

М А С Т Е Р С Т В А

Б
Ц
Е
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Х

Т
Е
Т
Ь
Л
Ь
К
У
Л
Ь
Ф

П О С Т А Н О В О К

Факультет мастерства сценических постановок, один из самых молодых в РГИСИ, создан в 2013 году. Его появление — отклик на изменения, произошедшие в современной системе высшего образования, т. к. все образовательные программы, реализуемые в рамках факультета, — это программы магистратуры.

Новая структура высшего образования преследует цель расширить возможности вуза в удовлетворении многообразных культурно-образовательных запросов личности, повышения научной и профессиональной подготовки специалистов с учетом потребностей экономики и рынка труда.

Несмотря на то, что обучение студентов-магистрантов ведется по единому направлению подготовки (52.04.03 Театральное искусство), специфика у каждой реализуемой программы своя. «Исследование экспериментального театра», «Методы постановки спектакля», «Проектирование спектакля», «Театральная критика», «Исследование театра и игровых форм культуры», «Проектирование международных театральных программ», «Методология режиссерско-педагогической работы», «Методы работы режиссера с актером», «Сценические искусства: управление проектами»... Вот далеко не полный список программ магистратуры РГИСИ, готовящих для будущей профессиональной деятельности драматургов, режиссеров, актеров, продюсеров, театральных критиков и театроведов.

Еще одна особенность факультета мастерства сценических постановок состоит в том, что с ним сотрудничают ведущие мастера разных театральных специальностей и педагоги профильных кафедр института, а все программы — междисциплинарны.

Такой подход к образовательной деятельности и организации структуры магистратуры объясняется целью обучения на факультете: развивать междисциплинарные связи в театральной сфере, ориентировать обучающихся на совместную креативную работу, на освоение инновационных технологий и овладение новейшими методами проектной, аналитической и педагогической деятельности.

Обучение в магистратуре предполагает большой объем практической работы. Поэтому сотрудничество с театрами и учреждениями культуры, которые регулярно принимают магистрантов на практику, обеспечивает интеграцию студентов в живой театральный процесс. Исторически наиболее тесная связь сложилась с Александринским театром, где регулярно проходят конференции, читки пьес магистрантов, показы выпускных практических работ.

Декан факультета — художественный руководитель Александринского театра, народный артист России, лауреат Государственных премий
Валерий Владимирович ФОКИН

Заведующий кафедрой театрального искусства — заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор
Александр Анатольевич ЧЕПУРОВ

Художественная политика Новой сцены Александринки созвучна основным принципам магистратуры: междисциплинарность, поиск нового театрального языка, готовность к творческому эксперименту.

В названии этого факультета слышится отголосок мейерхольдовской образовательной программы Курсов мастерства сценических постановок, заявленной им сто лет назад, в 1918 году. Тогда театральная школа в России искала новые пути, проводя реформу в свете тех перспектив, которые открывала сама сценическая практика. Современный театр все более активно расширяет свое художественное пространство, вбирая в себя сферы социальной жизни, психологии, различные игровые и перформативные практики, размыкает свое пространство, проникает в виртуальный мир, использует в качестве художественных средств новейшие технологии. И эти процессы требуют комплексного обновления системы подготовки специалистов различных театральных профессий, которые сегодня все более интенсивно вовлекаются в междисциплинарные связи, как на уровне создания художественных проектов, так и на уровне их бытования, восприятия и осмысления.

В мае 2013 года открылась Новая сцена Александринского театра, а уже через месяц начался набор на первую магистерскую программу «Проектирование спектакля», которую возглавили Валерий Фокин и Андрей Могучий. Эта программа предполагала совместное обучение в рамках одного курса представителей различных театральных профессий: режиссеров, драматургов (литературных директоров), сценографов, театральных технологов и продюсеров.

Исходя из реальной потребности театрального процесса, магистерские программы были сориентированы по следующим направлениям:

1. Совместное творческое обучение представителей различных театральных профессий, участвующих в проектировании и реализации театрального продукта (спектакля).
2. Реализация второго уровня театрального образования для театроведов и технологов сцены.
3. Реализация театральных образовательных программ для представителей смежных профессий, вовлеченных в театральный процесс.
4. Разработка специальных образовательных программ для подготовки театральных педагогов по различным театральным специальностям.

За шесть лет факультет реализовал около двенадцати оригинальных образовательных программ, связанных с различными аспектами научной, практической

и педагогической деятельности в области театрального искусства. Кафедра театрального искусства, ведущая педагогическую деятельность на факультете, осуществляет методическую координацию учебного процесса, привлекает специалистов различных кафедр и факультетов института, ведущих театральных практиков, профессионалов из смежных областей знаний.

В профессиональном цикле здесь изучаются новейшие течения в театре, теоретические концепции и подходы к перформативным практикам. Среди дисциплин присутствуют такие предметы, как «Проблемы теории драмы», «Проблемы теории театра», «Проблемы исторической поэтики театра», «Театральные системы», «Современные драматургические структуры», «Психология творчества и работа с актером». Обучающиеся проходят и семинары по анализу театрального произведения, где учатся анализировать структуру спектакля.

Развитие программы «Проектирование спектакля» потребовало специально сосредоточить внимание на обучении театральных драматургов. Стало понятно, что необходимость готовить не просто литературных экспертов, а своеобразных театральных сценаристов, соавторов режиссера, способных целенаправленно работать с создателями спектакля, является сегодня особо острой. При этом речь идет не о послушных исполнителях, а о людях, способных придумывать театральный проект, хорошо знающих современные сценические возможности. Заказ на такого рода специалистов был, что называется, продиктован самой театральной практикой.

Специалистов, умеющих грамотно организовать производственный процесс в современном высокотехнологичном театре, сегодня явно не хватает, так как традиционный набор базовых знаний и умений, получаемых в процессе бакалаврской подготовки, оказывался недостаточным. А главное, ощущается насущная потребность в овладении методикой практической работы в условиях постоянного обновления технических возможностей театра и расширения границ выразительных средств. Именно поэтому магистерская кафедра совместно с базовой кафедрой театральной техники и технологии заключила договор с производящей театральной компанией «Шоу-консалтинг» для реализации «сетевой формы» образовательной магистерской программы «Управление

художественно-технологическими процессами в современном театре».

Весьма значительную часть учебного процесса занимает самостоятельная творческая работа под руководством кураторов, которые ведут как теоретические, так и практические занятия. Крупнейшие практики современного театра ведут занятия по курсам «Режиссерская стратегия и композиции спектакля», «Проектирование спектакля», «Пространственное решение спектакля». Кроме того, в состав дисциплин практического цикла входят так называемые локальные курсы, которые позволяют всем студентам, входящим в междисциплинарную группу, овладеть смежными специальностями, ибо в театре вопрос взаимозаменяемости и компетентности в разных областях театрального процесса является насущным. Так, все участники группы изучали такие предметы, как «Техника и технология создания спектакля», «Продюсирование спектакля», «Музыкальная композиция», «Саунд-дизайн», «Световая партитура», «Видеодизайн», «PR-технологии и реклама».

Одним из ярких и продуктивных направлений работы магистерской кафедры и факультета стала деятельность в этой области крупнейших мастеров сценического искусства, которые были озабочены решением вопросов подготовки высококвалифицированных театральных педагогов. Продуктивной оказалось реализованная на кафедре театрального искусства магистерская программа «Методология преподавания актерского мастерства».

Начиная с 2015 года в орбиту магистерских программ включились и выпускники возникшего в начале 2010-х годов театроведческого бакалавриата. С одной стороны, в магистратуре предполагалось обретение некоей специализации в области различных видов исследования театрального искусства. С другой стороны, в силу того, что магистратура де факто являлась для театроведов ступенькой в аспирантуру, в магистерских программах необходимо было предусмотреть научно-педагогическую направленность.

Большой объем в образовательной программе занимает практика, которая подразделяется на научно-исследовательскую и художественно-творческую работу. Надо

сказать, что учеба в магистратуре строится на сочетании разработки практических навыков в реализации своих творческих замыслов с умением концептуализировать свою работу, выстраивать методическую стратегию своей деятельности. И это было принципиально на всех этапах обучения, начиная с первых заданий и заканчивая итоговым дипломным проектом.

В результате тематика магистерских выпускных работ оказывается весьма разнообразной, что отражает актуальные аспекты современного театрального процесса.

В содружестве с кафедрой продюсерства были предложены магистерские программы дневной и заочной формы обучения, направленные на профилизацию и совершенствование методов работы организаторов театрального дела. К. Учитель, активно включенный в современный креативный процесс, являющийся автором и продюсером многих известных перформативных постановок, разработал учебный план магистерской программы «Сценические искусства: управление проектами». Принципиальной установкой данной программы была ее нацеленность на практическую работу по разработке и реализации конкретных театрально-культурных проектов для различных социальных групп и регионов.

Выпускники факультета в ходе научно-исследовательской и творческой деятельности разрабатывают новейшие направления современного театрального искусства, создают оригинальные проекты. Многие творческие замыслы, зародившиеся в период обучения в магистратуре, были реализованы на экспериментальных сценических площадках. Сейчас выпускники продолжают заниматься изучением перформативных возможностей мультимедийного пространства, участвуют в международных фестивалях, лабораториях и мастер-классах, исследуют зрительскую аудиторию, их произведения ставятся в театрах по всей стране.

Очень важно, что после окончания магистратуры студенты продолжают свои научные исследования в аспирантуре РГИСИ, занимая призовые места на всероссийских конкурсах. Многие выпускники магистратуры становятся сотрудниками ведущих театров страны в самых разных должностях.

Руководителями
магистерских
образовательных
программ
являются
крупнейшие
педагоги,
профессора
РГИСИ,
видные
театральные
деятели
России.

В. М. ФИЛЬШТИНСКИЙ

Н. С. СКОРОХОД

Н. В. ПЕСОЧИНСКИЙ

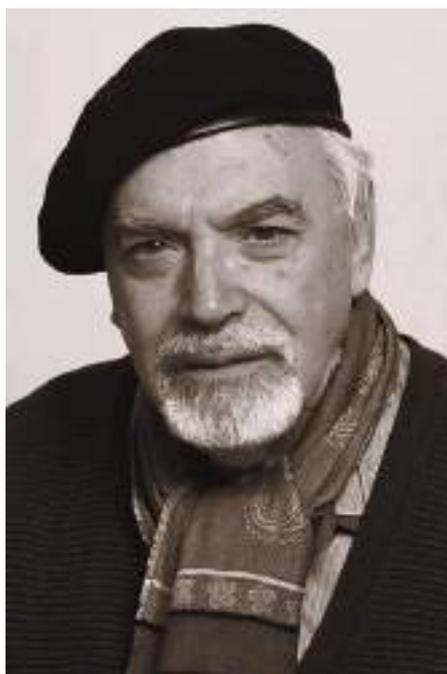
В. И. МАКСИМОВ

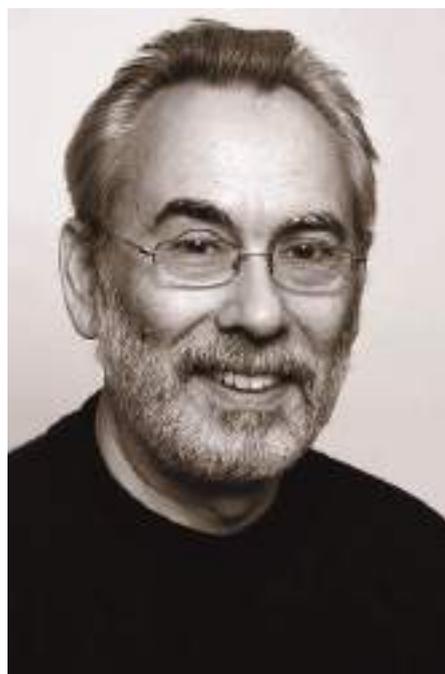
Е. Э. ТРОПИН

К. А. УЧИТЕЛЬ

Ю. М. КРАСОВСКИЙ

С. Д. ЧЕРКАССКИЙ

The Faculty of the Mastery of Stage Productions

The Faculty of the Mastery of Stage Productions was founded at the Russian State Institute of Performing Arts in 2013. It is headed by Valery Fokin, Artistic Director of the Alexandrinsky Theatre. The faculty's educational activities are overseen by the department of theatre art, which is directed by Professor Alexander Chepurov, Doctor of Art History.

All educational programmes run at the faculty are master's degrees. Despite the fact that the training for master's degree students takes one and the same general direction, the specifics of all programmes are individual to each. "Research into Experimental Theatre", "Methods of Staging a Production", "Designing a Production", "Theatre Critique", "Research of Theatre and Acting Forms in Culture", "Planning International Theatre Programmes", "The Methodology of Directing and Teaching Work", "Methods of the Director Working with the Actor" and "Stage Arts: Managing Projects" — this is a far-from-full list of the programmes aimed at educating dramatists, directors, actors, producers and theatre researchers.

The faculty employs leading teachers from many profile departments of the Russian State Institute of Performing Arts, among them Yuri Krasovsky, Vadim Maksimov, Nikolai Pesochinsky, Elena Tretiakova, Natalia Skorokhod and Konstantin Uchitel. This approach has at its heart the aim of developing interdisciplinary relations within theatre — the students learn to work in a team and come up with and create new projects together. The faculty collaborates with many theatres. The closest historical ties lie with the Alexandrinsky Theatre, where, at the New Stage, there are regular conferences, readings of works by master's degree students and demonstrations of degree works. Theatre employees conduct lectures for students. Over the years, the educational programmes have seen the participation of such practitioners of modern art Andrei Moguchy, Veniamin Filshinsky, Maxim Isaev, Nastasia Khrushcheva, Boris Pavlovich and Oleg Yeremin.

Many postgraduates of the master's degree course today work at Russia's greatest theatres. At the most recent *Lyubimovka* festival of contemporary drama (Moscow) graduates of the master's degree programme "Designing a Production" were named the new generation of St Petersburg dramaturgy, and plays by Maria Ogneva and Anastasia Bukreyeva as well as by Yevgeny Ionov are already being staged at theatres throughout Russia. The production *The Twelve* after the eponymous work by Alexander Blok, created as a graduation project by Anton Okoneshnikov, was accepted into the repertoire of the Alexandrinsky Theatre, while a project by graduate Alexander Nikanorov was added to the playbill of the TSEKH youth theatre.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ

249

По заказу Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития театрального и музыкального искусства
«Мир театра» для Российского государственного института сценических искусств.

Российский государственный институт сценических искусств, 198028, Санкт-Петербург, Моховая ул., 34,
Факультет мастерства сценических постановок.

Редактор и корректор: Е. В. Миленко. Дизайн и верстка: М. Е. Плотинова

Заказ 1361

Подписано в печать 12.11.2018

Отпечатано в типографии ООО «Аллегра»

Тираж 300 экз.