

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Работа режиссера с актером в любительском театре
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

БАТУСОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры музыкально-
инструментальной подготовки

_____ Е.Н. Новицкая

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов-2018

Введение. Режиссура в современном понимании – как личностное творчество, стала интенсивно формироваться в европейском театре лишь в XV–XVI веках. Важную роль в этом отношении сыграло перенесение театральных представлений с уличных, площадных, ярмарочных подмостков в закрытое помещение дворца, а затем – в специально построенные здания. Стал тщательно разрабатываться зримый фон представлений, что вызвало к жизни знаменательную для европейского театра XVII – XIX веков фигуру художника-декоратора, в той или иной мере выполнявшего функцию режиссера-постановщика.

Можно сказать, что режиссер – это специалист, осуществляющий свой творческий замысел с помощью специфических средств своей профессии, и реализует его во времени и пространстве, создавая произведения пространственно-временных видов искусств. Творчество режиссера состоит, из двух основных этапов: замысла и реализации (постановки).

Замысел – это исходное представление режиссера о его будущем произведении, его более или менее осознанный прообраз, с которого начинается творческий процесс. Постановка – это творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.

Режиссер – организатор репетиционного процесса, но он сам – часть этого процесса; прислушиваясь к тому, что актер привносит в роль, по мере ее создания, сравнивая, сомневаясь, режиссер должен почувствовать препятствие, стоящее на пути «выращивания» актером своей роли, дать верный камертон поиску природы чувств. Большое значение для достижения наилучшего результата имеет верное распределение ролей. Даже в профессиональном театре успех спектакля стоит в прямой зависимости от точного попадания актера в определенную роль.

Как ни странно, это звучит, но актер – это одно из главных выразительных средств, которым пользуется режиссер для реализации своей цели на сцене. Человек, создающий на сцене театра художественный образ с целью воздействовать на зрителя, вызвать у него ответную реакцию. Актер

создает художественный образ, при этом создаваемый образ эстетически ценен в той мере, в какой через него развивается действие и идейная направленность спектакля или фильма в целом.

В культурной жизни общества любительский театр играет весомую роль. Она заключается в сохранении моральных и эстетических устоев и обычаев, которые присущи нашей культуре, в воспитании бескорыстного служения любимому занятию.

Любительский театр во многом решил судьбу драматургии и актерского искусства в России, участвуя в становлении и формировании российского самобытного театра. Выдающиеся реформаторы сцены – Ф. Волков, М. Щепкин, Н. Гоголь, К. Станиславский, Вл. Немирович-Данченко, М. Горестный, Е. Вахтангов и многие другие театральные деятели начинали личный путь с любительства.

Как раз любительский театр считается тем местом, где вне всякого сомнения в процессе общей творческой работы зрителей с артистами, драматургом и режиссером театра по осмыслению драматургического материала и представления, формируется оригинальная действенная воспитательная обстановка.

Деятельность актеров-любителей всецело базируется на добровольном стремлении увлекаться театральным творчеством, ведь включение в такую деятельность не обосновано практически никакой другой необходимостью, кроме как собственными предпочтениями. Актеры-любители по собственной воле тратят свое время, получая удовольствие от процесса и итога работы. При этом актерская работа в любительском театре ограничена по времени.

Целью выпускной квалификационной работы явилось изучение работы режиссера с актером в любительском театре.

В ее задачи входило:

1. Рассмотреть режиссерскую деятельность в целом.
2. Проанализировать формы работы с актером.

3. Изучить специфику работы режиссера по методике К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова.

4. Рассмотреть специфику работы режиссера в кружке Театр малых форм «Сказка».

Методологическую основу работы составляют научные труды К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, Б.Е. Захавы, Г.Л. Товстоногова, В.И. Немировича–Данченко, Г. Кристи, Н.М. Горчакова и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на 5 конференциях.

Основное содержание работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (51 наименование) и двух приложений.

В **первой главе** «Режиссерская деятельность» представлены основные функции режиссера, формы работы с актером.

В **параграфе 1.1.** «Режиссер: понятие, функции» говорится о том, что слово «режиссер» (от французского «управлять», от латинского «управляю») – это распорядитель. В середине XIX века понятие «режиссер» большего и не предполагало. Пьесу разучивали и разыгрывали артисты, режиссер же следил, чтобы костюмы, реквизиторы, гримеры, осветители хорошо и вовремя обслуживали артистов.

В основе режиссерского мастерства лежит посредническая функция. Режиссер – это посредник между автором и актером, причем это посредничество непременно должно носить творческий характер.

Театр не может жить без режиссера. Именно режиссер возглавляет театр и раскрывает его творческий путь, решает все без исключения вопросы театра. Он в наибольшей степени несет ответственность за спектакль. Режиссер всегда в ответе за выбранную пьесу, за актеров, за зрителей. Он говорит от имени всего состава театральной труппы, его решения, взгляды,

советы и мнения как правило, признают больше, чем суждение любого артиста.

В параграфе 1.2. «Формы работы с актером» более подробно рассматриваются понятия «актер» и работа с актером. Актёр, актриса (от латинского «actor») – исполнитель ролей в спектаклях и кино. Профессия актер – одна из древнейших профессий, которая считалась «высокой» в Древней Греции. С тех пор изменился сам подход к актерской игре, теперь это человек, который может выполнять различные роли в фильмах, театрах, используя практику перевоплощения.

Актёрская естественность достигается непрерывным самовоспитанием, как осмысленная потребность. Слово репетиция возникло от французского «repetet» – повторять. В данном слове спрятана огромная педагогическая ценность театрального искусства в развитии личности способной творить.

Среди людей бытует разное мнение: выучиться на актера нельзя, им можно только родиться. Но в любой творческой специальности имеются свои тренинги, которые учат профессии. Творческое состояние формируется из нескольких взаимосвязанных между собой элементов, которые создают желательные условия для сценического действия. Из числа подобных обстоятельств необходимо особо отметить: сценическое внимание, естественное от чрезмерного напряжения тело (свобода мышц), легкая фантазия и воображение, сценическая вера в правду вымысла (предлагаемые обстоятельства), – позиция, анализ результата, взаимодействие, настроение партнёра.

Вторая глава «Специфика работы режиссера» – это изложение различных методик работы с актерами ряда великих режиссеров XX века, среди которых К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таиров.

В параграфе 2.1. «Система К.С. Станиславского» рассмотрены основные методы системы в работе режиссера с актером. Система Станиславского представляет собой метод техники игры актёра, сценическое

мастерство. До наших дней лучшего варианта актёрской системы и классификации принципов игры предложить не смог никто, хотя мнения здесь расходятся очень сильно. За основу в учении по Станиславскому принято деление актёрской игры на переживание, ремесло и представление.

В основе системы – принцип действия. При помощи динамичного, направленного, органического действия выражается духовная жизнь образа и выявляется идейный смысл творения. Ещё один важнейший термин системы – сверхзадача. Ни режиссёр, ни актёры не должны пренебрегать идеей автора пьесы в угоду своим мыслям, убеждениям. Режиссёр должен обнаружить авторскую точку зрения и стремиться выразить её. Актёры – и того больше – должны понять, принять и проникнуться идеями своих героев.

Работа режиссера с актером по системе Станиславского заключается в том, что актёр должен строить свою роль, должен играть не посредством имитации эмоций героя, потому что таким образом он будет выглядеть фальшиво или прибегнет к использованию штампов, которые разрушают восприятие его роли. Актёр должен выстраивать цепочку элементарных физических действий. На сцене нужно не играть роль, а жить ею. Роль становится частью личности актёра, обстоятельства жизни героя смешиваются с обстоятельствами биографии самого актёра.

В параграфе 2.2. «Методика работы с актером В.Э. Мейерхольда» рассказывается об основных аспектах работы с актером этого великого режиссера. Театр Мейерхольда располагал рядом особенных показателей и был нацелен на «свою» публику. Важнейшей характеристикой в концепции Мейерхольда была условная природа театра, главным приемом ее подчеркивания – простота. Она проявлялась при помощи системы дикции и интонации, нового принципа оформления сцены и особого мизансценирования тела. В игре актера главными выразительными средствами стали лицо-маска, «застывший жест» и позы-паузы, так называемые «стоп-кадры». Особую роль в творческом процессе Мейерхольд

возлагал на режиссера, который был обязан координировать действия всех участников организации спектакля.

Для обозначения системы упражнений, направленных на развитие физической готовности тела актера к немедленному включению в творческий процесс, Мейерхольд ввел термин «театральная биомеханика». Биомеханика – это прежде всего «выращивание» актера, методика воспитания. Она раскрепощает, высвобождает впечатления артиста через встраивание тела в четко определенную форму и развивает у артиста большое количество способностей, важных для сцены.

В противоположность Станиславскому, Мейерхольд предлагал отречься от соответствия действительности и натурализма, включая и сценическое движение, – отречься в интересах гротеска, чрезмерности отдельного жеста и положения, особенного ритма, вследствие которого сценическое воздействие смотрелось бы как цепь преувеличенных пространственных фраз.

В параграфе 2.3. «Работа с актером в работе Е.Б. Вахтангова» говорится о великом режиссере, актере, педагоге, который буквально обосновал, что «открытые его учителем Станиславским правила целостного поведения человека на сцене приложны к искусству всякого художественного характера». Вахтангов стал сподвижником Станиславского в проверке новой системы.

Образование артиста Вахтангов начинал не с работы над наружной техникой, и даже не с техники внутренней, но с самого понимания «студийности». Особенность студийности была дополнена единой формулировкой: «Школа – Студия – Театр». Три в одном. Студия охраняет сам дух искусства. Школа воспитывает безупречных артистов конкретного характера, единодушной эстетики. Театр – часть истинного творчества актера. Театр невозможно сделать, он может возникнуть лишь только сам собой, содержащий в себе и школу и студию.

Цель педагога определялась им так: отыскать оригинальность ученика, расширить его врожденные данные и «жажду творчества», чтобы у актера не было чувства: «не хочу играть». Предоставить приемы и способы подхода к работе над образом в театре – обучить обладать интересом, анализировать, разбирать пьесу на куски. определить внешнюю технику, внутреннюю технику, развить воображение, характер, вкус – вторую природу актера.

Вахтангов делал акцент на ряд составляющих, которые обязан уметь оправдывать актер: 1) позу, 2) пространство, 3) воздействие, 4) положение, 5) ряд беспорядочных положений. Цель режиссера при помощи тренировок сформировать в актере восприимчивость к оправданию всей своей сценической жизни.

В театральной методике Вахтангова особенную значимость дает ее режиссерская часть, искусство постановки спектакля, способы общей работы режиссера и актера над сценическим образом.

В параграфе 2.4. «Методика А.Я. Таирова» рассмотрены основные методы режиссерской и актерской деятельности в трактовке А.Я. Таирова. На первом месте для Таирова был всегда актер. От развития актера-виртуоза он шел к развитию актера-человека, умеющего расширить театральный образ собственной идеей, собственным познанием жизни, собственной всесторонней культурой. В следствии этого в спектаклях режиссёра огромная роль отдавалась пластике. Таиров считал, что не надо подавлять роль актёра на сцене: театр – это актёр, актёр – автор спектакля, режиссёр только комментирует литературный материал.

Таиров тянулся к грандиозности, чувственным переживаниям, ярким контрастам. В спектаклях самой важной была «эмоциональная жестикуляция», музыкальное звучание текста.

Смысл актёрской школы Таирова состоял не в показе образа героя, что ему казалось мелким, а в выражении страсти, освобожденной от обыденных проявлений. Большой смысл в обучении актёров режиссёр вкладывал в усовершенствование у них музыкальности и чувства ритма. В любом

спектакле Таирова применялась музыка, которая была не просто оформлением, а курсивом, определяющим внутреннее значение.

В **третьей главе** «Любительский театр» рассмотрены работы с детьми в любительском театре. В **параграфе 3.1.** «Специфика работы режиссера с актером в любительском театре» рассматриваются основные формы существования любительских театральных коллективов: театральные (драматические) кружки; любительские театры; любительские студии; народные театры.

Любительский театр – добровольная полупрофессиональная творческая организация, которая занимается созданием спектаклей, а не воспитанием и раскрытием талантов. Главная задача любительских театров на сегодняшний день состоит в приобщении к культуре всех слоев населения сквозь роль во всевозможных обликах предметной деятельности; выявление художественно одаренных личностей, их учёт.

Режиссер любительского театрального коллектива – это прежде всего педагог. Режиссер руководит коллективом любительского театра (студии), разрабатывает репертуарный план коллектива, воплощает в жизнь постановку спектаклей, ведет занятия с коллективом, обеспечивает регулярность таких занятий, каждый год обновляет репертуар, принимает участие в планировании концертной и гастрольной работы коллектива, в подготовке массовых мероприятий.

Формы работы с актерами подросткового возраста бывают групповые или индивидуальные. Это занятия, репетиции, коллективное посещение выставок, концертов, спектаклей, организация экскурсий, домашнее задание, самостоятельная работа (работа над ролью), показ готового спектакля, участие коллективов в театральных конкурсах и фестивалях. Индивидуальная работа с актером (подростком) рассчитана на качественную проработку роли.

В **параграфе 3.2.** «Театр малых форм «Сказка» представлена специфика работы режиссера с актером в любительском театре на примере

театра малых форм «Сказка» села Тарлыковка, Ровенского района, Саратовской области.

Художественная самодеятельность – одна из форм народного творчества. «Театр малых форм» «Сказка» был создан в 2004 году. Основной целью театра малых форм «Сказка» является развитие театрального искусства для лиц детского и подросткового поколения, а также взрослого населения. Репертуар театрального коллектива выбирается руководителем с учетом возраста и особенностей участников.

Занятия строятся по технологии актерского мастерства, которая адаптирована для детей, в ней увеличены игровые моменты. Техника речи, этюды без слов и со словами, театральная педагогика, знакомство с театральной азбукой.

Набор в кружок Театр малых форм «Сказка» ведется по желанию детей. Занятия в кружке проходят три раза в неделю. Каждое занятие с участниками кружка начинается с разминки. Разминка представляет из себя небольшой 20–30 минутный творческий тренинг.

В театральном кружке очень важны отношения в коллективе. Одна из поставленных задач – создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помог детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым.

Работу с актерами-любителями руководитель проводит, опираясь на труды К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова и А.Я. Таирова.

Заключение. Режиссура в современном понимании – как личностное творчество, стала интенсивно формироваться в европейском театре лишь в XV–XVI веках. Сегодня режиссер – это специалист, осуществляющий свой творческий замысел с помощью специфических средств своей профессии, и реализует его во времени и пространстве, создавая произведения пространственно-временных видов искусств. Творчество режиссера состоит, из двух основных этапов: замысла и реализации (постановки).

Первую функцию режиссера можно определить так: режиссер творческий толкователь автора. Вторая функция режиссера: режиссер лицо ответственное за идейную и художественную основу спектакля. Третья функция: режиссер – это организатор и одновременно душа спектакля.

Работа режиссера с актером по системе К.С. Станиславского заключается в том, что актёр должен строить свою роль, играть не посредством имитации эмоций героя, а выстраивать цепочку элементарных физических действий. На сцене нужно не играть роль, а жить ею.

В противоположность Станиславскому, В.Э. Мейерхольд призывал отказаться от правдоподобия и натурализма, в том числе и в сценическом движении, – отказаться в пользу гротеска, преувеличенности каждого жеста и позы, особого ритма, благодаря которому сценическое действие выглядело бы как цепочка утрированных пластических фраз. Именно ради этой утрированности Мейерхольд и разработал трехчастную структуру любого сценического движения.

Основным законом МХТ и театра Е.Б. Вахтангова был закон внутреннего оправдания, создание органической жизни на сцене, пробуждение в актерах живой правды человеческого чувства.

В своей работе А.Я. Таиров от воспитания актера – виртуоза шел к воспитанию актера – человека, способного углубить сценический образ своей мыслью, своим знанием жизни, своей всесторонней культурой. Поэтому в спектаклях режиссёра большую роль играла пластика.

Четырнадцать лет назад был создан «Театр малых форм» «Сказка». С 2004 года коллектив выступает на сцене ДК села Тарлыковка, Ровенского района. Основной целью театра малых форм «Сказка» является вовлечение в театральное искусство детей и подростков, а также привитие интереса к данному виду искусства взрослому населению села.

Занятия в «Театре малых форм «Сказка» помогают ребенку разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и зло во время репетиционного процесса. Благодаря занятиям дети получают информацию о

моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, воображение. Прежде всего, цели и задачи, которые руководитель ставит перед детьми, должны быть настоящими и выполнимыми, а это значит, что они должны быть максимально четкими и понятными. «Метод физических действий» Станиславского здесь неоценим.

Работу с актерами руководитель проводит, опираясь на труды великих режиссеров – Станиславского, Вахтангова и Таирова.

Дети, которые посещают театральный кружок и не пропускают занятия, стали более раскрепощёнными, научились импровизировать, почти совсем избавились от стеснения и скованности, стали более открытыми, легкими в общении, обрели уверенность в себе. Приобретенные качества обязательно помогут им в будущем найти свое место в обществе, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации.