
ВВЕДЕНИЕ

Важным требованием современного этапа развития народного художественного творчества является необходимость подготовки высококвалифицированного руководителя, методиста, педагога в той или иной области искусства. Нравственное здоровье народа, духовное содержание личности, сохранение и дальнейшее развитие национальной культуры, художественного творчества зависят не только от материальных условий, но и от уровня и качества подготовки специалиста, способного работать в новых экономических условиях в XXI веке.

В системе подготовки режиссерских кадров для театрального творчества, методистов, педагогов для школ и колледжей, лицеев искусств обучение в университете занимает особое место. Студенты получают более углубленное гуманитарное образование, сочетают приобретение глубоких теоретических знаний с практической деятельностью в Учебном театре, приобретают навыки широкого использования технических средств, работы с компьютером, что является одной из прогрессивных форм подготовки высококвалифицированных специалистов современного театрального народного творчества.

Задача курса «Режиссура и мастерство актера», основной дисциплины специализации «Любительский театр»:

- дать студентам знания и навыки, необходимые для их последующей самостоятельной работы в качестве режиссеров любительского театра, способных создать

коллектив, руководить им на всех этапах его развития, оказывать действенное влияние на формирование духовного мира участников коллектива, оказывать методическую помощь театральным коллективам детского, школьного народного творчества;

- обучить их основам преподавания режиссуры и мастерства актера, методике работы над собой, методике режиссерского анализа пьесы, методике работы над спектаклем, методике работы с актером для дальнейшей работы в качестве преподавателей театральных дисциплин в школах, лицеях, колледжах искусств, училищах культуры.

Главная цель данной дисциплины — воспитание, формирование личности режиссера, недаром Е. Б. Вахтангов писал, что «главная ошибка школ та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать» [13, с. 276].

Воспитание в студенте-режиссере художника, осознающего свое творческое начало, возможно лишь через целенаправленное педагогическое развитие его способностей, раскрытие его самобытности, индивидуальности.

Особое внимание в педагогическом процессе необходимо уделить формированию активной гражданской позиции студента-режиссера, осознанно выбирающего материал для работы; будь то этюд или отрывок, или дипломный спектакль, с позиции глубокого раскрытия идейного замысла автора и своего личного восприятия, с учетом времени и возможностей коллектива.

Задача педагогов приучить студента с первых шагов в режиссуре к глубокому познанию окружающей жизни, к изучению основ режиссуры и мастерства, выработать навыки борьбы со штампами, ремесленным подходом к профессии, поверхностью и приблизительностью в изображении чувств, вместо умения действовать и воздействовать на партнера с целью изменения его поведения. Необходимо при этом проявлять мудрость, такт и терпение.

Курс режиссуры и мастерства актера должен способствовать поэтапному развитию творческой индивидуальности студента-режиссера в двух направлениях:

- помогая раскрыть индивидуальность;
- формируя профессиональные навыки, ассоциативно-образное мышление, творческую психотехнику.

В основу профессионального воспитания и обучения режиссера любительского театра положены достижения русской реалистической школы сценического искусства, ярко воплотившиеся в творчестве М. С. Щепкина, М. Н. Ермоловой, А. П. Ленского, Г. Н. Федотовой и других мастеров русского театра, традиции которых подняты на новую ступень в творческой и педагогической практике К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Наука о режиссуре, разработанная К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко, развиваемая их учениками: В. Э. Мейерхольдом, Е. Б. Вахтанговым, другими ведущими режиссерами отечественного театра: А. Я. Таировым, Н. П. Акимовым, А. Д. Диким, Н. П. Охлопковым, М. О. Кнебель, А. Д. Поповым, А. А. Лобановым, Ю. А. Завадским, дополняемая творчеством Г. А. Товстоногова, А. В. Эфроса, А. А. Гончарова, завоеваниями современного профессионального театра — М. А. Захаровым, Л. А. Додиним, А. В. Васильевым, П. Н. Фоменко, а также достижениями режиссеров любительского театра — Ю. Г. Паличинецким, А. П. Штейном, В. С. Беляковичем, М. А. Розовским и др., является прочным научным методологическим фундаментом для подготовки высококвалифицированных режиссеров любительского театра. Основные требования к студентам:

- воспитать в себе постоянную творческую потребность в изучении жизни, познании ее законов;
- воспитать в себе потребность постоянного совершенствования творческой психотехники, режиссерско-образного мышления путем индивидуально направленного тренинга и самовоспитания;

- ▣ сформировать профессиональные навыки и умения, освоить плодотворные методы работы над пьесой: метод действенного анализа пьесы и роли;
- ▣ научиться формированию замысла этюда, отрывка, спектакля и его реализации через актера, в первую очередь, а затем через другие выразительные средства режиссуры;
- ▣ научиться работать с актером приемами и методами, помогающими наиболее плодотворно воплотить режиссерский замысел;
- ▣ научиться самостоятельной работе над ролью, овладев внутренней и внешней характерностью, идя от себя к перевоплощению в образ;
- ▣ познакомиться с работой цехов; пройдя практику осветителя, помощника режиссера, монтировщика оформления, музыкального оформителя спектакля;
- ▣ овладеть навыками организации и выпуска спектакля, работы со зрителем.

Процесс воспитания и формирования профессиональных качеств личности режиссера включает следующие этапы:

- ▣ изучение теоретических основ режиссуры и актерского мастерства;
- ▣ освоение элементов актерского мастерства, законов внутренней и внешней техники актера;
- ▣ режиссерские упражнения и этюды; этюды на основе произведений живописи, на литературной основе; работа над отрывками, сценами, актами из пьес; инсценировками прозаических произведений;
- ▣ режиссерский анализ пьесы;
- ▣ создание режиссерского замысла и постановочного плана спектакля;
- ▣ работа с актерами в процессе воплощения замысла спектакля;
- ▣ организация выпуска спектакля, его эксплуатация, работа со зрителем;

- ▣ освоение и изучение профессиональной этики режиссера;
- ▣ производственная практика по программе, предусмотренной для каждого года обучения.

Программным содержанием по мастерству актера является изучение и освоение:

- ▣ сценического поведения с помощью анализа жизненного действия в условиях сцены, анализа действенной жизни роли в предлагаемых обстоятельствах пьесы;
- ▣ метода действенного анализа роли для создания сценического образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче;
- ▣ понятия словесного действия, подтекста, видения, внутреннего монолога, второго плана и практического овладения ими;
- ▣ пластической выразительности образа в роли;
- ▣ импровизационного творческого самочувствия как гаранта борьбы со штампами, совершенствования сценического образа;
- ▣ этических норм коллективного творчества как необходимого условия создания творческого самочувствия, творческой атмосферы.

Существенным моментом формирования режиссера является органическая связь в учебно-воспитательном процессе предметов — режиссура и мастерство актера, их неразрывность, комплексное изучение.

Освоение элементов актерского мастерства позволяет студентам глубже понять природу работы режиссера с актером; развитию аналитического мышления способствует неразрывная связь между теоретическим и практическим освоением предмета.

Основными формами изучения курса являются лекционные и практические занятия, лабораторные и индивидуальные. Лекционные занятия являются теоретической основой профессиональной подготовки, направлены

на глубокое и всестороннее изучение объективных законов сценического творчества, формирование мировоззренческой позиции режиссера, изучение технологии работы режиссера над пьесой, спектаклем, с актером над ролью, причем на старших курсах педагоги постоянно возвращаются к отдельным темам, на новом качественном материале углубляют ранее сформированные знания студентов. Теоретические занятия закрепляются на практических и семинарских занятиях по режиссуре и мастерству актера.

Лабораторные занятия целесообразно посвятить работе над режиссерскими этюдами, этюдами по картине, на литературной основе, работе над отрывками, сценами из спектаклей, работе с актером.

Последовательность и чередование практических и теоретических занятий в каждом конкретном случае решает педагог в зависимости от подготовленности студентов, но важно не нарушать логики учебного процесса и принципа: от простого к сложному.

Художественный результат практических занятий не является самоцелью, а лишь этапом в профессиональной подготовке, поэтому и должен оцениваться не столько с позиции художественной завершенности и целостности, сколько с точки зрения выполнения программных требований, педагогической задачи данного этапа профессиональной подготовки. Эти задачи сформулированы в виде зачетных экзаменационных требований и степень их выполнения является критерием оценки знаний и умений студентов.

С самого начала занятий преподаватели знакомят студентов с общими теоретическими вопросами театрального искусства — основами режиссуры и мастерства актера. Студенты должны понять большое значение театрального искусства и его роль в духовном и нравственном воспитании общества, специфические особенности театра как вида искусства, место и роль театрального творчества в общей системе воспитания человека.

В ходе изучения курса студенты должны получить ясные представления об основных компонентах театрального искусства, их особенностях, о роли режиссера в театральном коллективе. Они также должны понять, что фундаментом обучения является изучение реалистической школы русского психологического театра и учения К. С. Станиславского об основных законах актерского творчества. Система К. С. Станиславского утверждает искусство глубокой жизненной правды, охватывает широкий круг проблем творческой жизни театра, определяет его задачи и сущность, связывая воедино вопросы теории сценического искусства, этики актера и режиссера, внутренней и внешней техники актера. Система К. С. Станиславского имеет своей целью помочь гармоничному развитию органической творческой природы художника, исключает возможность нивелировки индивидуальности, открывая простор для наибольшего раскрытия каждой из них.

Принципиально важное значение в системе К. С. Станиславского имеет учение о сверхзадаче и сквозном действии, утверждающее ведущую роль драматургии в театре, подчиненность режиссерского замысла раскрытию идейного содержания драматургического произведения. Сверхзадача и сквозное действие — главное в искусстве театра, это главный нерв, артерия, костяк спектакля и роли. От режиссера и актера требуются не только понимание, но и умение четко, метко, эмоционально определить сверхзадачу — манок к творческой душе артиста.

Природа театра в коллективном творчестве, в ансамблевости. Стержневой основой его является художественная этика и дисциплина, нравственные нормы, без которых немислимо создание условий для творчества.

Учение К. С. Станиславского об этике определяет нравственный облик режиссера и актера, понимающего что ценность искусства в его духовном содержании, воспитывающего в себе выдержку и художественную дисциплину общественного деятеля. Это учение

приобретает важное значение в наши дни. Нравственный облик и эстетическая подготовленность, культура чувств зрителя в большей мере зависит от руководителя народного театрального коллектива, от актеров и режиссеров профессионального театра.

Наряду с изучением творческого наследия К. С. Станиславского, метода физических действий и действенного анализа пьесы, работы режиссера с актером и других положений, студент-режиссер должен глубоко изучить и знать положение учения Вл. И. Немировича-Данченко о творчестве режиссера и актера.

Учение Вл. И. Немировича-Данченко о трех правдах, трех волнах социального, жизненного и театрального восприятия сценического представления, о внутреннем монологе и втором плане, зерне спектакля и роли, о мизансцене тела, о роли физического самочувствия в творческом перевоплощении актера, о непрерывной жизни в образе, о мужественной простоте и поэтическом начале в искусстве режиссера и актера, о трех функциях режиссера — все это часть науки о сценическом искусстве, имеющая непреходящую ценность в обучении и воспитании режиссера-мыслителя, педагога, организатора.

Кроме того студенты должны изучить достижения в теории и практике В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, А. Я. Таирова, А. Д. Дикого, Ю. А. Завадского, изучить творческое наследие А. Д. Попова, Г. А. Товстоногова, А. А. Гончарова, М. О. Кнебель, опыт режиссуры профессионального и любительского театра конца XX века.

С самого начала занятий студенты приступают к изучению основ актерского мастерства, без практического освоения знания которых не может быть и речи о полноценной режиссерской работе с творческим коллективом.

Занятия начинаются с тренинга по отдельным элементам системы К. С. Станиславского: сценического вникания, свободы мышц, воображения, эмоциональной памяти, логики и последовательности действия, оценки

факта, предлагаемых обстоятельств, веры и правды, отношений, темпо-ритма, общения и т. д. Затем идет переход к небольшим этюдам путем усложнения предлагаемых обстоятельств, уточнения сверхзадачи, заострения действенного конфликта.

Наряду с актерским тренингом идет тренинг режиссерско-образного мышления студента. Этому способствуют режиссерские упражнения и этюды. При работе над этюдами необходимо прививать студентам умение наблюдать жизнь, отбирать в ней наиболее важные факты, уметь их оценивать и на основе жизненных наблюдений, событий уметь выстраивать логику сценической борьбы.

Переход к этюдам на основе картин, на основе литературных произведений — важный этап познания стиля автора, жанра, угадывание его основной мысли. От действия «я в предлагаемых обстоятельствах», созданных студентом на основе жизненных наблюдений, он переходит к действию в предлагаемых обстоятельствах, созданных автором. Происходит первый момент познания автора, его творческого почерка, его стиля, жанра. Необходимо воспитать в студентах чувство глубокого уважения к автору, не допускать злоупотребления многословием в этюдах на литературной основе. Эта работа подводит к практическому ознакомлению с учением К. С. Станиславского о словесном действии.

В третьем семестре студенты изучают раздел работы режиссера над пьесой, режиссерский анализ. Выбрав пьесу, студент подробно анализирует и затем в четвертом семестре ставит самостоятельный отрывок из нее, исполнителем которого являются студенты группы.

Являясь исполнителями ролей в педагогических и самостоятельных режиссерских работах, студенты приобретают практические навыки работы над ролью.

В течение пятого и шестого семестров ведется работа по формированию режиссерского замысла и создания на его основе постановочного плана спектакля.

Работа над анализом пьесы, режиссерским замыслом и постановочным планом спектакля должна носить самостоятельный творческий характер. Педагог лишь корректирует выполненную студентом работу, он не должен стеснять инициативу студента, навязывать свое понимание произведения, его трактовку, в то же время не следует ограничиваться простой регистрацией достоинств и недостатков работы. Творческий подход к мысли и фантазии студентов, умение возбудить их, направить по верному пути — вот что требуется прежде всего от преподавателя на данном этапе обучения.

Работа над постановкой спектаклей на 3-м, 4-м курсах, в девятом семестре дает студентам практические навыки воплощения на сцене целостного драматического произведения, реализации режиссерского замысла. В процессе этой работы студент должен научиться организации сценического действия во времени и пространстве, научиться соединять в единое целое все части спектакля по сквозному действию к сверхзадаче, использовать все выразительные средства для создания атмосферы, художественного образа спектакля.

Режиссура выпускного спектакля (5-й курс) осуществляется или педагогом, или группой творчески одаренных студентов, или всем курсом. В этом случае каждый студент режиссирует одну из сцен спектакля, в которой не занят как актер. Эта работа над отдельными сценами или актами должна исходить из общего замысла спектакля, созданного всем коллективом студентов. Преподавателю принадлежит общее руководство и контроль над всем процессом творческой работы студентов над спектаклем.

Учебную работу необходимо организовать таким образом в восьмом и девятом семестрах, чтобы группа имела возможность регулярно показывать спектакли в Учебном театре. Завершение работы над вторым спектаклем должно опираться на опыт идущего. Работу над вторым спектаклем следует планировать с таким расчетом, чтобы иметь возможность показать его зрителю несколько раз в течение

семестра. Сохранение спектакля в репертуаре коллектива — важная задача театрального народного творчества, приобретение навыков эксплуатации готового спектакля необходимо для выпускников также, как и организация работы со зрителем. Для этого после каждого спектакля необходимо анализировать его с точки зрения актерского исполнения, уточнения режиссерского замысла, сверхзадачи и сквозного действия, с учетом реакции — важнейшего компонента театрального искусства — зрителя.

На каждом году обучения ставятся определенные задачи.

ЗАДАЧА ПЕРВОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ

По режиссуре — изучение теоретических основ режиссуры, тренинг режиссерско-образного мышления.

По мастерству актера — овладение элементами внутренней техники актера на основе системы К. С. Станиславского и учения Вл. И. Немировича-Данченко, М. А. Чехова.

ЗАДАЧА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

По режиссуре — режиссерский анализ драматургического произведения и участие в подготовке отрывков из пьес в качестве ассистентов.

По мастерству актера — начало работы над образом, действенный анализ роли, исполнение ролей в отрывках из драматических произведений.

ЗАДАЧА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

По режиссуре — изучение общего курса режиссуры, работа студента по созданию замысла, постановочного плана спектакля, овладение образным видением пьесы и постановка отрывков из пьесы, над режиссерским планом которой он работал.

По мастерству актера — подход к созданию сценического образа.

ЗАДАЧА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

По режиссуре — реализация режиссерского замысла и постановочного плана на материале выпускаемых курсом под руководством педагога спектаклей и самостоятельных режиссерских работ студентов.

По мастерству актера — работа над созданием сценического образа, перевоплощение в образ на основе внутренней и внешней характеристики, акцент на словесном действии.

ЗАДАЧА ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

По режиссуре — организация выпуска спектакля, эксплуатация его, ввод новых исполнителей, работа со зрителем. Самостоятельная работа над дипломным спектаклем (умение работать с актером, с художником и т. д.).

По мастерству актера — создание сценического образа, перевоплощение в образ, гигиена роли.

Пьесы для курсовых и дипломного спектаклей необходимо выбирать разные по жанрам, с тем, чтобы студенты имели возможность приобрести навыки работы над разножанровым репертуаром, могли как актеры понять личную природу чувств в зависимости от стиля и жанра автора, избежать однообразия режиссерских приемов в решении спектакля.

На 5-м курсе на более качественной новой основе с учетом приобретенных студентами знаний и практического опыта в области режиссуры происходит изучение проблем теории и практики режиссуры. В результате прохождения курса режиссуры и мастерства актера студент должен научиться: работать над пьесой, над спектаклем, с актером, суметь воплотить режиссерский замысел через все выразительные средства режиссуры, используя современные достижения в области театрального искусства, научиться строить взаимоотношения в коллективе на основе этических принципов, а по актерскому

мастерству — самостоятельной работе над ролью, созданию сценического образа.

В программу обучения и воспитания студента также включается учебно-производственная и дипломная практика.

Овладению на каждом курсе элементами режиссуры и мастерства актера способствуют различные формы учебно-производственной практики.

На 1-м и 2-м курсах студенты проходят практику в Учебном театре в качестве осветителей творческих показов и спектаклей, исполнителей ролей в массовых сценах спектаклей старших курсов, самостоятельно подготовленных новогодних сказках или представлениях в школах.

На 3-м и 4-м курсах — практика в коллективах и школах области и по месту жительства студентов в качестве режиссеров-педагогов, режиссеров концертов, спектаклей.

Завершающим этапом обучения студентов является прохождение производственно-дипломной практики в школах, лицеях, колледжах искусств, театральных коллективах. Во время практики студенты осуществляют постановку самостоятельной режиссерской работы: многоактного спектакля из произведений русской и зарубежной драматургии, одноактного спектакля значительного по художественным достоинствам и проблематике, композиции из отдельных сцен, объединенной общей темой и сверхзадачей, и др. Защита практики проходит в присутствии руководителей курса и педагогов. На государственный экзамен по режиссуре и мастерству актера выносятся вопросы теоретического курса по специальности за весь период обучения.

Каждый курс имеет своего руководителя, который ведет его на протяжении пяти лет обучения. Руководитель изучает каждого студента группы и стремится развить лучшие стороны его дарования, особенности его творческой индивидуальности.

Работа руководителя и педагогов не заканчивается с выпуском курса. В первые годы самостоятельной работы педагоги должны следить за работой молодых специалистов, помогать им. Руководитель курса и педагоги несут ответственность не только за профессиональную подготовку, но и за идейно-нравственное воспитание будущих руководителей театральных коллективов.

ПЕРВЫЙ КУРС

В программу первого курса входит изучение теоретических основ режиссуры и мастерства актера, комплексное, практическое овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе учения К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, освоения творческого наследия М. А. Чехова, Е. Б. Вахтангова в области техники актера и этики.

1. Центральная задача первого курса — наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом, профессиональном, гражданском, чтобы на протяжении всего периода обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всем ее неповторимом своеобразии, самобытности. Этому способствуют этюды на автобиографию, на вольную тему, на тему «отрицаю-утверждаю» и другие задания.

2. «Прекрасное заключается лишь в правде» (Шиллер). Жизненная правда — основной этап театрального искусства. Воспитание чувства правды, неприятие пошлости, пустоты, лжи в жизни и на сцене — важная проблема первого курса.

3. Режиссер мыслит образными категориями. Отсюда вытекает задача — развитие образного мышления как основного способа восприятия действительности. Этому способствуют упражнения на музыкальные ассоциации, композиции и др.

4. Режиссер должен обладать широким диапазоном знания. Воспитание потребности к познанию,

к труду над собой, потребности к овладению теоретическим богатством наследия К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко и их учеников, последователей — важная задача первого курса. Подготовка докладов по элементам системы К. С. Станиславского, истории отечественной режиссуры, самостоятельная работа над упражнениями и этюдами помогают решить эту задачу.

5. Воспитание этических, нравственных норм для создания творческой атмосферы в коллективе, объединение студентов-первокурсников вокруг общей идейной основы — служения своим искусством народу, его духовному развитию, на единой этической платформе — фундамент формирования профессиональных качеств режиссера, художественного лица курса. Этому способствует выработка устава курса, подбор материала для упражнений «машинка» и др.

6. Режиссер-педагог, воспитатель коллектива. В любительском театре, в организации коллектива эта сторона его деятельности едва ли не доминирующая. Поэтому необходимо заложить основы духовного тренинга студента-режиссера, нацелить его на потребность в духовном самоусовершенствовании, чтобы вырастить впоследствии не ремесленника, а художника, режиссера. С первых занятий по режиссуре студенты должны приобретать навыки организационной работы, столь необходимые руководителю коллектива, педагогу.

Очень важно воспитать личность художника. Человеческая сущность студента проявляется в атмосфере требовательности и уважения к ученикам, подлинной благожелательности и требовательности. Главная учебно-творческая проблема первого курса обучения — восприятие окружающей жизни, искусства, литературы, событий, предлагаемых обстоятельств. Вокруг него группируются все остальные элементы актерского мастерства и режиссуры. Первое, яркое, не придуманное, а максимально естественное и личное восприятие — вот

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru