

Содержание

От автора-составителя	4
Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта	6
Раздел 1. Общие вопросы теории искусства. Мастерство режиссера	
Тема 1.1. Введение. Художественный образ – основная специфика искусства. Режиссура как профессия	8
Тема 1.2. Система К.С. Станиславского – основа воспитания мастерства актера и режиссера	73
Тема 1.3. Режиссер наедине с пьесой. Режиссерский анализ пьесы.....	83
Тема 1.4. Предлагаемые обстоятельства пьесы	108
Тема 1.5. Действенный анализ пьесы и роли. Событийный подход.....	117
Тема 1.6. Содержание этапов работы режиссера над спектаклем	135
Раздел 2. Работа режиссера с актером над ролью	
Тема 2.1. Роль предлагаемых обстоятельств в работе над ролью.....	147
Тема 2.2. Режиссерская трактовка ролей.....	157
Тема 2.3. Репетиционная работа режиссера	180
Раздел 3. Выразительные средства режиссуры	
Тема 3.1. Жанрово-стилевое решение спектакля.....	191
Тема 3.2. Режиссерский прием	219
Тема 3.3. Мизансцена как средство выражения замысла режиссера.....	235
Тема 3.4. Сценическая атмосфера и темпоритм спектакля	251
Тема 3.5. Образное решение спектакля	262
Заключение	276
Список рекомендуемой литературы	277
Приложения	283

ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящее учебное пособие представляет собой курс лекций по дисциплине «Мастерство режиссера. Основы режиссуры» и предназначено для обучающихся в учебном заведении СПО на отделении актерского искусства и театрального творчества. Пособие составлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Мастерство режиссера. Основы режиссуры» и отвечает Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство».

Пособие содержит информационные материалы, охватывающие практически весь спектр вопросов театральной режиссуры: «Художественный образ – основная специфика искусства»; «Режиссура как профессия»; «Система К.С. Станиславского – основа воспитания мастерства актера и режиссера»; «Режиссер наедине с пьесой. Режиссерский анализ пьесы»; «Предлагаемые обстоятельства пьесы»; «Действенный анализ пьесы и роли. Событийный подход к пьесе»; «Содержание этапов работы режиссера над спектаклем»; «Роль предлагаемых обстоятельств в работе над пьесой и ролью»; «Режиссерская трактовка ролей»; «Репетиционная работа режиссера»; «Жанрово-стилевое решение спектакля»; «Режиссерский прием»; «Мизансцена как средство выражения замысла режиссера»; «Сценическая атмосфера и темпоритм спектакля»; «Образное решение спектакля».

Составитель поставил своей целью донести в кратком изложении до учащихся СПО все сведения, необходимые для успешной постановочной практики. В творческой деятельности профессиональные успехи менее всего связаны с правилами и формулами, усредненными значениями. Каждый творец уникален. Правило может установить только он сам. Тем труднее сформулировать рекомендации для молодых людей, решивших посвятить себя искусству лицедейства. Человеку-практику, конечно же, хочется как можно быстрее отыскать зерно, вычленив главное.

Составитель настоящего пособия предлагает свои многолетние изыскания в огромной библиотеке по театральному делу, в которой есть экземпляры и начала двадцатого века, и книги, еще пахнущие типографской краской. Все они максимально освоены и продолжают изучаться вновь и вновь при поиске ответа на актуальный вопрос. Сегодня уже трудно отделить: что из озвучиваемых мыслей почерпнуто из книжных источников, а что лично изобретено. Так часто бывает, когда с чужим мнением ты полностью согласен, но долго не мог придать ему словесную оболочку. При всем при этом автор-составитель постарался максимально корректно отнестись к авторству использованных сведений. На них обязательно есть ссылки.

Известный российский, советский режиссер-педагог Г.А. Товстоногов говорил: «Да, помимо занятий по режиссуре, студенты проходят полный

курс обучения актерскому мастерству. Мы считаем, что режиссер должен быть прирожденным артистом. Он может не выступать на сцене, быть менее выразительным, но, если у него нет актерской природы, то, обладая всеми другими качествами, необходимыми режиссеру: умением строить концепции, быть хорошим организатором – несмотря на все это, он может превратиться в режиссера со злой волей, понимаете? То есть в человека, который может убить природу артиста и тем самым принести большой вред искусству»¹. Следуя за мэтром, можно сказать, что способный актер, в свою очередь, может стать замечательным режиссером, обладающим специальными навыками, и пособие предназначено как для будущих режиссеров, так и для актеров.

Основы режиссуры адаптированы для обучающихся, пришедших в профессиональное учебное заведение после девятого класса общеобразовательной школы. Основы даются максимально сжато, но информационно наполненно, не примитивизируя существо вопроса. Лекции по каждой теме содержат ссылки на общие и профессиональные компетенции, сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» от 27 октября 2014 г. № 1359. Содержанию каждой лекции предшествует подробный план, включающий введение, вопросы основной части, заключение, также указывается печатный источник, положенный в основу излагаемой темы.

В тех случаях, когда необходимо проиллюстрировать то или иное положение, автор-составитель прибегает к собственным разработкам по драматургическому материалу, а также к схематическим зарисовкам, позволяющим зрительно ассоциировать наиболее абстрактные явления. Пособие сопровождают лики театральных кумиров, педагогов, мастеров режиссерского искусства: во-первых, потому что высказывания и теоретические положения имеют своих авторов, а во-вторых, чтобы у учащихся возникало чувство радости от узнавания тех, кто сформировал лицо российского, мирового и регионального театров.

¹ Георгий Товстоногов репетирует и учит / Литературн. запись С.М. Лосева ; сост. Е.И. Горфункель, ред. Е.С. Алексеева. – СПб. : Балтийские сезоны, 2007. – С. 207.

Приложение 3

Фрагменты иконографии к пьесе Ф.Г. Лорки «Кровавая свадьба»
Репродукции живописи и графики Ф.Х. Гойи

Три землекопа. Ок. 1819.

Еще один способ корриды.

Махи на балконе. 1810.
(Маха - типичная представительница
мадридских кварталов, населявшихся
ремесленниками в XVIII-XIX вв.)

Бедная женщина за повседневным занятием
Ок. 1805.

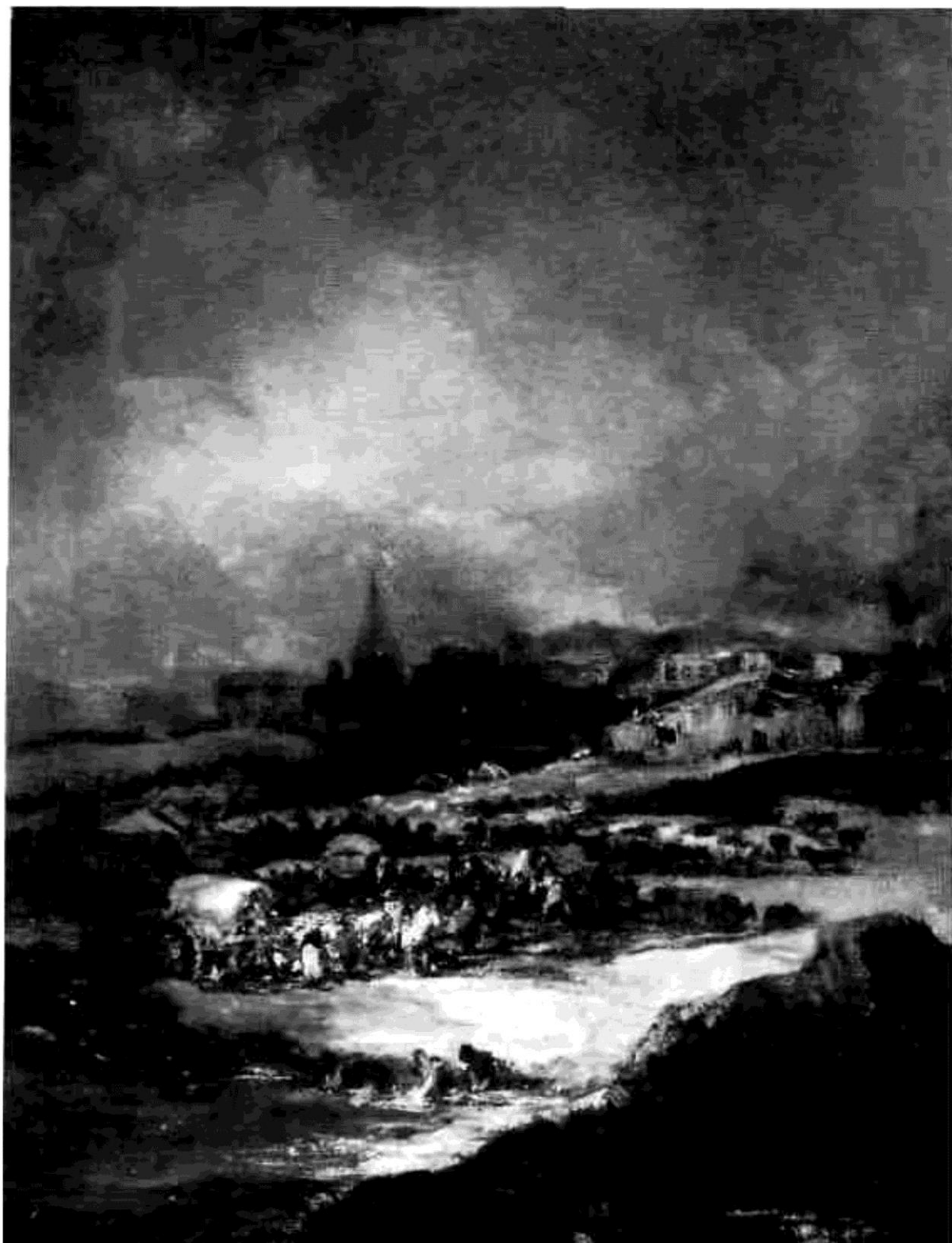

Из серии **Disparate.**

Disparate (исп.) - глупость; нелепость; бессмыслица.

Бой быков. Коррида. 1810.

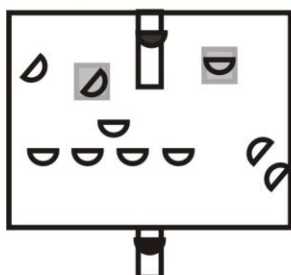
Лагерь за городом. 1815-18.

Схемы мизансцен и их реализация на сцене

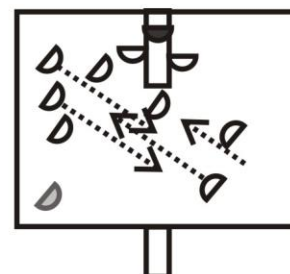
Сцены спектакля по пьесе А. Володина “Ящерица”

Режиссер О.А. Литвинова

Художник-фотограф В.С. Ваганов

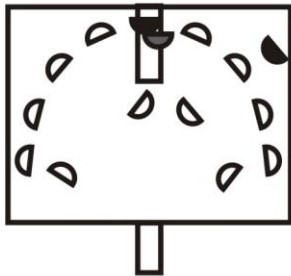

Мизансцена 1

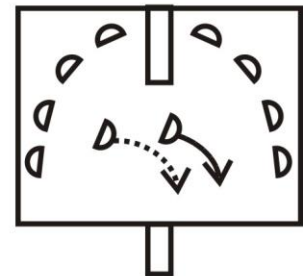

Мизансцена 2

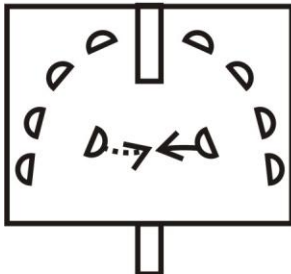

Мизансцена 3

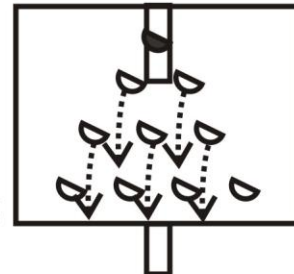

Мизансцена 4

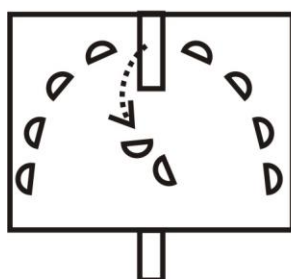
Мизансцена 5

Мизансцена 6

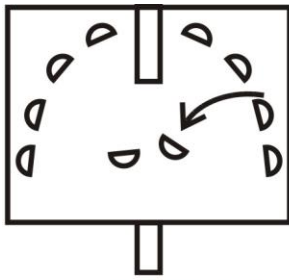

Мизансцена 7

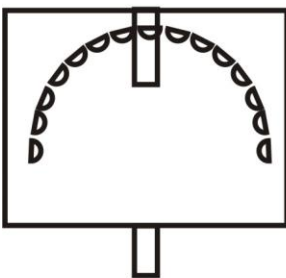

Мизансцена 8

Мизансцена 9

Мизансцена 10

