

Содержание

Предисловие.....	7
1. Перформанс.....	9
1.1. Игра.....	9
1.2. Перформанс, перформатив, перформативность.....	10
1.3. Перформанс идентичности.....	17
1.4. Весь мир – театр.....	20
1.5. «Прочтение» перформанса.....	23
1.6. Театр и перформанс.....	28
1.7. Дополнительная литература.....	31
2. Текст.....	32
2.1. Текст и тексты.....	32
2.2. Драматурги и создатели пьес.....	34
2.3. Текст пьесы.....	40
2.4. Драматические структуры.....	47
2.5. Продуманная импровизация.....	49
2.6. Дополнительная литература.....	55
3. Драматическая форма.....	57
3.1. Трагедия.....	57
3.2. Комедия.....	66
3.3. Трагикомедия.....	73
3.4. Эпос.....	76
3.5. Документалистика и пропаганда.....	80
3.6. Фарс.....	83
3.7. Мелодрама.....	84
3.8. Хорошо сделанная пьеса.....	85
3.9. Деконструкция драматической формы.....	86
3.10. Цифровой перформанс.....	88
3.11. Постдраматический театр.....	90
3.12. Дополнительная литература.....	93
4. Театр и история.....	95
4.1. Необходимость истории.....	95
4.2. Исторические свидетельства.....	105
4.3. Драма и общество.....	114
4.4. Дополнительная литература.....	127

5. Актерское мастерство	129
5.1. Тело в пространстве	129
5.2. Парадокс актерского мастерства	133
5.3. Реализм в актерском мастерстве	135
5.4. Творчество и традиции	142
5.5. Отчуждение	148
5.6. Актерское мастерство в «святом театре»	152
5.7. Мастерство движения	155
5.8. Говорение текста	156
5.9. Дополнительная литература	159
6. Режиссура	160
6.1. История	160
6.2. Великие режиссеры	162
6.3. Современный режиссер	168
6.4. Главные задачи	171
6.5. Перед репетициями	175
6.6. Репетиции	178
6.7. Финишная прямая	189
6.8. Дополнительная литература	192
7. Сценография	194
7.1. Архитектура театра	194
7.2. Дизайн и сценография	199
7.3. Оформление сцены	200
7.4. На сцене	202
7.5. Lx-сценическое освещение	205
7.6. Управление шоу	206
7.7. Театр вне театра	211
7.8. Дополнительная литература	215
8. Зрители	216
8.1. Покровители драмы	216
8.2. Горизонт ожиданий	218
8.3. Театральное событие	220
8.4. Условности	226
8.5. Зрители и перформанс	230
8.6. Дополнительная литература	232
Глоссарий	233
Библиография	239
Список литературы	240

Предисловие

В эпоху *iPod*ов и камер на мобильных телефонах, загрузок и широкополосной связи, когда, естественно, кино и, возможно, даже телевидение начинают казаться устаревшими, что же может сделать такой старый обманщик, как живой театр, чтобы заполучить наше внимание? Быть живым, вот что! Возможно, театр еще никогда не был так необходим, как сегодня, когда он решительно выступает против натиска медиа-средств. Действительно, все больше и больше студентов хотят изучать театр, заниматься им и представлять его. Неофициальные фестивали, такие как Единбургский фестиваль искусств «Фриндж», демонстрируют сотни, а возможно, и тысячи групп людей, желающих создать живой театр. Этого достаточно, чтобы оправдать существование такой книги, как эта.

В этой книге мы пытаемся рассмотреть основы современного театра, обсудить, по крайней мере некоторые, современные идеи, проблемы, взгляды. Но эта тема настолько колоссальная, что книга не может претендовать на звание последней инстанции, даже относительно основ. Некоторые ограничения очевидны. Книга лишь «пытается» обращаться к вопросам театра на Западе. Существует обширная театральная культура за пределами Запада – в Индии, Китае, Индонезии, по всей Африке, и среди самых разных людей, которые даже не упоминаются в этой книге. Где-то должна быть проведена черта.

Цель книги – представить широкой аудитории идеи о западном современном театре, объяснить, проиллюстрировать, простимулировать. Ее основное предположение заключается в том, что театр и драма предлагают уникальное сочетание мышления и действия, и что любой, кто пытается заниматься этим на практике, по крайней мере на простом уровне, окажется от этого в выигрыше. В этой книге предложены линии, связывающие теорию и практику (что объясняет, почему некоторые главы очень неожиданно переходят от теории к самой настоящей практике). «Красной нитью» по всей книге проходит скрытая вера в единство теории и практики. Возможно, связь между