

ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts

World Theatre Training Institute AKT-ZENT/ITI

Онлайн конференция, посвященная новым направлениям в Театральном Искусстве

15 – 17 июня 2020 с 17:00 до 19:00 мск (UTC + 3)

Докладчики по конференции «Вызовы Разуму»

В порядке появления

(могут быть изменены)

Ведущий

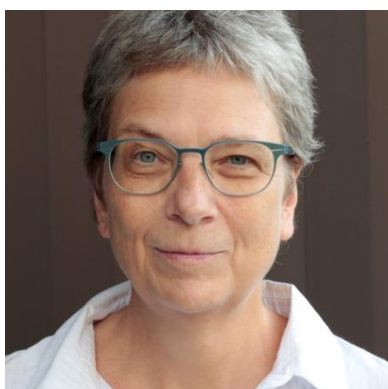

Профессор Фарид Рафкатович Бикчантаев (Россия, Татарстан). Режиссер и Педагог.

Художественный руководитель Татарского Государственного Академического Театра имени Галиаскара Камала и Международного Театрального Фестиваля-Форума «Науруз».

За 17 лет он поставил более чем 30 спектаклей на различных театральных подмостках. Сегодня Ф. Бикчантаев продолжает свои смелые эксперименты в области театрального языка, в которых творчески преломляются и обогащаются традиции и эстетика национального театра. Он делится своим опытом в академиях и университетах в качестве педагога и наставника.

Модератор

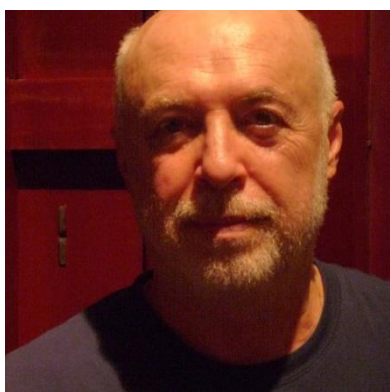
Кристин Шмалор (Германия). Театральный Педагог, Научный Редактор и Продюсер. Соучредитель, Программный Директор Всемирного Института театрального искусства AKT-ZENT/ITI. Президент Комитета по театральному образованию и обучению ITI (2004-2011); Председатель Ученого Совета сети Международного Театрального Института/ЮНЕСКО для получения высшего образования в области исполнительских искусств.

Приветственное обращение

Тобиас Бианконе (Швейцария). Драматург. Президент Сети высшего образования в области исполнительских искусств Международного Театрального Института/ЮНЕСКО и Генеральный Директор Международного Театрального Института, Всемирная Организация Исполнительских Искусств.

Художественный руководитель / Докладчик

Юрий Альшиц
Германия

Главная идея: Роль самоорганизации в образовательном процессе.

Повседневные явления, такие как самообслуживание, самодеятельность и селфи - являются ли они упадком культуры - или же самоорганизация может пониматься как новый культурный потенциал, предоставляемый эволюцией, когда развитие новых, сложных структур происходит прежде всего в самой системе и через нее? Оставляя позади линейность и логику, принимая хаос как регулирующую силу, следующее поколение вступает в самоорганизующийся мир. Это мир самообразования и самообучения, самообразования и самосозидания. Но это мир не для всех. Готовы ли к этому сегодняшние актеры и режиссеры? Готовы ли учителя и школы к смене образовательной парадигмы? И как это связано с цифровыми технологиями?

От театральной сферы до квантовой педагогики. Новые целостные подходы к театральному образованию.

Принцип самообразования представляет собой фундаментальное культурное изменение, которое в нынешней ситуации внезапно становится актуальным. Оффлайн, онлайн или смешанный формат, мы говорим об артистической эмансипации и автономии студентов в контексте меняющегося отношения к знаниям. Доктор Юрий Альшиц представит различные методы работы, опробованные на практике в последние годы, такие как «Вертикаль роли», «45 вопросов одной роли» или Althattheatre, целостный подход с использованием смешанного обучения и квантовой педагогики.

Доктор Юрий Альшиц. Режиссёр, педагог, ученый, автор. Он является основателем и художественным руководителем Всемирного Института театрального искусства АКТ-ZENT/ITI. Уже в 1999 году он создал проводимый два раза в год международный фестиваль методов театрального обучения - МЕТОДИКА; Его продолжающийся исследовательский проект «Всемирная театральная учебная библиотека» был признан Международным театральным институтом одним из самых важных театральных исследований современности. В 2012 году он реализовал первую магистерскую программу подготовки магистров профессионального театра в УНАМ, Мексика. Сегодня его исследования сосредоточены на Квантовой Педагогике и новых возможностях, открываемых онлайн и смешанным обучением.

Докладчики

Павлос Кавоурас
Греция

Расширение возможностей театральной подготовки через перформативное сознание: диалогичность творческого мышления и абстрактного сознания

Произведение и творчество; Поэтика и сознание

Спектакль как реализация и оценка

Исполнение инаковости и иное исполнение

Театральное обучение усиливается через гибкое и в то же время абстрактное сознание человечества, через акцент исполнительского искусства на эстетику как распространение самосознания и духовность как абстрактность самосознания.

Цифровизация и постмодернистская эпоха дистанционного обучения: новый смешанный метод будет достаточно гибким, чтобы облегчить дистанционное обучение и в то же время способствовать созданию воплощенного живого театра в различных формах и местах.

Профессор Павлос Кавоурас. Музыкальный факультет Афинского Национального Университета имени Каподистрии (АНУК). Его научная деятельность сочетает в себе антропологию и социологию, музыковедение, историю, философию и культурологию. Он является основателем и Директором Лаборатории Этномузыкологии и Культурной Антропологии АНУК. В 2016 году он был приглашенным профессором кафедры этномузыкологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

С 2019 года он отвечает за Международные Отношения на греческом фестивале *Analogio*. С 2020 года является исполнительным директором Центра повышения квалификации АНУК «Межрелигиозный Диалог». Он провел обширные этнографические исследования в Греции, США, Юго-Западной Индии и Египте. Он опубликовал множество книг и статей на английском и греческом языках, а также является главным редактором научной серии *Этномузыкология и Антропология* издательства Nissos.

Маркус Лоббес
Германия

Тела в пространстве

Изменённые условия труда при условии частичного перемещения производственных и рабочих процессов в цифровые и виртуальные пространства. Как воспринимаются пространства, как они проектируются? Как изменяется пространство через представляющее тело и наоборот? Какие требуются технические новшества и коммуникативные стратегии? Как работает модель широкоэвентуального приемника, то есть связь между представлением и аудиторией?

Маркус Лоббес. Художественный руководитель Академии Театрального Искусства и Цифровизации в Дортмунде. С 1995 года он работает режиссером и дизайнером в драматическом и музыкальном театре в крупнейших немецких театрах. Новые совместные рабочие формы с труппами и его тесный контакт с современными авторами являются отличительными чертами его художественного почерка.

Помимо многочисленных приглашений и наград, его подход также находит свое место в подготовке молодых талантов: недавно он был приглашен в качестве лектора и докладчика в Академии исполнительских Искусств в Людвигсбурге, Зальцбургском Моцартауме, Университете Росток, Университете Прикладных Наук в Майнце, Университете Искусств в Граце и Музыкальной Академии имени Роберта Шумана в Дюссельдорфе.

Йоханнес Гартнер
Германия

ЧУВСТВО – ЗНАЧЕНИЕ – НИЧЕГО кроме меня САМОГО

ЗВОНК – СВЕТ – ПРОСТРАНСТВО – «Солнце звучит по-старому» - Просыпайся.
Новый день ... новая эпоха ... рождается новая личность:

Память о вчерашнем дне воспринимает существующие проблемы, как неудобные, ваше настроение о нынешнем знает, что угасшая мечта неосуществима, не соответствует действительности в этом мире: обнаруживается загрязнение окружающей среды - райской Атлантиды больше нет. Дни без войн за период последних десятилетий можно посчитать по пальцам – вечного мира, который отражает ваш разум, в течение следующих лет не будет.

Обнаруживается тот, вызывающий недовольство, факт - вы все еще называете своей творческой привычкой: Вопросы о мире и рае. Но является ли ваш внутренний мир более личным зеркальным внешним отражением? Или это действительно что-то другое, на что вы можете повлиять своим сознанием? Есть ли какие-то законы или это стихийное воображение?

Разбейте зеркало без осколков! То, что звучит как буддийская тайна, раскрывает нашему времени цифровых зеркал старинную традицию МЕТАНОЙА (пер. переосмысление): Вопрос к миру о себе связан с ВНУТРЕННИМ и ВНЕШНИМ, формирует вас и мир, отражая ВАС и ВСЕЛЕННУЮ друг в друге. «Разве глаз не был бы похож на солнце ...». Независимо от среды, именно дух, благодаря новым вызовам, формирует нового СЕБЯ. Внутреннее удовлетворение будет ВАШЕЙ чертой в следовании ... следовании духу.

Исполнение

Во время коронавируса

Перед веб-камерой

Во имя ВСЕЛЕНСКОГО ЗЕРКАЛА и МЕНЯ.

Йоханнес Гартнер. Актер, режиссер, писатель, педагог и продюсер. С 2013 года он является режиссером и продюсером ФЕСТИВАЛЯ РИХАРДА ВАГНЕРА Граупа в сотрудничестве со своей продюсерской компанией ЦЕРКА ДИО.

Думитриана Кондураче
Румыния

Метод один на один и его новые перспективы

Как и всегда, но сейчас, возможно, настало время сделать это более осознанно, метод маевтики - лучший способ «помочь» рождению (будущего) деятеля искусства. Студент должен научиться узнавать то, что он хочет изучать, он/она должен научиться задавать плодотворные вопросы себе и профессорам, чтобы продолжать свою работу в правильном направлении. По словам Питера Брука режиссер - не что иное, как проводник в темноте, я думаю, что и профессор - «ничто» иное как проводник, который побуждает студентов приблизиться в кругах к своему истинному художественному ядру и, таким образом, обрести силу своими собственными средствами, обнаруженными ими самими в процессе работы, который на самом деле является процессом, а не прямым путем. Шаг за шагом мы ведем их для того, чтобы найти и узнать, как питать и поддерживать их артистическую энергию и импульс. (...)

Во время этого оживленного процесса профессора также должны упражняться для того, чтобы улучшать свои навыки, дабы знать, когда присоединяться и когда отойти на расстояние, когда присутствовать и когда быть невидимыми. И я думаю, что переход от режима реального времени к онлайн формату и наоборот в одной и той же последовательности упражнений может помочь достижению этой цели.

Доктор Думитриана Кондураче. Преподавание Режиссуры, Способы интерпретации в актерском искусстве, Техника Сценической Речи и Голоса театрального факультета Национального Университета искусств им. Георга Энеску, Яссы, Румыния; Доцент факультета перевода, музыкально-композиторского факультета, оперный режиссер по дисциплине Опера.

Фелипе Сервера
Сингапур

Всемирная исполнительская педагогика

В этой презентации я поделюсь краткой информацией о своей работе по гибриднему, транснационально удаленному и совместному преподаванию в области исполнительской педагогики. Я утверждаю, что, будучи встроенной в всемирную и глобальную этику, цифровая среда может повысить приверженность слушателей и студентов к мировоззренческой силе театра и спектакля. Предложенная методология включает в себя такие показатели, как дистанционное совместное обучение, цифровое общение и многополярные студии/классы, которые наряду с образованием в аудитории с преподавателем могут повернуть путь к театральной консерватории 21-го века.

Фелипе Сервера. Писатель, театральный деятель, академик. Он является преподавателем театра в колледже искусств Ласалль в Сингапуре и имеет статус доцента в Центре изучения драмы, театра и исполнительного искусства при Университете Торонто в Канаде. Его научные интересы - совместное театральное творчество, преподавание и исследования, а также взаимодействие теории исполнения, науки и техники. Он является заместителем редактора отдела в институте Глобального Изучения и Исследования Исполнительных Искусств.

Эрик Линт
Нидерланды

Многозначительная Медиа: Корни в будущее

Эрик расскажет о дидактике, используемой в IDlab, где знания, гибкость и навыки предвосхищения определяют социализацию, самореализацию и тимбилдинг. Ученики, особенно в период коронавируса, вступают в эмансипированные отношения с учителем и сотрудничают с общим и центральным стремлением к неизвестному. В книге Корни в будущее Эрик представит некоторые результаты семинаров IDlab, которые имеют корни в истории, вопросы здесь и сейчас, перед лицом будущего.

Эрик Линт. Художественный руководитель IDlab в Академии театра и танца (Амстердамский университет искусств), член управленческой команды.

В качестве режиссера и видео-дизайнера он сотрудничал с хореографами (Нанин Линнинг, Эмио Греко|ПК) и режиссерами (Йохан Саймонс, Иво ван Хов). Он также преподавал драматургию, теорию перформанса, интермедиальность в Университете Амстердама (UvA) и инициировал программу био-виртуальный – между реальным и виртуальным: семинар о коэволюционных отношениях между человеком и технологией. Его междисциплинарная Лаборатория (IDLab) в академии — это поэтическая лаборатория для анализа и цифровых технологий, где студенты работают в творческих коллективах. IDlab привносит инновации и эксперименты в самое сердце академии, используя такие методы, как виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), смешанная реальность (XR) и 360-градусное

видео и аудио.

Роза Ахмадиева
Россия, Татарстан

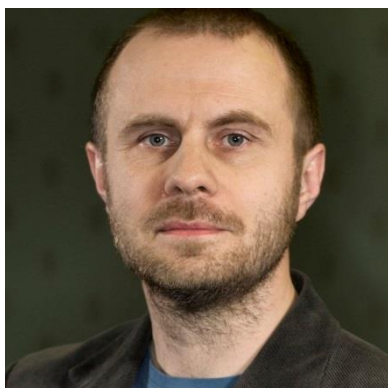
Перспективы использования дистанционных образовательных технологий в подготовке специалистов культуры и искусства

Система подготовки кадров в области культуры и искусства требует постоянного развития, перестройки в связи с изменениями в общественной и социальной жизни и культуре, что приводит к необходимости разработки новых образовательных технологий, обеспечивающих подготовку специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и практическими навыками, высоким уровнем творческого и аналитического мышления, навыками конструктивного поиска при решении личностных проблем; способных к творческой самореализации.

За последние два десятилетия была разработана практика дистанционного обучения и выявлены его характерные черты: гибкость, модульность, одновременность, охват диапазона, асинхронность, незначительность количества обучающихся, прибыльность, новые информационные технологии, доступность для всех социальных групп, интернациональность.

Опыт, накопленный в последние месяцы, показал: во-первых, активное внедрение дистанционного обучения в отечественных вузах будет способствовать решению таких задач, как создание нормативной базы, подготовка преподавателей, разработка методических материалов; во-вторых, перспективы дальнейшего развития онлайн-обучения связаны с сочетанием различных форм электронного обучения.

Профессор д-р Роза Ахмадиева. Ректор "Казанского государственного института культуры", заслуженный деятель науки Республики Татарстан, действительный член Российской академии образования информатизации, Общественного совета при Министерстве образования и науки, Общественной палаты Республики Татарстан в комиссии по культуре и взаимодействию со средствами массовой информации.

Ярослав Фрет
Польша

Конституция Тела

Конституция тела как программа в области практических исследований в Институте Гротовского. Она сочетает в себе практику и рефлексия для создания глубокой культуры тела в работе актера и исполнителя. В центре внимания проекта - целостная, физическая и вокальная подготовка, ее проблемы и самообучение; открытие новых источников театральной работы; инновационная методология работы актера, ориентированная на его саморазвитие с особым акцентом на самодиагностику и умение взаимодействовать с актерскими процессами.

Одной из главных предпосылок проекта является убеждение в том, что творческое развитие методов художественной работы возможно главным образом через постоянное противостояние усвоенных приемов с опытом, богатством и разнообразием методов, разработанных педагогами и художниками с другими традициями и культурами. Одна из центральных задач Конституции тела состоит в том, чтобы показать и объединить двойственность, присутствующую в практике актера: от объективации тела до субъективации тела, от "обладать телом" до "быть телом". Мы также хотели бы, чтобы Конституция тела стала программой, направленной на построение практической эвристики тела (Тело как способ) и практической герменевтики тела (Тело как дар языков).

Ярослав Фрет. основатель и руководитель театра ZAR, театральный режиссер и актер, а также Директор Института Гротовского. Он организовал серию экспедиций в Грузию, Армению и Иран, проводя исследования древнейших форм религиозной музыки восточного христианства.

Он был инициатором и координатором многочисленных польских и международных проектов Института Гротовского, в том числе "Год Гротовского 2009", "Приглашенных магистров", Международного театрального фестиваля "Мир как место истины" и Театральной Олимпиады 2016 года во Вроцлаве. Его усилия привели к открытию в 2010 году студии "на Гробли" - нового места расположения Института Гротовского. В 2019 году была создана еще одна новая площадка Института-Бейкери | Центр исполнительских искусств.

Клаудио де Мальо
Италия

Все ли то золото, что блестит?

Всего три месяца назад наше правительство приняло решение о прямом и быстром переходе на онлайн-образование в качестве уникальной возможности, гарантирующая не только преемственность, но даже формальное завершение учебного года. Остановиться или уйти? Единственные два варианта, оказались неизвестными, одна из которых не позволяла предсказать продолжительность карантина, а другая, потому что мы находилась в основном в неизвестном режиме, который никогда ранее не был использован. Выбор был не из легких: остановиться и ждать лучшего времени, но с риском потерять весь учебный год или пойти по пути онлайн-обучения, которые заставляло вас увидеть новые риски ...

Клаудио де Мальо. Актер, театральный режиссер, педагог и драматург. С 1992 года он является художественным руководителем Гражданской академии драматического искусства им. Нико Пепе в Удине. Благодаря сотрудничеству с великими педагогами европейской и международной сцены, которая постоянно растет и совершенствуется, благодаря чему Нико Пепе считается одной из самых престижных театральных школ Италии. Его познания в области выразительных техник расширились до комедии дель арте, в которой он стал известным международным педагогом. В декабре 2018 года Гражданская академия имени Нико Пепе присоединилась к сети ИТИ/ ЮНЕСКО.

Дженис Пун
Китай, Гонконг

Смена парадигмы в театральной педагогике и интернационализация театрального творчества с новой медийной драматургией

Дженис Пун. Старший преподаватель (написание пьес и драматургия) и научный руководитель проекта в Школе драмы Гонконгской Академии исполнительских искусств.

Она также является художественным руководителем гонконгских драматургов и опытным театральным художником и практикующим культурным деятелем, занимающимся междисциплинарным написанием пьес, режиссурой, драматургией, кураторством и театральным творчеством, уделяя особое внимание развитию пьес и междисциплинарному и межкультурному театральному творчеству.

Пересечение театральных приемов в виртуальном формате

Вопреки нынешней ситуации мы должны ценить и сохранять постоянство некоторых столпов театральных методов:

Репетиционный ритуал:

Вопросы в театральном методе

Внутренний процесс слова

Метафора и театральный образ

Молчание

Александрo Пуче
Колумбия

Профессор Александрo Пуче. Режиссер, преподаватель кафедры сценического театрального искусства Университета Валье-дель-Валье (Кали, Колумбия, 1996-2020 годы). Руководитель экспериментальной театральной группы "Laboratorio Escénico Univalle".

Он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и работал актером в театре "Школа драматического искусства под руководством Анатолия Васильева". Он был руководителем Национальной школы драматического искусства (Богота, Колумбия; 1994-1996).

С мастер-классами по режиссуре и актерскому мастерству он принимал участие в театральных фестивалях и проектах в Колумбии, России, США, Бразилии, Кипре, Испании, Бангладеш, Мексике, Венесуэле, Перу и др.
