Режисура як професія.

Ключову роль у розвитку сучасного театру грає режисер. Сьогодні він – головна постать у створенні театрального дійства, лідер театрального процесу. Професійним обов’язком режисера і предметом його мистецтва є творча організація драматичного твору, самостійна художня комбінація театральних засобів. Мистецтво режисури ґрунтується на поєднанні всіх засобів театрального процесу: взаємовідношенні режисера і автора, режисера і актора, режисера і часу. Режисер несе відповідальність за логіку поєднання всіх художніх структур спектаклю.

Режисер як окрема професія виникла і сформувалася не так давно. Перші згадки про людей, які в театрі виконували функції постановника вистави, знаходимо ще у старогрецькому театрі (здебільшого то були драматурги), а також у часи Середньовіччя (відповідав ведучий гри), в епоху Відродження та бароко (організовували архітектори й художники). У ХVІІІ ст. організацією вистави дедалі частіше починають займатися провідні актори, і вже у ХІХ ст. діяльність постановника набуває такого значення, що виділяється в окрему професію, ставши самостійним видом мистецтва. Тому ХХ століття справедливо вважають періодом саме «режисерського театру», адже режисер набуває деміургічних властивостей і стає головним творцем вистави. Світові стали відомі такі митці як К. Станіславський, В. Мейєрхольд, Є. Вахтангов, Б. Брехт, Ю. Любимов, А. Ефрос, П. Брук, Дж. Стрелер, Е. Някрошюс, Р. Стуруа, Ю. Мільтініс, Є. Гротовський та ін. Кожен з них намагався винайти власну систему режисури або на основі вже знайдених методик розкрити їх сутність і спрямувати розвиток у правильне річище. В історії українського театру перші кроки в режисурі почали робити брати Тобілевичі (І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, М. Садовський). Але першовідкривачем у цій галузі став Лесь Курбас. Саме він у першій третині ХХ століття виховав ціле сузір'я молодих режисерів, що роз'їхалися по країні, продовжували його традиції, працювали у передових державних театрах і виховували наступні покоління. Серед них Б. Балабан, В. Василько, Л. Дубовик, М. Крушельницький, В. Скляренко, Б. Тягно та ін. Чимало професіоналів і майстрів режисури працювало в Україні, а вже під кінець століття відбувся сплеск молодої генерації, коли в одному лише Києві було зафіксовано більше сотні театральних студій. У 1980-ті роки це були В. Більченко, А. Критенко, О. Ліпцин, В. Кучинський, А. Жолдак, С. Проскурня та ін. Підхопили хвилю активного відродження театрального мистецтва і пошуку нових форм у 90-х роках учні Е. Митницького (О. Балабан, Д. Богомазов, Д. Лазорко, О. Лисовець, Ю. Одинокий), а також молоді А. Віднянський, Є. Курман, А. Бакіров та А. Артіменьєв. Сьогодні професія режисера все більше набуває універсальної якості, охоплюючи своїми засадами майже всі сфери соціокультурного життя суспільства. Така детермінованість – явище невипадкове. Поступовому розширенню використання режисерських технологій, їх модифікації значною мірою сприяли театрально-мистецькі інновації, пов’язані з новим баченням концептуальних основ режисури, посиленням у них особистісно-мотиваційних вимірів, що демонструють численні експериментальні театри та студії. Водночас, режисура – це мистецтво створення цілісного театрального твору, яке будь-який драматичний матеріал сприймає як імпульс до самостійної сценічної творчості. Тож, режисура – мистецтво авторське. У процесі режисерської творчості створюється новий твір нового мистецтва – театральна вистава. Зрозуміло, що відбувається це у союзі, співавторстві та співтворчості з мистецтвом драми, актора, художника, музиканта. Тому, режисура – це ще й зв’язок, – зв’язок акторів на сцені, п’єси з акторами, сценічного матеріалу з реальним життям. І зв’язок цей завжди насичений інформацією не тільки про 3 те, що міститься у тексті п’єси, а й про сучасне життя театру, про публіку, про реальну дійсність світу за лаштунками театру. Таким чином, режисерські „прочитання” часом перетворюють досить ординарний твір на дійство, що запам’ятовується як ефектне видовище, емоційно зачіпає і спонукає до роздумів, які виходять за межі драматургічного матеріалу. У театрі режисер зобов’язаний знати можливості акторів, художників, декораторів, костюмерів, освітлювачів і ін. фахівців. Знати специфіку кожного учасника вистави. І тільки в цьому випадку можна задовільно розставити акценти і поставити завдання іншим – це одна сторона процесу, а з іншої – він особисто зобов’язаний розробити постановку спектаклю у часі, у діях, в образах, в розподілі звукових, світлових, просторових акцентів, психологічного впливу на глядача. Аж до формування кульмінації театральної дії. У той же час, на думку генерального директора та художнього керівника Національного театру імені Лесі Українки М. Рєзніковича, „режисер – найбільш залежна професія. Він залежить від акторів, художника, композитора, звукорежисера, машиніста сцени. І це також режисери повинні розуміти. А плюс, як на мене, один. Колись про це сказав видатний Коте Марджанішвілі: „Режисура – це прагнення відобразити свій внутрішній світ чужій душі”. Людина, яка йде в режисуру, повинна розуміти, що театр – це колективне мистецтво. І вона повинна пірнути в глибину цього колективного мистецтва, де без соратників, помічників, однодумців нічого не зробиш. Така ось особливість нашої професії”. Так, чи інакше, у сучасному театрі режисер відповідає за все. І, в першу чергу, за те, що робить в спектаклі актор, за творчість виконавців. Тож, режисер не повинен душити своїм режисерським авторитетом індивідуальність актора, допомагати йому у його пошуках, підтримувати його, привчати до самостійного мислення. „Людський фактор у роботі з акторами дуже важливий”, – вважає художній керівник Київського академічного Молодого театру А. Білоус. „Краще я втрачу художньо, ставлячи виставу, аніж якось некоректно поведу себе з колегами” – впевнений режисер. Він наголошує, що працюючи з акторами, завжди намагався вибудовувати дружні стосунки у межах тієї чи іншої роботи. „Під час репетиції – ми друзі, родичі, однодумці, словом, найближчі люди. Тільки в такій атмосфері може щось народитися. І аж ніяк не доводиться говорити про творчість, яка народжується крізь лють, сварки, нешанобливе ставлення один до одного. Стосунки поза репетицією – це інше, але в роботі потрібно вміти прощати, іти на компроміси, вгамовувати свої амбіції, аби створити родину”. Тим часом театральний критик, професор В. Неволов вважає, що режисери нині забувають про тріаду, визначену В. Немировичем-Данченком: бути організатором, постановником і педагогом. Вони надмірно захоплюються постановочними ефектами, але не працюють з акторами. На думку фахівців, мистецтво театру – у єднанні режисера з актором. І все ж таки актор в кінцевому наслідку вирішує долю спектаклю. Нехай режисер – автор спектаклю, його архітектор, актор же – його душа, його щовечірнє життя. А режисура стає творчістю тільки тоді, коли режисер-постановник може не тільки висувати сміливі художні ідеї і завдання, але й послідовно здійснювати, вирішувати їх через актора.