Навчальна дисципліна **«Навчальний театр та методика роботи з театральним колективом», 411 група. Лекційне заняття. Викладач: проф. Лимаренко Л.І. 01.06.2020.**

ТЕМА. РОЛЬ РЕЖИСЕРА-КЕРІВНИКА ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ.

Навчальною метою лекційного заняття є засвоєння студентами основних функцій режисера-керівника театрального колективу

Перелік **основних джерел**, що стануть у нагоді самостійного опрацювання ключових моментів тем з курсу «Навчальний театр та методика роботи з театральним колективом» та при самостійній підготовці до практичних занять:

1. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища / Пётр Михайлович Ершов. – М. : Мир искусства, 2010. – 408 с.
2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебн. пособ. для спец. учеб. завед. культуры и искусства / Борис Евгеньевич Захава. – 3-е изд. испр. и доп. – М. : Просвещение, 1973. – 320 с.
3. Корнієнко Н. Режисерське мистецтво Леся Курбаса / Неллі Корнієнко. – К. : Держ. центр театрального мистецтво імені Леся Курбаса, 2005. – 408 с.
4. Курбас Л. Березіль : із творчої спадщини / [упоряд. і прим. М. Лабінського ; передм. Ю. Бобошка] ; Лесь Курбас. – Київ : Дніпро, 1988. – 517 с.
5. Курбас Л. Філософія театру / [упоряд. М. Лабінський]. – Київ : Основи, 2001. – 917 с.
6. Лимаренко Л. І. До питання про навчально-виховний процес у студентському театрі / Л. І. Лимаренко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2008 – Вип. 50, ч. 2. – С. 178–181.
7. Лимаренко Л. І. Методика роботи з театральним колективом : програма та навч.-метод. рек. для студентів спец. «Психологія» спеціалізації «Практична психологія, художня культура, режисура молодіжних театрів» / Л. І. Лимаренко. – Херсон : ХДУ, 2004. – 36 с.
8. Неллі В. О. Про режисуру / Володимир Олександрович Неллі. – Київ : Мистецтво, 1977. – 207 с.
9. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія : монографія / В. І. Проскуряков. – Львів : Львівська політехніка ; Срібне слово, 2004. – 584 с.
10. Ремез О. Я. Мізансцена – мова режисера. – К.: Мистецтво, 1970. – 130 с.
11. Терещенко М. С. Режисер і театр / Марко Степанович Терещенко. – Київ : Мистецтво, 1971. – 158 с.

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Режисер – тлумач п’єси.

2. Режисер – педагог і вихователь.

3. Режисер – організатор і постановник вистави.

4. Втілення режисером свого творчого задуму в постановчому плані майбутньої вистави.

5. Основні розділи постановчого плану.

АНОТАЦІЯ ДО ЛЕКЦІЇ

Керівник театрального гуртка, студії очолює і організовує весь процес роботи колективу по створенню вистави. Режисер несе відповідальність за естетичний бік вистави, за її організацію, підбір виконавців, інтерпретування тексту і використання сценічних засобів.

Найважливіша частина діяльності режисера – робота з акторами, яка спрямована на розвиток дарування виконавців.

У кожного режисера є свій «робочий стиль» діяльності. «Робочий стиль» – це манера спілкування керівника з учасниками театрального колективу.

Визначається стиль роботи режисера за:

а) завданнями, поставленими керівником перед собою і колективом;

б) засобами підвищення кваліфікації.

За В.І. Немировичем-Данченком, режисер – це «существо трехликое». Чому так? Тому що пов’язане це з трьома основними функціями режисера.

В.І. Немирович-Данченко визначив саме такі функції режисера:

1. Режисер – тлумач.

2. Режисер – дзеркало.

3. Режисер – організатор вистави.

У театральній літературі ви можете прочитати, що *першою функцією* *режисера є тлумачення літературної основи*. *Друга функція – ідеологічна* (режисер несе відповідальність за ідеологічну сутність майбутньої постановки так само як і за художню). *Третя функція – організаційна* (однією з необхідних навичок режисера є уміння організувати процес роботи над твором таким чином, щоб актуалізувати творчий потенціал кожного учасника виробничого колективу).

Проте, на сьогодні загальновизнаними функціями режисера є:

1. Режисер – тлумач п’єси.

2. Режисер – організатор і постановник вистави.

3. Режисер – педагог і вихователь.

Зупинимося на першій функції – *режисер – тлумач*.

Саме режисер обирає п’єси для колективу. Обрана п’єса має відповідати високим ідейно-художнім якостям, а також – творчим і технічним можливостям колективу. Режисер здійснює ретельний аналіз п’єси. Розповідає учасникам колективу про свій режисерський ідейно-художній задум вистави (бачення майбутньої вистави) на основі глибокого і різнобічного вивчення п’єси, її ідеї і художніх особливостей, специфіки відображеного в п’єсі життя і творчості автора п’єси. Отже, режисер витлумачує літературну основу п’єси, доносить до колективу своє режисерське бачення цієї п’єси на сценічному майданчику. Велике значення в тлумаченні драматичного твору має світогляд режисера, його ідеали, нахили, темперамент, талант і майстерність, культура.

Наступна функція – *режисер – організатор і постановник вистави*. Безперечним є факт того, що режисер – керівник усієї творчої роботи по створенню вистави.

Головне завдання режисера – виразити і донести до глядачів ідейно-художній задум вистави через творчість актора, використовуючи при цьому і інші компоненти вистави (декорації, музику, світло тощо).

Значне місце відводиться роботі керівника театрального колективу з акторами по створенню правдивих сценічних образів. Розкриття режисером сутності образів у драматичному творі та лінії їхньої поведінки, пошуки вірної сценічної дії актора в «запропонованих обставинах» п’єси, виражаючої ідею вистави. Саме в цей період вибудовується характер творчих взаємовідносин режисера і актора в роботі над образом.

Основні методи роботи режисера з актором над роллю є: робота за столом; у «вигородках»; на сцені.

Період за столом («застольний») – перший етап спільної роботи режисера з акторами. У цей період здійснюється читання та обговорення п’єси. Потім перше читання п’єси по ролям. Проводиться дійовий аналіз п’єси і ролі. За столом здійснюється аналіз образів, знаходиться інтонація словесної дії.

Надалі звертаю вашу увагу *на методику роботи режисера з актором у «вигородках».* «Вигородка» – це умовне позначення розташування майбутніх декорацій за допомогою меблів.

Основне завдання репетицій у «вигородках» – пошуки точного фізичного життя кожного образу, з’єднання фізичної і словесної дії, тобто мізансценування вистави.

Мізансцена – осмислене, психологічно виправдане розташування дійових осіб на сцені. У «вигородках» режисер разом з акторами відшукує правдиві і логічні мізансцени. У це й період режисер може використовувати такі форм роботи з акторами як: розповідь, підказка, показ.

На цьому етапі роботи відшукується внутрішня та зовнішня характерність образа. *Внутрішня характерність* – бажання, прагнення, стосунки, манера спілкування, характер сприйняття, особливість мислення. *Зовнішня характерність* – голос, манера, вік, фізичний стан, фізіологічні особливості. Ніколи не забуваємо, що шлях оволодіння характерністю – від внутрішнього до зовнішнього. Під час репетицій у «вигородках», необхідно закріпити знайдені акторами сценічні дії та мізансцени. Також потрібно відчути й відшукати вірний ритм та індивідуальну сценічну атмосферу кожного епізоду вистави.

Далі *йде робота на сцені*, тобто відбувається перенос усіх знайдених мізансцен на сцену, створення загального дійового малюнку вистави. Проводяться прогонні репетиції. На прогонах відбувається перевірка загальної лінії акторського виконання і режисерського рішення вистави. Організація показу на публіку. Не можна оминути позиції співпраці режисера і художника над декоративним оформленням вистави. Обговорення режисером і художником ідеї п’єси та ідеї постановки. Визначення художньо-декоративного образу вистави, який підпорядкований загальному задуму вистави. Робота над костюмами і гримом. Знаходження керівником театрального колективу місця і характеру музики у виставі, вибір музичних творів для оформлення вистави або написання музики композитором саме для цієї вистави. Створення режисером світлової «партитури» вистави і робота з фахівцем по монтуванню світлового оформлення вистави.

Основний принцип роботи режисера-постановника: підпорядкувати всі складові частини вистави єдиній меті – яскравому розкриттю ідейно-художнього змісту вистави.

І третя функція режисера – **режисер – педагог-вихователь**. Відповідальність режисера за ідейно-художній розвиток всіх учасників театрального колективу. Перераховую основні позиції цієї функції. Створення творчої обстановки на репетиціях. Знання режисером характеру кожного члена колективу, індивідуальний підхід до кожного учасника театру. Вміння зацікавити і захопити роботою всіх членів колективу. Недопустимість адміністрування. Використання різноманітних форм виховної роботи (навчальні заняття, бесіди, лекції, постановка вистав, екскурсії, обговорення вистав і кінофільмів тощо). Нерозривність питань навчання і виховання. Планування роботи. Проведення режисером навчальних занять з оволодіння елементами майстерності актора, технікою мови, гримом тощо.

Вимоги до режисера: любов до театру, принциповість, суспільна активність, висока культура, знання театрального мистецтва і специфіки других мистецтв, знання літератури, драматургії, яка є основою мистецтва театру, педагогічні та організаторські здібності.

Хочу підкреслити, що свій режисерський задум режисер втілює у постановчому плані.

Постановчий план вистави (режисерська експлікація) – *це шлях до театрального втілення п’єси.* Її постановка на сцені обумовлена образним режисерським баченням, створеним на основі одержаних у результаті аналізу п’єси даних. Основні розділи постановчого плану вистави:

– режисерський аналіз драматургічного матеріалу – початковий етап самостійної роботи режисера над п’єсою. Цей етап складається з першого емоційного враження від прочитаної п’єси і режисерського бачення як «передчуття» образу вистави, перевірки перших емоційних вражень і режисерських образних бачень вистави через аналіз п’єси (визначення теми, ідеї, проблеми, надзавдання драматурга, конфлікту, наскрізної дії і протидії, подій, сюжету, фабули, композиції, жанру і стильових особливостей твору, соціально-психологічних характеристик персонажів, мови п’єси);

– режисерський задум вистави – образно-емоційне бачення вистави драматичного твору, втіленого в сценічну форму. Задум – творчо-виробнича основа режисерського мистецтва. Складові режисерського задуму: трактування драматичного твору (надзавдання і наскрізна дія вистави), жанр, образне бачення (атмосфера, пластично-просторовий і тональний образ, режисерські прийоми і акценти), композиція вистави, режисерське трактування дійових осіб, режисерська розповідь);

– втілення режисерського задуму – реалізація в конкретному матеріалі в співтворчості з колективом митців загально сценічного образу вистави, всіх його творчих і технічних компонентів. План втілення режисерського задуму: робота режисера з художником, композитором чи музичним оформлювачем, хореографом чи режисером пластики, з акторами. Різні методи роботи режисера з акторами. Форми роботи режисера з акторами: розповідь, підказка і показ. Правильне застосування режисерського показу і вірне його використання актором. Режисер – «той, хто повинен вміти розповідати, підказувати, пророкувати та наказувати» (народний артист Леонід Леонідов), а також безперечно, переконувати. Вирішення режисером проблеми творчого синтезу компонентів вистави (гри актора, сценографії, музики, співу, танцю, світла, костюму, гриму, реквізиту, глядача, тощо) через запліднення всіх перерахованих компонентів надзавданням, наскрізною дією, жанром і стилем вистави. Кожен вид мистецтва, гармонійно взаємодіючи у виставі з іншими видами мистецтва, перетворюється і переходить у новий вимір, набуваючи нового значення та нової якості. Організація втілення режисерського задуму вистави, створення плану випуску вистави.

Пропоную вам ознайомитися з поняттям постановчого плану, яке ми подаємо під час роботи зі студентами денної форми навчання.

Постановчий план вистави – це створений режисером, за певним драматичним твором, проєкт майбутньої вистави. Керуючись цим проєктом, режисер у співдружності з колективом театру здійснює постановку даної п’єси на сцені.

Стосовно освітнього процесу в мистецьких закладах освіти (училищах культури, театральних коледжах, університетах культури і мистецтв, театральних університетах), то постановчий план повинен допомагати студентам впорядковувати та систематизувати свою творчу роботу над п’єсою, а також під час втілення задуму постановки. Відповідно до зазначеного, подаю вам схему режисерського постановчого плану вистави, що складається з трьох розділів:

● режисерський аналіз п’єси;

● режисерський задум вистави;

● втілення режисерського задуму вистави.

Створення режисером постановчого плану вистави має на ***меті***:

● виявлення активної громадської позиції та естетичних ідеалів студентів;

● перевірку теоретичних знань студентів;

● перевірку творчої здатності і самостійних практичних умінь у роботі над аналізом драматичного твору, режисерським задумом майбутньої вистави та його сценічним втіленням.

Постановчий план вистави є обов’язковим документом на державному екзамені з модулю «Творча робота» зі спеціалізації: організація культурно-дозвіллєвої діяльності.

На державний екзамен постановчий план подіється в одному друкованому примірнику. Розділи та підрозділи чітко відокремлюються, їх назви підкреслюються. Титульна сторінка постановчого плану вистави оформлюється за прийнятим ХДУ зразком.

Пропоную детально розглянути схему першого розділу постановчого плану вистави.

I розділ. Режисерський аналіз п’єси.

Режисерський аналіз п’єси – це початковий етап самостійної роботи режисера-постановника над сценічним створенням майбутньої вистави за драматичним твором.

Режисерський аналіз п’єси охоплює таке коло питань як обґрунтування вибору п’єси, вивчення специфіки відображеного в п’єсі життя та творчості драматурга. А також ґрунтовне дослідження твору.

Аналіз п’єси (від грецького «розчленування») – це складний творчо-дослідницький процес розбору складових елементів його змісту та форми: ідейного спрямування конфлікту, жанру, композиції, характерів дійових осіб, тощо. Аналіз передбачає вивчення складових елементів п’єси не відокремлено один від одного, а в їх взаємозв’язку та взаємодії, вивчення драматичного твору як художнього цілого.

Режисерський аналіз п’єси – обов’язкова умова в роботі режисера-постановника над задумом вистави. Для полегшення письмового викладу режисерського аналізу п’єси доцільно розподілити його на декілька підрозділів та окремих рубрик.

1. Обґрунтування вибору:

● ідейно-художні якості п’єси;

● мета і завдання постановки;

● творчі та матеріальні можливості колективу для здійснення постановки.

2. Автор і п’єса:

● життєвий і творчий шлях драматурга;

● літературно-сценічна історія п’єси.

3. Специфіка життя, відображеного в п’єсі:

● політичний та історичний аспекти епохи;

● побут і звичаї.

4. Аналіз п’єси:

● тема;

● головна і другорядні проблеми;

● ідея п’єси;

● конфлікт головний і другорядні;

● наскрізна дія та протидія;

● композиція;

● сюжет як ряд подій;

● жанр і стильові особливості;

● мова.

Режисерський задум – це розуміння та образно-емоційне уявлення змісту та форми майбутнього сценічного твору-вистави. Режисерський задум вистави формується на основі глибокого аналізу п’єси, сумлінного вивчення відображеної в п’єсі дійсності та творчості автора.

Режисерський задум – це складний творчий процес, у розвитку якого в уяві режисера-постановника виникає конкретне бачення загальносценічного образу його майбутньої вистави.

Загальносценічний образ вистави (як естетична категорія) – особлива специфічна форма відображення дійсності засобами театрального мистецтва у більш вузькому розумінні – це доступна для безпосереднього сприйняття глядачем картина життя людей, що відтворена на сцені в конкретно-чуттєвій формі під кутом зору певної ідеї та естетичних ідеалів колективу митців: драматурга, режисера, художника, композитора, актора та інших.

Загальносценічний образ вистави від моменту його зародження в свідомості митців до його суспільної реалізації в сприйнятті глядачем проходить певні стадії. Спочатку він зароджується в свідомості режисера як образ-задума, потім практично втілюється колективом митців в образ-мистецький твір (виставу). І, нарешті, він сприймається глядачем, переходить в образ-сприйняття, що остаточно формується в образ-підсумок і зберігається в свідомості людей. Разом із тим, на будь-якій стадії, загальносценічний образ вистави являє собою неподільну пластично-просторового (зорового) образу і тонального (звукового) образу.

Створюючи задум вистави, режисер користується ***методом образного синтезу***, що являє собою ***синтезування*** (злиття, співставлення) всіх засобів сценічної виразності в цілісний загальносценічний образ вистави.

Таким чином, **режисерський задум вистави** – це творчий процес, унаслідок якого у режисера повинно сформуватися чітке емоційне відчуття, уявлення й осмислення дійового пластично-просторового та тонального рішення вистави в єдиному жанровому ключі на основі єдності ідейної інтерпретаторської концепції.

Для полегшення письмового викладу, доцільно розподілити режисерський задум вистави на декілька взаємопов’язаних підрозділів та рубрик. Подаю вам схему.

II розділ. Режисерський задум вистави.

1. Трактування драматичного твору:

● надзавдання вистави;

● наскрізна дія вистави;

● зерно вистави.

2. Жанр вистави.

3. Образне бачення вистави:

● атмосфера вистави;

● бачення пластично-просторового (зорового) образу;

● емоційне відчуття тонального(звукового) образу;

● режисерський прийом та акценти.

4. Режисерське трактування дійових осіб:

● розгорнута характеристика персонажів.

5. Робота над авторським текстом.

6. Режисерська розповідь:

● оповідання про конкретне уявлення окремих сцен, або цілісного уявлення всієї майбутньої вистави.

Третій (III) розділ постановчого плану має назву – **«Втілення режисерського задуму вистави».**

Режисерське втілення задуму – це безпосереднє здійснення режисером (у співтворчості з колективом митців) постановки у конкретній формі, тобто реалізація задуму загальносценічного образу вистави.

Відповідно до зазначеного схему письмового викладу режисерського втілення задуму вистави доцільно розподілити на декілька підрозділів.

1. Реалізація художнього задуму вистави:

а) декоративне оформлення:

● ескіз;

● макет

 б) костюми:

 ● виписка;

 ● ескізи костюмів

 в) грим і зачіска:

 ● виписка;

 ● ескізи

 г) виписка реквізиту;

 д) світлова партитура;

 е) музично-шумова партитура;

 ж) партитура хореографічних номерів.

 2. Організація роботи над виставою:

 а) розподіл ролей;

 б) графік випуску вистави;

 в) вузлові мізансцени.

Шановні студенти, якщо ви вчився в училищі культури, то обов’язково працювали над створенням постановчих планів. Загалом, режисери працюють за цією схемою, якщо навіть не створюють письмових варіантів постановчих планів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Засвоїти теоретичний матеріал лекційного заняття.