

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Кафедра режисури

Кваліфікаційна робота на здобуття
освітнього ступеня «Магістр»

Творчі інновації Лондонського театру «Royal Court»

Виконала:

Студентка магістратури
галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
Бордіян Маргарита Ігорівна

Науковий керівник:

старший викладач кафедри майстерності
актора, заслужена артистка України викладач
кафедри майстерності актора
Струннікова Майя Валеріївна

Наукові рецензенти:

- 1) доцент, кандидат культурології
Шолуха Наталля Євгеніївна
- 2) Заслужений працівник культури України
Директор Харківського російського
драматичного театру О.С. Пушкіна
Бичко Сергій Анатолійович

Допущено до захисту
Зав. кафедри _____ / С. І. Гордєєв /
20 січня 2020р.

Харків 2020

ЗМІСТ

<u>ВСТУП.....</u>	<u>14</u>
<u>РОЗДІЛ I.....</u>	<u>17</u>
<u>ЕВОЛЮЦІЯ ЛОНДОНСЬКОГО ТЕАТРУ ROYAL COURT.....</u>	<u>17</u>
<u>1 Аналіз джерельної бази.....</u>	<u>17</u>
<u>2 Методи дослідження.....</u>	<u>18</u>
<u>1.3. Аналіз основних понять в театрі.....</u>	<u>19</u>
<u>2.1 Створення письменних груп у школах і коледжах.....</u>	<u>20</u>
.....	<u>22</u>
<u>2.2 Театральні тури по театру Royal Court.....</u>	<u>22</u>
<u>Висновки до розділу II.....</u>	<u>24</u>
<u>РОЗДІЛ III.....</u>	<u>24</u>
<u>ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ДРАМАТУРГІВ В ТЕАТРІ ROYAL COURT.....</u>	<u>24</u>
<u>3.1 Специфіка творчого конкурсу у процесі відбору учасників.....</u>	<u>24</u>
<u>3.2 Практична робота з режисерами у лабораторії театру Роял Корт.....</u>	<u>26</u>
<u>3.3. Вистави що отримали світову відомість.....</u>	<u>26</u>
<u>Висновки до розділу III.....</u>	<u>27</u>
.....	<u>28</u>
<u>ВИСНОВКИ.....</u>	<u>29</u>
<u>СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....</u>	<u>30</u>
<u>50. Питер Брук /Нити времени/ 2010.....</u>	<u>32</u>

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Королівський придворний театр – театр письменників. Це провідна сила в світовому театрі для енергійно удосконалюються письменників – невідкритих, що виникають і затвердилися.

Через авторів, Королівський двір знаходиться на передньому краї створення неспокійного, пильного, провокаційного театру в даний час. Театр відкриває двері для неслухняних голосів і вільних мислителів, які за допомогою їх листів змінюють наш погляд.

Більше 120 000 людей відвідують Королівський двір на Слоан-сквер в Лондоні щороку, а багато тисяч інших людей бачать роботу в інших місцях завдяки трансферів в Уест-Енд і Нью-Йорк, турам по Великобританії і за кордоном, цифровим платформам, по місцям проживання у Лондоні. Протягом всієї роботи театр прагне надихати аудиторію і впливати на майбутніх авторів радикальним мисленням і провокаційними розмовами.

Велика діяльність Королівського двору охоплює широке коло письменників і художників і включає в собі постійну програму пристрастей письменників, читань, семінарів і груп з написання п'єс.

Двадцять років новаторської роботи Міжнародного департаменту по всьому світу означає, що Королівський суд підтримує відносини з письменниками на всіх континентах.

Протягом останніх шістдесяти років Джон Осборн, Семюел Беккет, Арнольд Вескер, Енн Желліко, Говард Brenton, Девід Хейр почали свою кар'єру в Royal Court. Багато інших, включаючи Керіла Черчілля, Атол Фугарда, Марка Равенхілл, Саймона Стівенса, Деббі Такер Грін, Сару Кейн; а зовсім недавно пішли Люсі Кірквуд, Нік Пейн, Пенелопа Скіннер і Алістер МакДауелл.

Королівський двір зробив багато знакових вистав від Laura Уейда Posh в Баттеруорт в Єрусалимі і Мартіна МакДонаха катів. П'єси Royal Court кожного

десятиліття тепер виконуються на сцені і викладаються в класах і університетах по всьому світу.

Саме через цю прихильність письменнику ми вважаємо, що в світі немає більш важливого театру, ніж Королівський двір.

Актуальність цієї теми полягає в тому, осмислення минулого театру, перенесення його у сучасний та майбутній театр – це наше майбутнє. Передавання своїх знань молодому поколінню, бо мистецтво живе, поки ми його передаємо нашому молодшому поколінню. Обрана тема є актуальною в теоретичному і практичному плані тому що у своїй сукупності вона піднімає питання про створення сучасної драматургії, на якому етапі зараз знаходиться написання п'єс, та їх постановки у театрах. Накопичення знань про написання драматургії та втілення їх на сценах театру.

Зв'язок з планами кафедри. Магістерське наукове дослідження виконано за спеціальністю «сценічне мистецтво» відповідно до плану наукових досліджень і планом кафедри майстерності актора Харківської державної академії культури на 2019–2020 рр., затвердженим ученою радою та є складовою теми «Театрознавство, історія та аналіз проблем у розвитку драматичного театру».

Мета і завдання дослідження:

Метод дослідження є аналіз і характеристика театру Royal Court, його вплив на сучасну драматургію.

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань:

- Проаналізувати шлях становлення і розвитку написання драматургії в Театрі Royal Court за допомогою наукової літератури.

- Узагальнити і систематизувати інформацію з різних джерел в яких розповідається про сучасне театральне мистецтво.

- Дослідити виникнення театру Royal Court, та їх внесок в сучасну драматургію.

- Проаналізувати метод написання драматургії в театрі Royal Court і його вплив на сучасне мистецтво.

- Виявити перспективу розвитку написання драматургії в Лондонському театрі Royal Court.

Об'єктом дослідження є Лондонський театр Royal Court.

Предметом дослідження є особливості процесу написання п'єс молодими драматургами в театрі Royal Court.

Методи дослідження:

Магістерська робота базується на загальних науково-дослідних підходах: історичний, емпіричний, описовий, семіотичний, які дозволяють розглянути і проаналізувати Лондонський театр Royal Court від витоків до сучасного стану. Принцип відповідності допоміг детальніше проаналізувати процес написання драматургії в театрі Royal Court. При виконанні поставлених завдань знайшли застосування історично-генетичного, історико-системного, мистецтвознавчого, та комплексно-аналітичного методу. Для визначення впливу минулого театру на сучасний застосувались такі методи як аналогія та синтиз.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні та систематизації інформації з різних наукових джерел, в яких викладаються ключові особливості написання драматургії. Сформовано погляд на принципову відмінність світосприйняття драматургів, акторів та глядачів сучасного театру.

Зроблене дослідження є однією з робіт, що цілеспрямовано розглядають проблему незрозумілості сучасного глядача на вистави нових драматургів.

Уперше:

– дана робота є першим комплексним аналізом сучасного втілення для написання драматургії на сценах Лондона, оскільки ні у театрознавчій літературі, ні у фаховій пресі аналітичних робіт, що стосується цієї теми, майже не розкрито.

Удосконалено:

–теоретико-методологічну базу вивчення театру Royal Court передусім як соціокультурного явища, що найпомітніше відбиває безпосередньо зовнішній соціокультурний контекст;

Набуло подальшого розвитку:

– розвиток драматургії , що розкривають сучасні проблеми людства всього світу.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості подальшого розгляду специфіки використання методики створення п'єси в театрі Royal Court, та впливу сучасної драматургії на інші країни.

Дана робота розрахована для студентів вищих навчальних закладів напряму культури та мистецтва, також може бути використана акторами, режисерами, педагогами, студентами театрознавчого , акторського і режисерського напрямків освіти. Результати дослідження можуть застосовуватись в науковій і педагогічній діяльності для підготовки узагальнених робіт по театральному мистецтву, і під час розробки програм , методичних рекомендацій , навчальних посібників , підручників , конспектів лекцій з таких дисциплін як Майстерність актора.

Апробація результатів дослідження: Наукові положення, результати і текст магістерського дослідження обговорені на теоретичних семінарах кафедри майстерності актора Харківської державної академії культури.

Результати дослідження були оголошені на Міжнародних наукових конференціях; «Культурологія та інформаційне суспільство XXI століття» (ХДАК) , « Інновації науки XXI століття: Матеріали XXXVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18 листопада 2019 р.»

Публікації: Основні ідеї та положення магістерського дослідження відображено в одній публікації:

Бордіян М. «Творчі інновації в Лондонському театрі Royal Court» \ Бордіян М. \ \ Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конфер., 18-19 квітня 2019 р.\ Харків держ. Акад. культури; відп.за вип. Н. М. Кушнарєнко. – Харків: ХДАК, 2019.– с.

М. І. Бордіян «ТВОРЧІ ІННОВАЦІЇ ЛОНДОНСЬКОГО ТЕАТРУ «ROYAL COURT»» Інновації науки XXI століття: Матеріали XXXVI Міжнародної

науково-практичної інтернет-конференції 18 листопада 2019 р. – Вінниця. Ч. 12. 2019. – 80 с. 5-7 с.

Структура роботи обумовлена її метою та завданнями і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків, які включають світлини з вистав, які були поставлені в театрі Royal Court та перелік поставлених там вистав. Обсяг тексту складає 51 – сторінку, загальний обсяг роботи 62 – сторінки.

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арто А. / Иссаева. Н./ Театр и его двойник. / ABCdesign, 2019.
2. Аскоченская Т. /Вокруг света с камерным театром. / Завьялова М.Р. / Весь мир, 2018 /с. 430-431
3. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978;
4. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957;
5. Вікторія Котенок «Все можливо» // Український театр №5-6. 2017
6. Гармаш Т. В поисках утраченной трагедии. Современная драматургия, 1990, № 6;
7. Гегель Г.В.Ф. Эстетика, в 4 т., т. 3. М., 1971;
8. Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система. Введение в философию настоящего.– Сумы: Университетская книга.– 1999.- 395 с.
9. Джеймс Борг «Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування//Фабула.2019 с. 304
10. Дживилегов А., Бояджиев Г. История западно-европейского театра. М., 1991;
11. Євгенія Олійник У театрі Royal Court читають українські п'єси ! Бесіда/брала Є.Олійник //Культура 2013.
12. Зоркая Н.М. / Кино. Театр. Литература. / Аграф, 2010
13. История западно-европейского театра под общей редакцией Мокульского С. С., т.1, М., 1956;
14. Ірина Чужинова, Марина Котеленець/Авторське право в театрі : закон і порядок / Український театр 2-3/ 2017 р.
15. Кузин А.С. / Театарльная школа. Современные смыслы. Учебное пособие
16. Лабковск М. «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым// Альпина Паблишер. 2018. с. 320.
17. Лемешев С. / Путь к искусству / Станиславский К. / Планета музыки, 2018 / с. 334-335
18. Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия. М., 1883;

19. Любимов Ю. / 80 лет в мировом сценическом искусстве. / Три квадрата, 2014. / с. 231
20. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. М., 1985;
21. Маклафлин Э. /Мягкая обложка Королевского придворного театра. / 2007р. / с. 150-156
22. Микеладзе Н.Э. / Гладков А.К. / Центр гуманитарных инициатив, 2019 / с. 432-440.
23. Михайло Барніч «Майстерність актора». Техніка «обману»// Ліра-К. 2016. с. 304
24. Николаевич С.И. / Театральные люди /Сергеева Дана / Елены Шубиной, 2019 / с. 371
25. Ницше Ф. Соч., в 2 т., т. 1. М., 1990;
26. О. Клековкін «Хто створює політичний театр» // Український театр № 5-6. 2017.
27. Олег Вергелис\Театр, де розбиваються серця\Журнал «Радуга» \2017 р.\ с. 300-302
28. Пикард Лайза/ Викторианский Лондон/ Кротовская Н. Г., Бурмистрова М., Кулагина-Ярцева Валентина/Романова Людмила/ Ольги Морозовой 2011 г.
29. Пикард Лайза\Викторианский Лондон\Кротовская Н. Г., Бурмистрова М., Кулагина-Ярцева Валентина\Романова Людмила\ Ольги Морозовой 2011 г.
30. Пол Клейнман / Психология 101/ клуб сімейного дозвілля/ с.14
31. Савина А.\ Театр. Актер. Режиссер.\ Планета музики, 2018\ с. 333-334.
32. Смолина Капиталина Антонов/ 100 великих театров мира/Смирнов Н. М. /Вече, 2010 г./ с.233-240
33. Станиславский К. / моя жизнь в искусстве / Чудо А,В. / АСТ, 2018 / с. 501-503.
34. Станиславский К. / Процесс творческого воплощения. Этика. / Яновская М. / Эксмо-пресс, 2018
35. Станіслав Граф «Психологія Майбутнього. уроки сучасних досліджень свідомості/ видавництво terra incognita/ 2019 р.

36. Станіславский. К.С. «Работа актера над собой»// Азбука. 2017. с.736
37. Турышева О.Н. \ Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. Выпуск 3\ Кабинетный ученый , 2017 \ с. 270-271.
38. Хорт. А. / Смехачи Меерхольда. / Писарева Е.С./ Молодая гвардия, 2018/ с. 240- 245
39. Чехов М. \ О технике актера \ Новикова М. \ АСТ, 2018 \ с. 266-267
40. Чечеткин А. «Основы драматургии театрализованных представлений»// Лань, планета музыки. 2013. с.288
41. Чистюхин И.Н. / О драме и драматургии. / Планета музыки, 2019 / с. 250
42. Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966;
43. Шпенглер О. Закат Европы.- Москва-Петроград.- 1923.
44. Шрайман В. / Профессия – актер / Планета музыки 2018 / с. 101-102
45. Эдинггер Э. Ф., Файк Маттеу / Душа на сцене / Титов М., Лобанова А. / Хорошильцева Е./ Касталия, 2015 / с. 231-233.
46. Aston, E., Thomas, Mark/ Royal Court: International/ 2005
47. David Eldridge\The Methuen Drama Book of Royal Court Plays 2000-2010 (Play Anthologies)/ Paperback – 2 Jul 2010
48. Harriet Devine\ Looking Back: Playwrights at the Royal Court, 1956-2006\ Paperback – 6 Jul 2006
49. Королевський Суд Театр Слоун-сквер:
сайт. <https://royalcourttheatre.com/whats-on/>
50. Питер Брук /Нити времени/ 2010
51. Питер Брук / Пустое пространство/ Прогресс 1976
52. Искусство режиссуры. XX в./Артист.Режиссер.Театр. 2008
53. Фильштинский Вениамин /Открытая педагогика /Балтийские сезоны 2006
54. Эд Томас/ On Bear Ridge /Первый 2019
55. Сабрина Махфуз / A History of Water in the Middle East/Первый 2019
56. Карил Черчилль/ Избежал один/ 2016.

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Королівський двір – театр письменників. Це провідна сила в світовому театрі для енергійно удосконалюючих письменників – невідкритих, що виникають і затвердилися. Велика діяльність Королівського двору охоплює широке коло письменників і художників і включає в себе постійну програму пристрастей письменників, читань, семінарів і творів.

Captioning – це спосіб перетворення сказаного слова в видимий текст, який надає глухим, глухим і слабочуючих людям доступ до живих виступів разом з їх родиною та друзями.

Проблема – це запитання чи їх комплекс, які виникають у процесі розвитку пізнання і вирішення яких має суттєвий практичний або теоретичний інтерес.

Гіпотеза – це різновид здогадки, припущення більш або менш обґрунтоване, але ще не підтвержене, не доведене повністю

Теорія – це система узагальненого знання, основних наукових ідей, законів і принципів, які відображають певну частину навколишнього світу, а також матеріальну і духовну діяльність людей. Теорія на відміну від гіпотези є знанням достовірним.

Драматургія – теорія і мистецтво побудови драматичного твору, а також сюжетно-образна концепція такого твору. Драматургією називають також сукупність драматичних творів окремого письменника, країни або народу, епохи. Розуміння основних елементів драматичного твору і принципів драматургії історично мінливі. Драма трактувалася як дія здійснюється (а не вже доконане) при взаємодії характеру і зовнішнього положення дійових осіб. Дія є відомою зміною у відомий проміжок часу. Зміні в драматургії відповідає зміна долі, радісна в комедії і сумна в трагедії. Проміжок часу може охоплювати декілька годин, як у французькій класичній драмі, або багато років, як у Шекспіра.

Сценічний етюд – це подієвий, закінчений відрізок життя діючої особи (дійових осіб), створений з урахуванням життєвого досвіду і спостережень

режисера та виконавця-актора. Перероблений їх творчою уявою і представлений, або зіграний, або показаний у сценічних умовах.

Сценічний етюд на відміну від етюдної імпровізаційної проби передбачає наявність режисерського задуму, спрямованого на реалізацію надзадачі творчого показу, тоді як при виконанні імпровізаційної проби такого завдання немає.

В режисерських етюдах виконавець, який працює в етюді перестає бути просто виконавцем, він стає немовби співавтором етюду і повноцінним автором і творцем – режисером своєї ролі. У даній концепції «сценічний етюд» близький до поняття «драматична сцена».

Вистава – твір театрального мистецтва, який обмежений часовим терміном з використанням режисерського задуму, акторської гри, драматургічного твору (літературного джерела), музики, театральних декорацій та механізмів тощо.

Трагедійна вистава – зазвичай психологічно напружена, відтворює конфлікти між обов'язком особи та протилежних обов'язку почуттів, конфлікти між персонажами – носіями непримиренних настанов і ідей. В трагедійних виставах часто йдеться про палкі, патріотичні пристрасті героїв, а сама вистава надихала на патріотичні вчинки, ставала легендарною подією історії театру чи історії мистецтва взагалі. Серед відомих творців європейських трагедій – Софокл, Шекспір, Корнель.

В сословному театрі доби бароко вплив трагедійної вистави був таким міцним, що вельможні глядачі силоміць міняли тексти автора, знижуючи психологічну напругу вистави і міняючи трагедійне завершення на вдале, несумне.

Проміжні позиції займає трагікомедія, що виникає в добу маньєризму. Найкращі зразки трагікомедій створені вже Шекспіром. Так, «Ромео і Джульєтта» починається як комедія, а закінчується як страшна трагедія, де смерть головних персонажів стає дійсним покаранням тих, хто залишився живими і ніщо не зробив для запобігання трагічних наслідків.

Репетиція (від латини *repetitio*) – це вивчення і повторення текстів, партитури, розподілу акторів під час майбутньої вистави чи концерту на сцені.

Це узгодження усіх компонентів майбутнього видовища, випробування сценічних ефектів, відсіч зайвого та невдалого тощо.

Перші репетиції відбуваються зазвичай без глядачів. Репетиціям передують вибір акторів та музик, підготовка літературних та музичних матеріалів (віршів, лібретто, музичних партитур), концертних костюмів, сценічних декорацій тощо.

Генеральна репетиція – це означає остання, коли відбувається останній повтор вистави чи концерту перед прем'єрою. Він робиться або при комісії, що приймає виставу, або при обмеженій кількості глядачів для вивчення реакції публіки.

Додаток 2. Вистава « Вид людей»



Додаток 3. Вистава «Сцена с девушками»



Додаток 4. Вистава «Поэт в да Корнер»



Додаток 5. Вистава « Все это »



Додаток 6. Вистава « Медвежий хребет»



Додаток 7. Вистава « Семь способов убийства Кайли Дженнер»



Додаток 8. Вистава « Поваренная соль»



Додаток 9. Вистава « Белые жемчуженные»



Додаток 10. Вистава « Одна из картин производства печали»

