиста, режиссера, художника - технолога. Междисциплинарный курсовой проект является совместной работой студентов и преподавателя, при выполнении

которого используются материалы, собранные и изученные в период производственных и преддипломных практик, итогов работы постановочной группы при выпуске курсового (дипломного) спектаклей².

Проект предусматривает 4 этапа, лежащих в основе подготовки и выпуска курсовых (дипломных) спектаклей «Два веронца», «Зимняя сказка»

1. **Формулирование концепции проекта** — постановка цели, определение критериев оценки результатов. Цель это представление о том, какой мы желаем получить результат.

2. **Планирование проекта** — определение того, что должно быть сделано.

План проекта (постановочный план выпуска спектакля) составляется для того, чтобы определить, с помощью каких работ будет достигаться результат проекта, какие люди и оборудование нужны для исполнения этих работ, в какое время эти люди и оборудование будут заняты работой по проекту. Поэтому проектный план содержит *задачи*.

При планировании работ нужно помнить, что чем детальнее составлен план проекта, тем он точнее (а значит, лучше). Поэтому целесообразно разбивать большие задачи на подзадачи. Решение каждой из задач предполагает получение конкретного измеряемого результата, приближающего нас к достижению цели проекта. Для выполнения индивидуального задания, каждый студент получил индивидуальный план, который в дальнейшем был включен в производственную и преддипломную практику, при выполнении индивидуального задания предполагалось получение конкретного измеряемого результата, приближающего нас к достижению конечного результат проекта - выпуску дипломного спектакля.

«Индивидуальное задание для технологов»

№ п/п	Задание	Даты выполнения работ

² См. Приложение 1 к отчету «Приказы»

1	Знакомство с устройством сцены и сценическое оборудование Учебного театра.	
2	Предварительное обсуждение концепции художественно-светового решения спектаклей «Два веронца», «Зимняя сказка» с учетом специфики профессиональной деятельности членов постановочной группы спектакля (режиссеры - постановщики А.В. Кузичев, Я.С. Ломкин)	21.01 -11.06.2019
3	Определение приемов сценического освещения спектаклей. Разработка схем освещения актеров, плоскостных и объемных декораций. Подбор и определение расстановки осветительного оборудования для решения художественных задач.	21.01 -11.06.2019
4.	Разработка чертежей общего вида (план, разрез сцены с декорациями) с учетом технического оборудования сцены Учебного театра, технологическими особенностями конструкций декораций и используемого осветительного оборудования.	01.02. - 15.02.2019
5	Подготовка инструкции по ТБ при монтаже спектаклей с учетом технических особенностей реализации художественно- светового решения	01.02 -11.06.2019
6	Компьютерное моделирование сценического освещения спектаклей «Два веронца», «Зимняя сказка»	20.02 -11.06.2019
7	Работа со светотехническим оборудованием во время репетиций и прогона спектакля на зрителей, премьерного показа спектаклей на сцене Учебного театра	11.06 -14.06. 2019
8	Составление документации к световому оформлению события (световая партитура спектакля)	

3. Управление замыслом проекта - репетиционный период

Репетиционный процесс включал в себя виды репетиций:

1) на первом этапе - это репетиции застольные - это первая читка пьесы по ролям; уточнение реплик (в том числе - сокращения или перестановки текста, т.е. - создание сценического варианта пьесы); беседа с о замысле будущего спектакля; действенный и смысловой анализ драматургической основы и т.п.

2) репетиции в выгородке, в репетиционном зале (аудитории), география сцены и будущие декорации обозначались подручными

вспомогательными средствами - стульями и другой мебелью, станками - кубами и другими конструкциями. Во время этого периода намечены и разработаны мизансцены, пластика персонажей, проведен поиск характеров и взаимоотношений персонажей. В основе репетиций лежал «этюдный метод» - импровизации на темы пьесы или ее отдельных сцен, что позволило актерам точнее понять существо характеров и взаимоотношений своих персонажей. Эти репетиции проходили еще без окончательного варианта костюмов, с подбором актерами некоторых вспомогательных деталей, (юбки, шарфы, головные уборы и т.п.). В этот период отрепетированы отдельные сцены будущего спектакля.

Параллельно репетициям в выгородке спектаклей «Два веронца», «Зимняя сказка» прошли танцевальные, вокальные и пластические репетиции, на которых балетмейстеры, музыкальные руководители и специалисты по сценическому движению поставили танцевальные и вокальные номера, входящие в спектакль.

Переход к репетициям на сцене осуществляется по мере готовности части декораций, когда у монтажного цеха появляется возможность хотя бы приблизительно выгородить реальное сценическое пространство будущего спектакля. Как правило, переход на сцену оказывается для актеров достаточно сложным и болезненным: изменяется пространство спектакля, к которому приходится адаптировать все предыдущие актерские находки и наработки.

3) заключительная стадия - сборка всех компонентов спектакля и прогонных репетиций, когда отдельные сцены собираются в единое целое. Здесь важным становится уже цельное впечатление от спектакля, поэтому все замечания актерам высказываются по окончанию прогона. Параллельно с репетиционным процессом идет подготовка к последнему важнейшему этапу - организации проката спектакля.

4.Подведение итогов и оформление документации по проекту.

Творческий курсовой проект стал совместной работой студентов и преподавателя, при выполнении которого были использованы материалы, собранные и изученные в период производственных и преддипломных практик.

Отчетность по итогам выполнения индивидуальных заданий междисциплинарного творческого курсового проекта по теме «Взаимодействие режиссера с актером и художником - сценографом и художником по свету»

Документация постановочного плана

1. Режиссерский экземпляр сценария - это текст театрализуемого действия с указанным на левой стороне названием эпизодов, идейно-смысловых акцентов и идей, мизансцен, заданий исполнителей, темпоритма, атмосферы, светового и музыкального оформления.

«Зимняя сказка» - одна из поздних пьес Уильяма Шекспира. Сегодня на театральных подмостках, эта фантастическая история великого барда мировой драматургии несправедливо забыта... А она вмещает в себя огромное количество вечных человеческих тем: о любви и ревности, о нежности и жестокости, о противоречиях человеческих взаимоотношений на грани жизни и смерти. Это сюрреалистическая притча о том, как важно беречь то, что может в одно мгновение рассыпаться от одного небрежного слова или несправедливого подозрения. Наш спектакль - попытка заново переосмыслить шекспировскую историю и рассказать «Зимнюю сказку» современным театральным языком в жанре фантазмагии для взрослых (Из отчета режиссера по работе над спектаклем «Зимняя сказка»).

1. Выписки и другие документы:

- Выписка на исполнителей и их количественный состав

Эмилия	Жунёва Екатерина
Гермионы	Ковальская Мария
Камелио	Кожухарь Илья
Флоризель	Литышев Владимир
Утрата	Майорова Людмила
Антигона	Марков Евгений
Архидам	Краковский Арсений
Мамилия	Филимонова Мария

Автор - Уильям Шекспир

Режиссер-педагог - Яков Ломкин

Помощник режиссера - Людмила Майорова

Пластика - Ольга Голдыс, Максим Пекный

Свет - Елизавета Александрова

Звук - Елизавета Лебедева

Световая партитура (наличие световой аппаратуры)

Партитура света выписывается из монтажного письма и служит для управления в процессе репетиций мероприятия для человека ответственного за освещение постановки.

Музыкально-шумовая партитура;

Выписка на музыкально шумовое оформление делается для того, чтобы звукорежиссер подготовил соответствующие фонограммы или музыкальные номера с оркестром, ансамблем и тому подобное.

В процессе постановки в соответствии с этой музыкальной партитурой ответственный за музыкальное оформление включает фонограмму или дает сигнал для начала музыкального номера, который выполняется любым коллективом или солистом.

В спектакле у всех действующих лиц имеются Sennheiser ME 3 II

микрофоны с оголовьем, так же используется Sennheiser EW 100-945 G3-B-X радиосистема для поддержания звучания пианино.

Афиша, программка и прочее

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Действующие лица и исполнители:

Леонт, король Сицилии

Максим Пекный
Анатолий Бурносов

Старый пастух, названный отец Утраты

Евгений Марков

Клеомен, палач Сицилии

Анатолий Бурносов
Максим Пекный

Эмилия, придворная дама Гермियोны

Екатерина Жунова
Людмила Майорова

Мамиллий, принц Сицилийский (Время)

Мария Филимонова
Екатерина Жунова

Первая фрейлина

Алена Рязанцева

Гермиона, королева, жена Леонта

Мария Новальская
Анна Баркалова

Вторая фрейлина

Анна Баркалова

Утрата, дочь Леонта и Гермियोны

Людмила Майорова
Екатерина Жунова

Третья фрейлина

Людмила Майорова

Камилло

Илья Кожухарь
Евгений Панферов

Придворные, слуги, свита, судьи, сатиры, пастухи, пастушки... а так же: статуи, троны, стулья и столы, кусты и деревья, собаки и овцы, чайки и вороны, корабль, ветвистые рога Леонта...

Паулина

Ольга Голдыс
Алена Рязанцева

Антигон

Евгений Марков

Поликсен, король Богемии

Евгений Панферов

А. Рязанцева, А. Баркалова, О. Голдыс, Л. Майорова, М. Филимонова,

М. Новальская, Е. Жунова, А. Бурносов, А. Краковский, М. Пекный,

Е. Панферов, Е. Марков, В. Литышев, И. Кожухарь.

Флоризель, сын его, принц Богемии

Владимир Литышев
Арсений Краковский

Архидам, богемский вельможа

Арсений Краковский
Владимир Литышев

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с антрактом

Перед студентами технологами по художественному оформлению

курсовых спектаклей «Зимняя сказка» была поставлена задача компьютерного моделирования постановочного света, роли художественного оформления спектакля в выявлении образов героев в конкретных предлагаемых обстоятельствах.

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение составляют художественное оформление спектакля. У художественного оформления спектакля две задачи: создание определенной зрительной, социальной, исторической, бытовой и психологической среды спектакля для выявления образов героев и организация сценического пространства.

Период созревания художественной идеи спектакля, стал начальной стадией в работе над новой постановкой студентов-технологов, которые при помощи компьютерной программы разработали технологическое описание световой партитуры курсовых спектаклей.

Составили по итогам своей работы Паспорт световой партитуры спектакля.

Паспорт имеет титульный лист, декораций по актам и картинам, с развеской световых приборов. К паспорту спектакля имеются приложения, включающие рабочие чертежи, шаблоны и прочие изобразительно-графические материалы.

В период световых репетиций создана цветоцветовая легенда спектакля, план развески дополнительной световой аппаратуры. Создается планировка и выписки по направке, фокусировке и фильтровке световых приборов. Монтируется дополнительная аппаратура, происходит по актам направка и фильтровка приборов как внутреннего сценического, так и выносного света. Ставится свет картин и их переходов. Создается предварительной световая партитура спектакля (без актеров). И, наконец, происходит окончательная установка положений света и создание окончательной партитуры в процессе работы с актерами.

Оборудование сцены постоянно совершенствуется и видоизменяется ради одной задачи - создания актеру такого удобного и выразительного

окружения, в котором он мог бы лучше донести до зрителя образ того или иного героя при конкретных предлагаемых обстоятельствах.

В рамках НИР и НИРС «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового спектакля» был подготовлен и реализован творческий проект «**Два веронца**», который стал продолжением совместной работы профессорско- преподавательского состава кафедры актерского мастерства и режиссуры и студентов.

В проекте приняли участие студенты 4 курса (мастерская заслуженного артиста РФ О. М. Тополянского).

Итог работы:

публичный показ спектакля в репертуаре Учебного театра «Высшей школы сценических искусств»;

2. Выписки и другие документы:

- Выписка на исполнителей и их количественный состав

Дипломный спектакль актёрско-режиссёрского курса, мастерская О.М. Тополянского и К.М. Гинкаса

Автор – У. Шекспир

Режиссёр-педагог – А.В. Кузичев

Художник – Н.К. Пангилинан

Свет – М.Ю. Синюкова, И.С. Ерышев, А.Н. Брикман

Звук - С. Лебедев, Е. Лебедева

Действующие лица и исполнители:

Протей –

Андрей Максимов

Валентин –

Дмитрий Агафонов

Спид/Разбойник/Сотрудник охраны –

Никита Григорьев

Ланс/Разбойник/Сотрудник охраны –

Павел Алексеев

Джулия –

Марина Руденко

Сильвия –

Яна Бодренко

Лючетта /Хозяйка гостиницы

в Милане/Разбойница –

Надежда Карпова/

Елизавета Абдуллаева

Герцог Миланский/Антонио –

Георгий Гикаев

Турио/Пантино –

Никита Овчинников

Эгламур –

Сергей Кузнецов

Световая партитура (наличие световой аппаратуры)

Партитура света выписывается из монтажного письма и служит для управления в процессе репетиций мероприятия для человека ответственного за освещение постановки.

Музыкально-шумовая партитура;

Выписка на музыкально шумовое оформление делается для того, чтобы звукорежиссер подготовил соответствующие фонограммы или музыкальные номера с оркестром, ансамблем и тому подобное.

В процессе постановки в соответствии с этой музыкальной партитурой ответственный за музыкальное оформление включает фонограмму или дает сигнал для начала музыкального номера, который выполняется любым коллективом или солистом.

В спектакле у всех действующих лиц имеются Sennheiser ME 3 II микрофоны с оголовьем, так же используется Sennheiser EW 100-945 G3-B-X радиосистема для поддержания звучания пианино.

Афиша, программка и прочее

14+

2 ВЕРОНЦА.

МАСТЕРСКАЯ В.М. ГИВКАСА И Д.М. ТОПОЛАНСКОГО
РЕЖИССЕР-ПЕДАГОГ А. В. КУЗНЕЧЕВ
ХУДОЖНИК И. И. ПАНПАНОВИЧ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ
И. А. РАЙКИН
* - ДВА ВЕРОНЦА - В. ШЕРСТНИК

Фото с предпремьерного прогона спектакля:

Перед студентами технологами по художественному оформлению курсовых спектаклей «Два веронца» была поставлена задача компьютерного моделирования постановочного света, роли художественного оформления спектакля в выявлении образов героев в конкретных предлагаемых обстоятельствах.

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение составляют художественное оформление спектакля. У художественного оформления спектакля две задачи: создание определенной зрительной, социальной, исторической, бытовой и психологической среды спектакля для выявления образов героев и организация сценического пространства.

Период созревания художественной идеи спектакля, стал начальной стадией в работе над новой постановкой студентов-технологов, которые при помощи компьютерной программы разработали технологическое описание световой партитуры курсовых спектаклей.

Составили по итогам своей работы Паспорт световой партитуры спектакля.

Паспорт имеет титульный лист, декораций по актам и картинам, с

развеской световых приборов. К паспорту спектакля имеются приложения, включающие рабочие чертежи, шаблоны и прочие изобразительно-графические материалы.

В период световых репетиций создана цветоцветовая легенда спектакля, план развески дополнительной световой аппаратуры. Создается планировка и выписки по направке, фокусировке и фильтровке световых приборов. Монтируется дополнительная аппаратура, происходит по актам направка и фильтровка приборов как внутреннего сценического, так и выносного света. Ставится свет картин и их переходов. Создается предварительная световая партитура спектакля (без актеров). И, наконец, происходит окончательная установка положений света и создание окончательной партитуры в процессе работы с актерами.

Оборудование сцены постоянно совершенствуется и видоизменяется ради одной задачи - создания актеру такого удобного и выразительного окружения, в котором он мог бы лучше донести до зрителя образ того или иного героя при конкретных предлагаемых обстоятельствах.

1.2. Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста (по материалам научно-практических семинаров и конференций)

С 4 по 7 марта 2019 года в Москве на базе «Высшей школы сценических искусств» («Театральной школы Константина Райкина») состоялся Всероссийский форум «Документальный театр в современной театральной школе», приуроченный к Году театра в России.

Цель форума: обсуждение художественного и методологического значения документального театра в современном театральном процессе через призму актуальных педагогических практик творческих образовательных организаций.

В рамках пленарных докладов, интерактивных лекций, мастер-классов и дискуссий прошло обсуждение художественного и методологического значения документального театра в современном театральном процессе через призму актуальных педагогических практик творческих образовательных организаций. Значимой частью работы Форума выступили просмотр и обсуждение студенческих спектаклей в технике «вербатим», представленных образовательными организациями из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и Белгорода.

Спикеры Форума: К.А. Райкин, П.А. Руднев, М.Е. Дурненков, М.С. Брусникина, Д.В. Трубочкин, П.В. Абрамов, С.В. Землякова, О.М. Тополянский, С.В. Сотников, А.В. Кузичев, Е.В. Исаева, А.В. Ураев, О.В. Рябова, В.Л. Лехциер и др.

В рамках работы Форума прошла международная научно-практическая конференция для преподавателей и студентов «Вербатим как метод воспитания актера: методология, методика и практика», на которой будут рассмотрены вопросы социально-психологического, педагогического и образовательного потенциала метода «вербатим», а также актуальные традиционные и инновационные методики и практики театрального образования.

Участники Всероссийского форума «Документальный театр в современной театральной школе»

Более 150 человек из 28 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область,

Тульская область, Челябинская область, Чеченская республика, Ярославская область

и 4-х зарубежных стран: Казахстан, Эстония, Украина, США

Вузы и центры, представляющие спектакли на Форуме:

«Белгородский государственный институт искусств и культуры»,
«Самарский государственный институт культуры», Школа-студия МХАТ,
Международный театральный центр «Лёгкие люди», Санкт-Петербург,
«Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова»,
«Высшая школа сценических искусств»

Делегации студентов и преподавателей – слушателей:

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» - 11 человек

«Челябинский государственный институт культуры» - 8 человек.

а также представители:

«Тверской колледж культуры им. А.Н. Львова», «Столичный профессиональный колледж», «Ярославский государственный театральный институт», «Костромской областной колледж культуры», «Орловский государственный институт культуры», «Екатеринбургский государственный театральный институт», «Астраханский колледж культуры и искусств», «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», «Тульский областной колледж культуры и искусств», «Самарское областное училище культуры и искусств», «Театральный институт им. Б.Щукина», «РАТИ-ГИТИС», «Московский городской педагогический университет», «Пермский государственный институт культуры», «Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева», «Казахская национальная академия искусств им. Т.К.

Жургенова» и других образовательных организаций и учреждений культуры, благотворительных фондов.

За четыре дня работы конференции:

- прозвучало 3 пленарных доклада (П.А. Руднев,, К.А. Райкин и М.Е. Дурненков);
- проведено 2 интерактивные лекции (Трубочкин Д.В., Абрамов П.В.), 7 мастер-классов для студентов (ведущие: Вавилина Н.Ю., Тополянский О.М., Ураев А.В., Сотников С.В., Матюнин Р.К., Кожухарь И.А., Елхимов А.И.) и 5 семинаров для преподавателей (ведущие: Землякова С.В., Кузичев А.В. и Исаева Е.В., Ломкин Я.С., Рябова О.В., Лехциер В.Л.).
- состоялся круглый стол для преподавателей с очень активным обсуждением проблемы с точки зрения педагогического потенциала вербатима, как метода.

Подводя итоги прошедшего форума, первого масштабного мероприятия по данной тематике в сфере театрального образования, можно с уверенностью сказать, что в регионах России интерес к документальному театру возрастает и как к методу обучения актеров, и как к феномену современного театрального искусства.

ПРОГРАММА
Всероссийского форума
«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР В СОВРЕМЕННОЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
и международной научно-практической конференции
«Вербатим как метод воспитания актера: методология, методика и практика»

4 марта, понедельник

10.00 – 11.00	Регистрация участников
11.00 – 11.20	Открытие Форума <i>Полянкин А.Е.</i> , ректор «Высшей школы сценических искусств», Заслуженный работник культуры России <i>Трубочкин Д.В.</i> , проректор по научной работе, заведующий кафедрой практического театроведения, менеджмента и театральных

	технологий «Высшей школы сценических искусств», доктор искусствоведения, доцент		
11.20 – 12.50	Пленарный доклад « Этика документального театра » <i>Руднев П.А.</i> , помощник художественного руководителя Школы-студии МХАТ по спецпроектам, доцент кафедры истории театра России РАТИ-ГИТИС, театральный критик, кандидат искусствоведения		
12.50 – 13.40	Обед		
13.40 – 16.40 Семинар для преподавателей « Методические аспекты освоения темы «Вербатим» » <i>Землякова С.В.</i> , доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств», доцент кафедры сценической речи РАТИ-ГИТИС	Интерактивные лекции для студентов 13.40 – 15.00 « История театра как питательная среда для творчества современного актера » <i>Трубочкин Д.В.</i> , заведующий кафедрой практического театроведения, менеджмента и театральных технологий «Высшей школы сценических искусств», доктор искусствоведения, доцент 15.20 – 16.40 « Литературные архетипы и их сценическое воплощение (история, актуальность и театр будущего) » <i>Абрамов П.В.</i> , доцент кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин «Высшей школы сценических искусств», кандидат филологических наук	<i>Репетиции студенческих спектаклей</i>	
17.00 – 19.00	Просмотр студенческих спектаклей участников Форума с последующим обсуждением: – Спектакль «Непростые истории простых людей» Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2 курс факультета режиссуры, актерского искусства и хореографии, мастер курса и педагог-режиссер Заслуженная артистка России О.А. Бгавина		
20.00 – 22.00	– Спектакль «Дословно!» Высшая школа сценических искусств, 4 курс актерского факультета (заочное отделение), мастер курса и педагог-режиссер доцент С.В. Шенталинский		

5 марта, вторник

10.00 12.00	– Пленарный доклад «Вербатим. Преимущества и риски» <i>Райкин К.А.</i> , художественный руководитель и заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств», профессор, художественный руководитель Российского государственного театра «Сатириконт» имени Аркадия Райкина, Народный артист России	
12.00 13.00	– Обед	
13.00 – 16.00		
Семинар для преподавателей «Поиск речевой характеристики персонажа. Этапы работы с интервью/донорским текстом» <i>Кузичев А.В.</i> , старший преподаватель кафедры актерского мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств» и кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ <i>Исаева Е.В.</i> , поэт, драматург, сценарист, Секретарь Союза писателей Москвы	Мастер-класс для студентов «Азбука системы К.С. Станиславского» <i>Бутенко-Райкина Е.И.</i> , декан актерского факультета «Высшей школы сценических искусств», доцент, актриса Российского государственного театра «Сатириконт» имени Аркадия Райкина, Заслуженная артистка России	<i>Репетиции студентеских спектаклей</i>
17.00 18.30	– Спектакль «Они другие» Самарский государственный институт культуры, 4 курс театрального факультета, руководитель курса – В.В. Горбунов, педагог-режиссер – О.В. Рябова	Просмотр студенческих спектаклей участников Форума с последующим обсуждением:
19.00 20.30	– Спектакль «Вслух» ООО Международный театральный центр «Лёгкие люди», г. Санкт-Петербург, педагог и автор идеи – О.В. Белинская, режиссёры – В.В. Кузнецов, В. Светлова	

6 марта, среда

10.00 – 12.00

Круглый стол (дискуссия) «Что такое вербатим: для жизни, для театра, для актера, для зрителя?» Модератор: Трубочкин Д.В., проректор по научной работе, заведующий кафедрой практического театроведения, менеджмента и театральных технологий «Высшей школы сценических искусств», доктор искусствоведения, доцент	Мастер-класс для студентов «Пластическая выразительность актера. Тело, жест, движение, действие» Ураев А.В., доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств» и кафедры пластического воспитания актёра Школы-студии МХАТ, Заслуженный работник культуры России	<i>Репетиция студенческого спектакля</i>
12.00 – 13.00 Обед		
13.00 – 14.30		
Семинар для преподавателей «Вербатим как инструмент обучения актерскому мастерству» Рябова О.В., доцент кафедры театральной режиссуры Самарского государственного института культуры	Мастер-класс для студентов «Способы работы над ролью» Тополянский О.М., доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств», актер МХТ им. А.П. Чехова, Заслуженный артист России	<i>Репетиция студенческого спектакля</i>
14.50 – 16.20		
Семинар для преподавателей «Документальная поэзия: формы и практики» Лехицер В.Л., соредатор литературного портала	Мастер-класс для студентов «Рече-голосовой тренинг в современном театре» Сотников С.В., старший преподаватель кафедры актерского	<i>Репетиция студенческого спектакля</i>

«Цирк Олимп + TV», профессор Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, доктор философских наук, доцент	мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств», актер Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина	
17.00 – 19.00 19.30 – 21.30	Просмотр студенческих спектаклей участников Форума с обсуждением: Вступительное слово заведующей кафедрой сценической речи Школы-студии МХАТ, Заслуженной артистки России М.С. Брусникиной Спектакль «Транссиб» Школа-студия МХАТ, 4 курс актерского факультета, мастер курса и педагог-режиссер Д.В. Брусникин Спектакль «Наши» Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, выпускники театрального факультета (2018), педагог-режиссер – Р.Т. Харисова	

7 марта, четверг

10.30 – 12.00	– Artist's talk «Метод интервью. Отказ от знания. Сокровища исследователя» <i>Дурненков М.Е.</i>, драматург, сценарист, театральный педагог, арт-директор Фестиваля драматургии «Любимовка»
12.00 – 13.00	– Обед
13.00 – 14.30	– Показ этюдов в технике «вербатим» студентов 2 курса очного отделения «Высшей школы сценических искусств»
15.00 – 16.30	– Спектакль «Среди нас» Высшая школа сценических искусств, 4 курс актерского факультета, мастерская О.М. Тополянского – К.М. Гинкаса, педагог-режиссер – А.В. Кузичев
17.00 – 17.30	– Заккрытие Форума. <i>Райкин К.А.</i>, художественный руководитель, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры «Высшей школы сценических искусств», профессор, художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Народный артист России

Трубочкин Д.В., проректор по научной работе, заведующий кафедрой практического театроведения, менеджмента и театральных технологий «Высшей школы сценических искусств», доктор искусствоведения, доцент

ПОКАЗ ЭТЮДОВ В ТЕХНИКЕ «ВЕРБАТИМ»

Высшая школа сценических искусств,
2 курс актерского факультета (очное отделение),
мастерская К.А. Райкина
педагоги-режиссеры – С.В. Шенталинский, Я.С. Ломкин, К.Р. Матюгин

Продолжительность: 1 час 30 мин. без антракта.

СПЕКТАКЛЬ «СРЕДИ НАС»

Высшая школа сценических искусств,
4 курс актерского факультета (очное отделение),
мастерская О.М. Тополянского – К.М. Гинкаса,
педагог-режиссер – А.В. Кузичев

Документальный спектакль «Среди нас» создан при поддержке «Фонда борьбы с лейкемией» на основе бесед с сотрудниками и волонтерами благотворительного фонда, врачами, санитарями, пациентами и их родными. Прививка реальности в процессе подготовки спектакля спровоцировала рождение 15-ти реальных историй о жизни, о чуде, о дружеском плече, о поддержке, о терпении и силе. И конечно, о вере, надежде и любви.

Каждая жизненная история раскрыта ярко, и, в тоже время, деликатно, без какого-либо неестественного надрыва. Несмотря на психологически тяжелую тему, спектакль вызывает очень светлые и добрые чувства.

В спектакле участвуют: Елизавета Абдуллаева, Дмитрий Агафонов, Павел Алексеев, Яна Бодренко, Георгий Гикаев, Никита Григорьев, Валерия Домникова, Надежда Карпова, Сергей Кузнецов, Диана Майорова, Андрей Максимов, Никита Овчинников, Марина Руденко, Александра Шитикова

Продолжительность: 1 час 30 мин. без антракта.

СПЕКТАКЛЬ «ДОСЛОВНО!»

Высшая школа сценических искусств,
4 курс актерского факультета (заочное отделение),
мастер курса и педагог-режиссер С.В. Шенталинский

«Дословно!» – это спектакль-познание «правды жизни», спектакль-исследование, спектакль-исповедь через монологи обычных людей, которые живут здесь и сейчас в соседнем городе, деревне, в доме за углом, в соседней квартире. Используя тексты видео-интервью реально существующих людей дословно, перевоплощаясь в своих героев, артисты создают портреты наших современников.

Каждый этюд становится рамкой, средой для осмысления важнейших человеческих вопросов. За монологами обычных, незаметных людей гротеском проявляется образ «зафасадной» России. В некоторых из персонажей зритель может узнать и себя самого.

Передайте там, что живет на свете...

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ ПРОШЕЛ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ТЕАТРУ

Ольга КАНИСКИНА

Документальное направление стало одним из главных трендов российского театра последних лет. Театр стремительно догоняет документальное кино и прозу, а за ним подтягиваются документальная поэзия, документальная хореография и даже документальная анимация и музыка. Документ все чаще признается очень важным художественным средством. Феномену документального театра, его развитию и влиянию на театральное образование был посвящен четырехдневный форум, который прошел в Высшей школе сценических искусств.

Разговор об эстетике документального театра невозможен без разговора об этике (что закономерно рождает это направление с идеями Станиславского). Поэтому об этике пошел разговор в первой же лекции – доцента ГИТИСа и ВШСИ Павла Руднева. По его словам, документальный театр – единственное направление, где сегодня вообще говорят об этике. А также форма по-настоящему правильного патриотизма. Так, например, только театр решился осмыслить такие трагедии, как захват школы в Беслае и зрителей вместе с актерами «Норд-Оста». Не говоря уже о более локальных темах, как, например,

существование малого народа телутов («Мирение. Телуцские новеллы» режиссера Антона Безьязыка) или миграция молодежи из Кирова («Я (не) еду из Кирова» Бориса Павловича). Павел Руднев обозначил культурный контекст, в котором сегодня существует документальный театр. Это и направление в кино «Догма-95», и «Симфония гудков» Арсения Аврамова с промышленными звуками, и документы, инкрустированные в роман «Красное колесо» Салженицына, и метод *ready-made* Марселя Дюшана, и 480-страничные комментарии Эдуарда Власова к «Москве-Петушки» и многое другое. А явственно документальной поэзии была посвящена отдельная встреча с редактором литературного портала «Цирк «Олимп-ТВ», доктором философских наук Виталием Лехциером, где, в частности, прозвучали тексты людей с ментальными особенностями, которым поэтесса Мария Малиновская придавала форму стихотворений.

Режиссер Светлана Землякова рассказала о собственном опыте работы в технике вербатим на примере постановки спектакля «Бабушки» в театре «Практика» – единственном в своей практике, но заметном в этом жанре. В работе им сильно помогли записи экспедиций Института русского языка им. Виноградова: «дикая по энергии речь хлестала с этих пленок 70-х годов – люди так уже не чувствуют и не проявляются».

Актер «Сатирикона», главный режиссер Удмуртского драмтеатра и преподаватель ВШСИ Яков Ломкин не только рассказал о своей работе со студентами, но и проиллюстрировал свой рассказ, пригласив свою младшую коллегу и в прошлом студентку, актрису

Уроки документа

«Транссиб»

Анастасию Лёвину. К участникам семинара она вышла в стоптанных тапочках и железнодорожном жилете – в образе своего «донора», отсидевшей за распространение наркотиков безработной Вики. Актриса не просто сыграла свой маленький вербатим с фиксированным текстом, но и вышла за пределы показа – участникам форума позволили задавать «Вике» любые вопросы. И те включились в игру серьезно, в интонациях появилось даже осуждение «наркоманки», и молодая актриса вынуждена была почти защищаться от лица своей героини, попав в ситуацию двойного вербатима.

Много часов на форуме было отведено самой технике интервьюирования для спектаклей, сделанных в стиле вербатим. Об этом говорили актер и педагог Андрей Кузичев, драматурги Елена Исаева и Михаил Дурненков, которые давно сделали вербатим одним из важных инструментов в своей работе. Интервью для вербатима сильно отличается от интервью журналиста или документалиста – последние знают, какого рода информацию они хотят получить. Актер, задающий вопросы, не должен знать конечный результат – он пускается в путешествие с неизвестным концом. Не должен довольствоваться «пластинками» (кляшированными формулиров-

Круглый стол

ками или высказываниями, которые человек говорит по привычке, но искать «сокровища» (все то, что отчаяющийся говорит и осознает впервые). Не должен довольствоваться воспоминаниями о прошлом, но понять, почему здесь и сейчас человек вспоминает именно эти события. Не должен судить своего «донора», но показать ему, как важна и интересна его, казалось бы, банальная жизнь. «На первый взгляд кажется, что судьба принца Датского гораздо интереснее судьбы директора магазина игрушек», – говорит Михаил Дурненков. – Но как только мы пойдем, что жизнь директора НАСТОЯЩАЯ, наш взгляд поменяется».

Константин Райкин признался, что хоть и не любит само слово «вербатим», метод этот считает весьма полезным и близким актерской технике Михаила Чехова. В отличие от Станиславского, который предлагал актеру идти от своего опыта, представив себя в обстоятельствах роли, Чехов призывал идти от воображаемого образа, которому надо задать множество вопросов и тем самым приблизить его к себе, создав нечто третье. В этом смысле вербатим с его вопросами

«донору» – еще одно доказательство художественной правоты Михаила Чехова. Причем, чем менее похожи между собой актер и «донор», тем длиннее будет путь навстречу и интереснее результат. Однако в этом же методе Константин Райкин видит и опасность. Слишком удобен он «нынешнему поколению кратких содержаний, которое вызывает у меня тревогу» – точно готовый ответ в конце учебника. Слишком минимальна в этом процессе доля фантазии, без которой невозможно работать с великой литературой или с любым этюдом. «Неинтересные, утлые, когда «идут от себя», студенты совершенно преображаются, когда надо включать фантазию. Поэтому на вербатиме не стоишь надолго заикливаться».

Важной иллюстрацией к форуму стал показ студенческих спектаклей, сделанных в технике вербатим. За четыре дня перед глазами участников прокрутилось огромное количество историй, узнаваемых типажей или, напротив, совершенно уникальных лиц. За сюжетами и «донорами» создатели спектаклей отправлялись в гости к знакомым и незнакомым людям, в московский

аэроцентр, башкирскую деревню или даже поезд «Москва – Владивосток». Идея проехать на поезде всю страну принадлежала Дмитрию Брусникину: его студенты искали «доноров» среди пассажиров и проводников и даже имели возможность сойти с поезда вслед за заинтересовавшим кого-то из них «донором». Параллельно с ними кинодокументалист Ольга Привольнова снимала фильм о том, как создается спектакль.

Два спектакля потребовали от своих создателей особого мужества, ибо они материал для них собирались на территории боли: болезней, безнадежности, терпения, выгорания. «Среди нас» Андрея Кузичева (ВШСИ) посвящен онкологам и онкобольным, а также их близким; «Они другие» (Самарский государственный институт культуры) – людям с поражением центральной нервной системы и их близким (перенесшие инсульт или ранения, матери детей с ментальными особенностями и прочие). Еще одна почти табуированная до недавнего времени и набирающая популярность тема – женская природа и ее разнообразие – исследуется в спектакле «Вслух» (Международный театральный центр «Легкие люди» из Санкт-Петербурга): анорексия, булимия, раннее материнство, домашнее насилие, асексуальность, многодетность, нетрадиционная ориентация, трансгендерность. Спектакль «Дословно» (ВШСИ) рискнул переступить ту грань, которая отделяет театр от реальности: он не только ввел в команду «доноров» известных людей (например, писателя Виктора Коркия, славабоядшего профессора Венеры Денискину, актрису и педагога ВТУ им. Шепкина Наталью Зейналову и других), но и показал короткие виде-

«Наши»

опортреты реальных людей, ставших донорами для спектакля.

Особняком в этой программе смотрится спектакль «Наши» о фольклорных экспедициях в деревни (Уфимский государственный институт искусств). Тяжелые истории о семейном насилии, о религиозных предрассудках в далеких башкирских деревнях здесь «прошиты» яркими, ликующими народными песнями и танцами, содержание которых становится предметом отдельной шутивой рефлексии (например, песня о дружбе русского и башкирского народов). Отдельным сюжетом становится постепенный разрыв города и деревни (забывающего башкирский язык города и сохраняющей его деревни). Но участницы спектакля осознают этот разрыв и пытаются преодолеть его с помощью театра.

Театр обречен искать новую искренность и новую достоверность, и процесс этот нельзя остановить. Столетие с небольшим назад известная русская актриса Мария Савина с трудом добилась разрешения поставить «Власть тьмы» Толстого (тоже написанную на основе документального материала) и сыграть в ней Акулину. Встал вопрос – как достоверно показать босые и грязные крестьянские ноги. О реальной босоноготии не могло быть и речи, и актрисе сделали чулки, имитирующие грязь и голые ступни. Сегодня человек впадает в другую крайность – перестает вообще реагировать на потоки любой информации. «Мы бронируемся от черной информации, иначе можно сойти с ума», – говорит Константин Райкин. – Но, бронируясь, можно впасть в другую крайность – стать бесчеловечным, равнодушным к чужой беде. Привыкнуть к уродству, подлости, героизму, красоте – ко всему. Задача искусства сделать жизнь ощутимой».

Workshop of Andrey Kurayev

Let Them Over There Know That There Lives...

DOCUMENTARY THEATRE FORUM WAS HELD BY THE GRADUATE SCHOOL OF PERFORMING ARTS

Olga KANISKINA

The documentary direction became one of the main trends in Russian theatre in the recent years. Increasingly, a document is recognized as a very important artistic means. The four-day forum that was held at the Graduate School of Performing Arts was dedicated to the phenomenon of documentary theatre, its development and its impact on theatre education.

A conversation about the aesthetics of documentary theatre is impossible without a conversation about ethics (which this direction naturally shares in common with the ideas of Stanislavsky). According to Pavel Rudnev, an associate professor at

the Russian Institute of Theatre Arts and the Graduate School of Performing Arts, documentary theatre is virtually the only direction that focuses on ethics at all these days. And it's also a form of a genuinely true patriotism. Thus, for instance, theatre alone dared to conceptualize such tragedies as the Beslan school siege and audience members along with "Nord-Ost" actors. Not to mention the more local subjects, like the existence of the small nation of the Teleuts (director Anton Bezyazykov's "Pacification. The Teleut Novellas") or the migration of the young people out of Kirov (Boris Pavlovich's "I will (not) leave Kirov").

A lot of the hours during the forum were dedicated to the technique itself of taking

interviews for verbatim style productions. It was discussed by actor and educator Andrei Kuzichev, as well as playwrights Elena Isaeva and Mikhail Durnenkov, who recently made verbatim one of the most important tools in their work. An interview for verbatim is very different from an interview by a journalist or a documentalist – the latter know the type of information they wish to obtain. Actors who are asking questions shouldn't know the end result – they set out on a journey whose end is unknown. They must not content themselves with using "old records" (clichéd formulas or statements that a person says by force of habit), but must search for "treasures" (everything that the interviewee says and realizes for the first time). They must not content themselves with memories of the past, but must understand why a person remembers these exact events here and now. They must not judge their "donor", but must show that donor how important and interesting their seemingly trivial life is to them. "At first glance it appears that the life of the Prince of Denmark is much more interesting than the life of a toy store manager," says Mikhail Durnenkov. "But as soon as we understand that the manager's life is REAL, our opinion changes".

Yakov Lomkin, a Satirikon Theatre actor, principal director of the Udmurt Drama Theatre and instructor at the Graduate School of Performing Arts, used the performance of his former student Anastasia Levina to illustrate his story about the way the verbatim method operates. She came out to the seminar participants in the character of her "donor" – a jobless woman by the name of Vika, who served time for selling drugs. The actress did more than simply perform her little verbatim with a set text; she also moved beyond the limits of the show – forum participants were given the opportunity to ask "Vika" any questions they wanted. And the latter got into the game in earnest; there was even condemnation of the "drug addict" in their voices, and the young actress was forced to defend herself on behalf of her character, having found herself in the double verbatim situation.

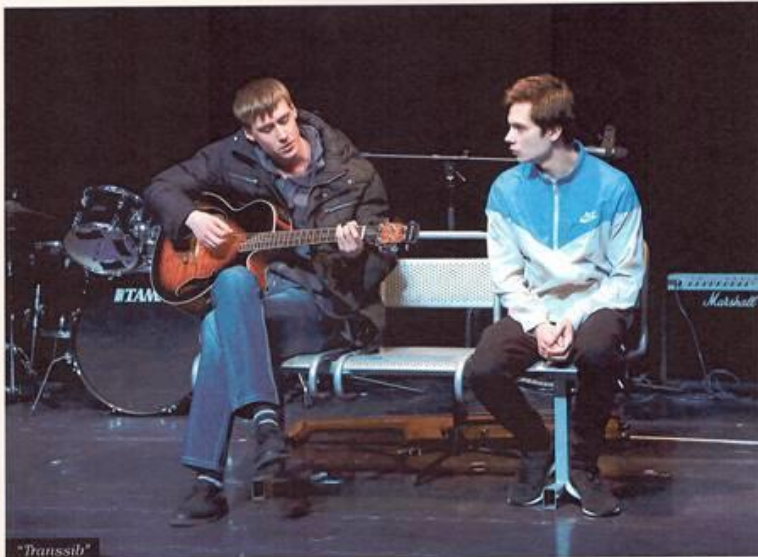
Konstantin Raikin admitted that, even though he doesn't much like the word verbatim itself, he finds the method quite useful and similar to Mikhail Chekhov's acting technique. Unlike Stanislavski, who suggested that actors must work from their own experience by imagining themselves in the circumstances of their part, Chekhov

called on them to work from the conceived image that they must question thoroughly so as to draw it closer to themselves, thus creating something new altogether. In that sense verbatim with its questions for the "donor" is yet one more proof of Mikhail Chekhov's artistic correctness. Still, Konstantin Raikin sees danger in this method as well. The degree of fantasy, which is indispensable when working with great literature or any sketch, is too minimal in this process.

Demonstrations of student productions created in the verbatim technique were an important illustration for the forum. Over a period of four days, a great number of stories, recognizable archetypes or, conversely, perfectly unique faces were presented to the participants. Production creators visited friends and strangers, a Moscow oncology centre, a Bashkir village, and even the rail cars of a Moscow-Vladivostok train in search of stories and "donors". The idea to traverse the country by train belonged to Dmitry Brusnikin: his students were looking for "donors" among passengers and conductors and even had the opportunity to get off the train to follow a "donor" that interested them. Two of the productions required a particular brand of courage on the part of their creators, for their material was being put together in the domain of pain: illnesses, hopelessness, endurance, burnout. Andrei Kuzichev's "Among Us" (the Graduate School of Performing Arts) is dedicated to oncologists and oncology patients, as well as their families; "They Are Different" (the Samara State Institute of Culture) is dedicated to people with central nervous system disorders and their families (people who suffered a stroke, mothers of children with mental

Marina Brusnikina

"Transsib"

disabilities, and others). Female nature and its diversity – yet another subject that, until recently, was virtually taboo and is now gaining popularity – is being explored in the production of "Out Loud" (the Lyogkiye Lyudi International Theatre Centre from Saint Petersburg): anorexia, bulimia, early motherhood, domestic violence, asexuality, multiple children, nontraditional orientation, transgenderedness. A production of "Verbatim" (the Graduate School of Performing Arts) dared to cross the boundary that separates theatre from reality: it not only introduced famous people into the team of "donors", but it also showed short video portraits of real people who were presented during the production.

A production of "Ours" about folklore expeditions into villages (the Ufa State Institute of Arts) seemed to be separate from everything else in this program. Here the difficult stories of domestic abuse and religious prejudices in remote Bashkir villages are "threaded through" with bright jubilant folk songs and dances, whose content becomes the subject of a separate humorous reflection (for instance, the song about the friendship between the Russian

and the Bashkir people). The gradual chasm between the city that is forgetting the Bashkir language and the village that has retained it becomes a separate topic. But the production participants recognize this chasm and try to overcome it with the help of theatre.

Theatre is fated to search for new sincerity and new authenticity, and that process cannot be stopped. A little over a hundred years ago a famous Russian actress Maria Savina barely managed to get permission to stage Tolstoy's "The Power of Darkness" (also written on the basis of documentary material) and to perform the part of Akulina. A question was raised of how authentic it was to show bare and dirty peasant feet. And so they made stockings for the actress that imitated dirt. These days people go into another extreme – they stop reacting to flows of any information altogether. "We armor ourselves from dark information, otherwise we'd go insane," says Konstantin Raikin. "But in armoring ourselves we run the risk of falling into another extreme of becoming inhuman, indifferent to another's suffering. Of growing accustomed to ugliness, villainy, heroism, beauty – everything. It falls on art to make life tangible".

"Transsib"

Преподаватели кафедры совместно с Центром ДО приняли участие в следующих мероприятиях на базе ВШСИ и других учреждений:

Всероссийский научно-практический семинар **«Социальный театр. Методы работы в инклюзивном театре»** состоялся 13-16 мая 2019 г. В работе семинара приняли участие более 25 человек.

Каждый день семинара был посвящен рассмотрению конкретной методики работы: «Театр в тюрьмах. Театр в зонах военных конфликтов» (спикер и ведущий МК – Фабио Толледи, руководитель театра-лаборатории *Astragali* (г. Лечче), президент Итальянского центра Международного института театра ЮНЕСКО, руководитель образовательной программы «Социальный театр»), «Методика работы с неслышащими актерами» (спикеры и ведущие МК – Сергей Бидный, руководитель Театра неслышащих актеров «Недослов», педагоги-постановщики и актеры Театра «Недослов»), «Этика и философия инклюзивного театра. Методика работы со слепоглухими актерами» (спикер и ведущая МК – Лариса Никитина, педагог Центра творческих проектов «Инклюзион»), «Подготовка актера к постановочной работе в инклюзивном коллективе. Интегрированная театральная студия ИТС Круг» (спикер и ведущая МК – Наталья Попова, режиссер интегрированной театральной студии ИТС «Круг», клинический психолог, педагог ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино», МГППУ, Председатель оргкомитета фестиваля особых театров «Протеатр»).

2). Международная научная конференция **«Im Spannungsfeld Goethes: литература и искусства в поле притяжения Гёте»** прошла 25-26 ноября 2019 г. Представительный форум, организованный Институтом Мировой литературы (РАН), Гётевской комиссией в Москве и Высшей школой сценических искусств собрал в течение двух дней более 70 участников из разных городов России, Республики Беларусь, а также из Германии и Швейцарии. Во второй день участников конференции встречала Высшая школа сценических искусств. С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор вуза, заслуженный работник культуры

Российской Федерации А.Е. Полянкин, отметив широту охвата тематики форума. День был насыщен докладами о музыкальной интерпретации творений Гёте, анализом его драм и роли в становлении Веймарского классицизма, интересную тональность задали сообщения о киновоплощениях произведений поэта, в частности ленты А. Сокурова «Фауст». Облик Гёте в немецком сознании XX века был детально освещён на одной из секций. Истории переводов и бытования «русского Гёте» в переводческой традиции нашей страны был посвящён круглый стол. На конференции прозвучали выступления преподавателей Школы: зав. кафедрой социальных и общегуманитарных дисциплин, канд. ист. наук Е.В. Робустовой «Под прицелом психоанализа: личность Гёте сквозь призму его итальянских странствий» (содокладчик – Бергальо Федерико), доцента кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин канд. филол. наук П.В. Абрамова «Автобиографический космос Гёте – диалог с предшественниками: Кардано, Челлини, Руссо» и доцента кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий, канд. искусствоведения Н.Ю. Вавилиной «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене и «Мариенбадская элегия» Иоганна Вольфганга фон Гёте: возможные параллели».

- Международная конференция «Постановки древнегреческой и древнеримской драмы: От древности к современности», Прага, Чехия, май 2019 г.

Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с докладом на тему «Античная драма и русский психологический театр».

Преподавателей вуза приглашают в качестве членов жюри и экспертов значимых культурных всероссийских и международных мероприятий.

Так, в 2019 учебном году специалисты Школы приняли участие в работе:

- жюри **XIX** окружного фестиваля-конкурса **самодетельных**

театральных коллективов «Театральная Весна – 2019», апрель 2019 г., ХМАО-Югра, г. Югорск (Трубочкин Д.В. – председатель жюри).

Кроме того, ряд ведущих преподавателей являются членами ученых, диссертационных, экспертных советов, редакционных коллегий и т.д. внешних организаций.

Так, проректор по научной работе Д.В. Трубочкин входит в составы: Ученого совета Государственного института искусствознания, диссертационного совета Государственного института искусствознания, Ученого совета Российского института театрального искусства – ГИТИС, диссертационного совета Российского института театрального искусства – ГИТИС, редакционных коллегий журналов «Вестник Российского фонда фундаментальных исследований», «Искусствознание», «Вопросы театра», Экспертного совета по филологии и искусствоведению Российского фонда фундаментальных исследований.

К научно-практической работе студентов относится подготовка и защита выпускных квалификационных работ.

Темы дипломных работ студентов, завершивших обучение по профилям «Художественно-световое оформление спектакля» и «Сценическое оформление спектакля»: «Анализ глобальной мировой тенденции отказа от использования ламп накаливания и разработка концепции перехода театральной площадки на альтернативные источники света на примере Основной сцены Большого театра России» – Юрий Курамшин; «Художественные задачи элементов встроенного освещения и технологические особенности их производства на примере спектакля «Бал-маскарад» – Елизавета Александрова; «Современные технические и технологические решения сценического пространства (на примере спектакля Большого театра «Один день Ивана Денисовича», художник А. Вотяков)» – Ксения Калинина; «Техническая и технологическая адаптация спектакля к

новым сценическим условиям (на примере спектакля «Евгений Онегин», художник С. Пастух)» – Руслан Шахверанов. Каждая работа включала в себя обширную проектную часть, каждая стала результатом большой практической деятельности, которую невозможно было бы осуществить, если бы во время учебы студентов им не была предоставлена производственная база Большого театра России. Защищая свои работы, студенты продемонстрировали членам итоговой аттестационной комиссии владение профессиональной терминологией, знание технологических и технических характеристик предмета своего исследования, навыки макетирования, а также грамотно ответили на возникшие вопросы.

Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий И.В. Климова выступила с докладом на тему «Театральные мотивы в живописи нидерландских художников 15 – 17 вв.».

- Вторые Барбоевские чтения: «Театр как объект изучения. Театроведческая школа: традиции и новые направления» (научная конференция, посвященная 80-летию Театроведческого факультета Российского государственного института сценических искусств), г. Санкт-Петербург, октябрь 2019 г.

Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с докладом на тему «Бывает ли театроведение «практическим»?».

- 4-ая Международная научная конференция «Опера в музыкальном театре: история и современность», г. Москва, РАМ им. Гнесиных, ГИИ, ноябрь 2019 г.

Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий И.В. Климова выступила с докладом на тему «Поющие персонажи немецкой мистерии позднего Средневековья».

- Международная конференция «Опера в музыкальном театре: История и современность», г. Москва, Российская академия музыки имени Гнесиных, ноябрь 2019 г.

Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с докладом на

тему «Театр, музыка, катарсис: классическая система координат».

- Международный Российско-Германский Форум креативных индустрий, г. Москва, ЦСИ Винзавод, ноябрь 2019 г.

Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий Ю.А. Акунина приняла участие в работе панельных дискуссий и в конкурсе «Лидер креативных индустрий».

- Научно-практическая конференция «Актерское образование. Апгрейд», г. Москва, Школа-студия МХАТ, ноябрь 2019 г.

Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий П.А. Руднев выступил с докладом на тему «Как меняется отношение к герою и событию в современном театре и драме».

- Международная конференция «Культурные мосты в театральном мире», г. Санкт-Петербург, Александринский театр, ноябрь 2019 г.

Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с докладом на тему «Культурные мосты в античном театре».

Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий П.А. Руднев выступил с докладом на тему «Мартин Бубер и Гротовский».

- Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий П.А. Руднев провел Лаборатории в Мелихово, Новокузнецком, Канском и Прокопьевском театрах драмы, в РАМТе, в Тверском ТЮЗе, Новосибирском «Старом доме» и Астраханском театре «Периферия»; выступил руководителем «Школы театральной критики» на базе Иркутского театра драмы.

- - жюри Фестиваля молодой драматургии «Любимовка», август-сентябрь 2019 г., г. Москва (Руднев П.А.);

- - жюри Первого Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация», сентябрь 2019 г., г. Грозный (Морозова Е.Б.);

- - экспертный совет Всероссийского молодежного форума-

фестиваля «Артмиграция», сентябрь 2019 г., г. Москва (председатель совета – Трубочкин Д.В., член совета – Руднев П.А.);

- - жюри Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата», октябрь 2019 г., Челябинский камерный театр (Руднев П.А.);

- - жюри Фестиваля современной драматургии и театра «Левановка-2019», ноябрь-декабрь 2019 г., г. Самара (Руднев П.А.).

Кроме того, преподаватели Школы приняли участие в ряде научно-практических конференций по приглашению их Оргкомитетов:

- Международная конференция «Театральная критика в век глобализма», г. Нанкин, Китай, октябрь 2019 г.

Проректор по научной работе Д.В. Трубочкин выступил с докладом на тему «Театральная наука и театральная критика в России XX-XXI веков: между наследием и современностью»

- Международная научная конференция «Искусствознание: наука, опыт, просвещение», г. Москва, ГИИ, октябрь 2019 г.

- XVII Съезд Российского союза германистов «Типология текстов и дискурсивные практики в немецкоязычном культурном пространстве», г. Коломна, ноябрь 2019 г.

Доцент кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин П.В. Абрамов выступил на литературоведческой секции с докладом на тему «Жанровый канон автобиографической прозы и его разрушение у Гёте и Гюнтера Грасса».

- Международная конференция «Гёте и мировая культура», г. Москва, Литературный институт имени А.М. Горького, декабрь 2019 г.

Доцент кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин Абрамов П.В. принял участие в работе круглого стола.

- VII Всероссийская научно-практическая конференция по психологии развития «Возможности и риски цифровой среды», г. Москва, МГППУ, декабрь 2019 г.

Зав. кафедрой социальных и общегуманитарных дисциплин Робустова Е.В. выступила с докладом на тему «Личностно-смысловые детерминанты учебной деятельности магистрантов в возрасте средней зрелости».

- Международная научно-практическая конференция «Правда о войне в художественных интерпретациях /К юбилею Победы/ XXV Шешуковские чтения», г. Москва, МГПУ, январь 2020 г.

Доцент кафедры социальных и общегуманитарных дисциплин Волович И.Г. выступила с докладом на тему «Проза В.П. Катаева периода Великой Отечественной войны».

Также преподаватели Школы проводят авторские мастер-классы в рамках **творческих мероприятий**.

Доцент кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий П.А. Руднев провел Лаборатории в Мелихово, Новокузнецком, Канском и Прокопьевском театрах драмы, в РАМТе, в Тверском ТЮЗе, Новосибирском «Старом доме» и Астраханском театре «Периферия»; выступил руководителем «Школы театральной критики» на базе Иркутского театра драмы.

Студенты вуза в течение учебного года приняли участие в научных мероприятиях.

Участие студентов 1 курса факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий в студенческом конкурсе рецензий на спектакли, заявленные в программе Форума.

1. В сентябре 2019 г. для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Театроведение» в рамках сотрудничества Высшей школы сценических искусств и Факультета театра и танца Кливлендского государственного университета состоялся цикл занятий проф. Холли Холлсингер по современной практике и теории перформанса.
2. IX Всероссийская научно-практическая конференция с

международным участием «Актуальные проблемы формирования правового государства в Российской Федерации», г. Нефтекамск, Башкирский государственный университет, ноябрь 2019 г.

Студентка 1-го курса очной формы обучения факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий Р. Насибуллина приняла участие в работе конференции. Ее статья «Социальная политика правового государства в России» в соавторстве с научным руководителем И.К. Щербаковой опубликована в сборнике материалов.

3. Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров «Театр 2.1», г. Москва, Театр им. Е. Вахтангова, инновационный центр «Сколково», ГУМ, Большой театр России, декабрь 2019 г.

В работе фестиваля принял участие студент 4-го курса заочной формы обучения факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий А.В. Бычковский.

Выпускники факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий 2019 года приняли участие в первом Всероссийском конкурсе «Технология в спектакле. Мастерство воплощения замысла», который прошёл в рамках проекта Школы-студии МХАТ «Ода точности» и стали его лауреатами. Калинина Ксения (работа «Современные технические и технологические решения сценического пространства (на примере спектакля Большого театра «Один день Ивана Денисовича», художник А. Вотяков», руководитель – Грачев С.В.) – лауреат I степени в номинации «Лучшее профессиональное исследование», Курамшин Юрий (работа «Художественно-технологическая разработка светового решения спектакля «Дочери короля Лира», руководитель – Салихов А.Р.) – лауреат I степени в номинации «Лучшая технологическая разработка в области сценического света».

ПРИЛОЖЕНИЕ I. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1. УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

№	Автор (коллектив авторов)	Полное библиографическое наименование	Вид грифа	Объем, стр.	Зарегистрирован в базе данных (РИНЦ, Scopus, Web of science)
	Климова И.В.	Драматический немецкий театр XVIII века. Учебно-методическое пособие. М.: Высшая школа сценических искусств, 2019.		91	
	Трубочкин Д.В., Климова И.В., Федоришина Е., Тростникова А.	Зрелища как социально-экономический институт в Западной Европе от античности до начала XIX века. Хрестоматия по социально-экономической истории театра. / Под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: Высшая школа сценических искусств, 2019.		92	
	Борзенко В.В.	Ида Рубинштейн.	М.: Искусство – XXI век, 2019	20	
	Борзенко В.В.	«Смотрите же, чтоб было посмешней...». Максим Горький и Театр им. Вахтангова.	М.: Театрал ис, 2019.	10	
	Шматова Г.А. (в соавтор).	Выставка детей: история одной (нереализованной?) идеи / Без родителей: сиротство как социокультурное явление [коллективная монография] / Отв. ред. Н.С. Галушина.	М.: РГГУ, 2019.	0,7	

2. СТАТЬИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ И СБОРНИКАХ

№	Автор (соавторы)	Тема публикации	Полное библиографическое наименование журнала	Объем , п.л.	Зарегистриро ван в базе данных
1.	Акунина Ю.А. (в соавтор.)	Проектирование креативных общественных пространств: социально-культурный подход	Вестник Московского государственного института культуры и искусств. 2019. № 3. С. 167-174.	0,5	ВАК, РИНЦ
2.	Акунина Ю.А. (в соавтор.)	Инновационные формы молодежного досуга: тренды современности.	Культура и образование. 2019. № 2. С. 105-117.	0,8	ВАК, РИНЦ
3.	Иванова А.П.	Comédie Française сквозь призму кинокамеры	Вопросы театра. 2019. № 3-4. С.160-179.	1,2	ВАК, РИНЦ
4.	Климова И.В.	Жест в немецкой мистории позднего средневековья. К проблеме изучения.	Художественное образование и наука. 2019. № 1. С. 76-83.	0,5	РИНЦ
5.	Климова И.В.	Поющие персонажи немецкой мистории позднего Средневековья.	Опера в музыкальном театре: история и современность. Материалы Международной научной конференции, 11-15 ноября 2019 г. / ред.-сост. И.П. Сусидко / Рос. акад. музыки. Т. 2. М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. С. 291 - 303.	0,8	
6.	Руднев П.А.	Призрак свободы. Свобода в постсоветской российской драматургии	Урал. 2019. № 2. С. 217-221.	0,3	РИНЦ
7.	Руднев П.А.	«Новая социальность» в театре и кино	Знамя. 2019. № 11. URL: http://znamlit.ru/publication.php?id=7431	0,1	
8.	Руднев П.А.	Сбить ритм и поломать конвейер	Театр. 2019. № 39. С. 120–125.	0,3	
9.	Руднев П.А.	В начале конца. «Блаженный остров». М. Кулиш	Петербургский театральный журнал. 17.12.2019. URL: http://ptj.spb.ru/blog/vnachale-konca/	0,3	
10.	Трубочкин Д.В.	О статусе искусства актера в современности: опыт «Сатирикона»	Вопросы театра. 2019. № 3-4. С. 94-105.	0,8	ВАК, РИНЦ

№	Автор (соавторы)	Тема публикации	Полное библиографическое наименование журнала	Объем , п.л.	Зарегистриро ван в базе данных
11.	Трубочкин Д.В.	Театр, музыка, катарсис: классическая система координат	Опера в музыкальном театре: история и современность. Материалы Четвертой Международной научной конференции, 11–15 ноября 2019 г. / ред-сост. И.П. Сусидко / Рос. акад. музыки. Том 1. М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. С. 29-40.	0,7	
12.	Шматова Г.А.	Альтернативная стратегия самоопределения в театральном поле: студия «Театр» Алексея Левинского	Шаги/Steps. 2019. Т. 5. № 4. С. 149–160.	0,6	РИНЦ

1.	Trubochkin D.V.	Performing laments in contemporary productions of Greek tragedy: Limitations and new horizons	14th International Symposium on Ancient Greek Drama. The Lament in Ancient Greek Drama. Nicosia, 2019.		
2.	Руднев П.А.	Свобода в постсоветской российской драматургии	Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. Katowice, 2019		

№	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Основание для проведения/ участия	Дата проведения	Место проведения	Источник финансирования	Ответственный организатор/участник
	Всероссийский форум «Документальный театр в современной театральной школе» и Международная научно-практическая конференция «Вербатим как метод воспитания актера: методология, методика и	Всероссийский форум Международная научно-практическая конференция	План работы	4-7 марта 2019 г.	Высшая школа сценических искусств	Оргвзносы участников	Оргкомитет Форума Центр дополнительного образования

№	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Основание для проведения/участия	Дата проведения	Место проведения	Источник финансирования	Ответственный организатор/участник
	практика»						
	Всероссийский научно-практический семинар «Социальный театр. Методы работы в инклюзивном театре»	Всероссийский научно-практический семинар	План работы	13-17 мая 2019 г.	Высшая школа сценических искусств	Оргвзносы участников	Кафедра практического театроведения, менеджмента и театральных технологий
	Международная конференция «Постановки древнегреческой и древнеримской драмы: От древности к современности»	Международная конференция		22-26 мая 2019 г.	г. Прага, Чехия		Трубочкин Д.В., доклад «Античная драма и русский психологический театр»

1. НАУЧНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ

№	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Основание для проведения	Дата проведения	Место проведения	Источник финансирования	Участники
	Всероссийский научно-практический семинар «Социальный театр. Методы работы в инклюзивном театре»	научно-практический семинар	План НИР	13-16 мая 2019 г.	Высшая школа сценических искусств		Участие студентов 1 курса факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий в мероприятиях программы семинара.

ПРИКАЗ

« 05 » декабрь 2018 г.

г. Москва

№ 24

Об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ (ВКР) за студентами Факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий на 2018/2019 учебный год

В связи с окончанием курса обучения в соответствии с графиком учебного процесса, Положением о выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля, Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа сценических искусств» (далее по тексту «Высшая школа сценических искусств»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить темы и руководителей выпускных квалификационных работ (ВКР) для прохождения итоговой аттестации студентов 4 курса, очная форма обучения, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля,

№ п.п	Фамилия, имя, отчество	Тема ВКР	ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы руководителя
профиль «Художественно-световое оформление спектакля»			
1.	Курамшин Юрий Всеволодович	Анализ глобальной мировой тенденции от использования ламп накаливания и разработка концепции перехода театральной площадки на альтернативные источники света на примере Основной сцены Большого театра России»	Проничев Андрей Николаевич, заслуженный работник культуры РФ, зам. генерального директора ФГТ УК «Государственного каталитического Большого тетра Росси» Соруководитель: Салихов Айвар Равлинович
2.	Александрова Елизавета Александровна	Художественные задачи элементов встроенного освещения и технологические особенности их	Проничев Андрей Николаевич, заслуженный работник культуры РФ, зам. генерального директора ФГТ УК «Государственного каталитического Большого тетра

		производства на примере спектаклей «Евгений Онегин» и «Бал-маскарад», Большой театр, Москва.	Соруководитель: Салихов Айвар Равлинович,
профиль «Сценическое оформление спектакля»			
4.	Калинина Ксения Олеговна	Современные технические и технологические решения сценического пространства (на примере спектакля Большого театра «Один день Ивана Денисовича художник А. Вотяков)	Проничев Андрей Николаевич, заслуженный работник культуры РФ, зам. генерального директора ФГГ УК «Государственного каталитического Большого тетра Росси» Соруководитель: Грачев Сергей Вергилиевич
5.	Шахверанов Руслан Али Оглы	Техническая и технологическая адаптация спектакля к новым сценическим условиям (на примере спектакля «Евгений Онегин» художник С. Пастух)	Проничев Андрей Николаевич, заслуженный работник культуры РФ, зам. генерального директора ФГГ УК «Государственного каталитического Большого тетра Росси» Соруководитель: Грачев Сергей Вергилиевич

2. Руководителям выпускных квалификационных работ в течение недели после издания настоящего приказа разработать календарный план-график выполнения ВКР и довести до сведения обучающихся.

3. Проректору по учебно - воспитательной работе Т.Ю. Штода провести организационное совещание со студентами и руководителями ВКР по порядку подготовки и выполнения выпускных квалификационных работ до 25.12.2018 г.

4. Общее руководство и контроль за ходом подготовки и выполнения выпускных квалификационных работ возложить на декана Факультета театроведения, менеджмента и театральных технологий А.Н. Проничесва.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: заявление студентов, решение кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий (протокол № 04 от «30» ноября 2018 г.).

Ректор

А.Е. Полянкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучение в «Высшей школе сценических искусств» реализуется через создание открытой творческой образовательной среды и направлено на подготовку поистине универсального актера, который может быть непринужденным и выразительным на сцене, умеет органично двигаться, петь, танцевать, выполнять довольно сложные трюки, и, возможно, владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, имеет навыки фехтования и иных видов сценического боя.

Задачи научно- исследовательской работы факультета за 2019 год в части систематизации и обобщение теоретического опыта в аспекте художественно - творческого проектирования и разработки инструментария для него, внедрения теоретических основы в практику ВШСИ выполнены в рамках запланированной темы «Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста» и подтем НИР и НИРС в соответствии с планом работы.

В 2020 году предполагается решение следующих задач: дальнейшее внедрение результатов проведенного исследования; создание электронного сборника НИР и НИРС по научно-исследовательской теме факультета и ВШСИ;

развитие международных связей в области театрального образования, обмена опытом, участия в международных фестивалях и мастер- классах;