

МИНОБРАНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**РАБОТА РЕЖИССЕРА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА
НАД ПОСТАНОВОЧНЫМ ПЛАНОМ
ТЕАТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра
студентки 5 курса направления подготовки
51.03.02 Народная художественная культура
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

Скорик Екатерины Владимировны

Научный руководитель _____ Е.Г. Царькова
доцент, канд. пед. наук (подпись, дата)

Зав. кафедрой _____ И.Э. Рахимбаева
профессор, доктор пед. наук. (подпись, дата)

Саратов 2023

Актуальность исследования. Современный этап развития общества характеризуется общим кризисом, охватившим все сферы его жизнедеятельности, разрушением нравственных ориентиров, распадом духовных ценностей, что негативно влияет прежде всего на молодежь. В мире постоянно меняющейся информации, где уже давно размыты понятия «черное» и «белое» как никогда трудно не сбиться на пути самоопределения. Необходим мощный фундамент, который поможет выдержать формирующейся личности нестабильные ситуации в современном мире. Таким фундаментом может послужить высокая эстетическая культура. Ее развитие – одно из приоритетных направлений в работе социо-культурных институтов.

Именно поэтому так важно уделять должное внимание организации содержательного, развивающего досуга молодежи, который будет способствовать раскрытию творческого потенциала личности.

В свете вышесказанного на сегодняшний день особенно актуальным становится возрождение, сохранение и развитие народного художественного творчества, в частности, традиций русского любительского театра.

Театральное творчество, как один из наиболее эмоциональных видов деятельности человека, в силу своей возможности непосредственного, одномоментного воздействия на массовую аудиторию, способно оказывать значительное влияние на его духовный и нравственный выбор.

Занятия в любительском театральном коллективе – действенное средство на пути формирования эстетической культуры. Творческая деятельность любительских театральных коллективов на сегодняшний день представляет собой определенный интерес для специального научного анализа как сложного, многоаспектного явления, способствующего творческому развитию личности.

Любительское театральное творчество, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, способствует формированию целостного

облика личности человека, активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует социальнопреобразующую деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта.

Режиссерская работа в любительском театре связана с процессом создания эстетических, духовных ценностей. Одной из доминантных его задач является глубокая нравственная социализация, моральное совершенствование человека, активное соиздание личности, развитие всех её сторон и духовно-творческого потенциала. Причём, данный потенциал реализуется не только в сфере художественной практики, но и во всей системе отношений человека с окружающими. Творческий подход к решению возникающих проблем становится естественной привычкой и сущностным качеством человека. Театральное творчество является мощным средством нравственного воздействия на человека и общество, выступая духовным даром, средством коммуникации, школой нравственной культуры. Актуальность вышесказанного предопределила выбор темы данного дипломного исследования.

Цель исследования – провести анализ работы режиссера любительского театра над постановочным планом.

Задачи исследования:

- выявить роль режиссера в любительском театре;
- дать характеристику основным направлениям и этапам работы режиссера над спектаклем;
- охарактеризовать идейно-тематическое содержание замысла режиссера;
- описано действенное содержание сценария спектакля;
- определить основные направления работы режиссера любительского театра над сценографическим решением замысла спектакля;

- описать план подготовки спектакля;
- изучить приемы активизации зрительской аудитории.

Степень изученности темы. При изучении творчества как особого рода деятельности человека особое значение имеют труды общепризнанных мыслителей М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, Г.В. Гегеля, И.А. Ильина, Ю.М. Лотмана, в котором нашли отражение философские, культурологические, эстетические и духовнонравственные аспекты любительского театрального творчества. Еще один уровень исследования составляют работы теоретиков и практиков, посвященные анализу социально-культурной роли театрального творчества, механизмам и специфике его функционирования, в частности, критические труды В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя, Н.А. Добролюбова, А.В. Луначарского, Г.В. Плеханова, Н.Г. Чернышевского, ориентированные на актуализацию значения театра в формировании культуры и сознания народа в России XIX – начала XX вв.

Теоретико-методологической основой исследования явились:

В работе использованы следующие **методы исследования:**

1. Теоретический анализ психолого-педагогической, методической и философской литературы по проблеме режиссерской работы в любительском спектакле.
2. Анализ терминологии.
3. Сравнение, обобщение и систематизация информации.

Структура исследования: введение, две главы, заключение, список использованных источников и литературы, приложения.

Основное содержание работы. На сегодняшний день любительский театр является мощнейшим социально-педагогическим инструментом, он является не только формой культурного досуга, по своему содержанию любительский театр, обладает неисчерпаемым воспитательным потенциалом. Следует заметить, что правильно организованная режиссерская работа в любительском театре позволяет рационально использовать все возможности данного явления.

Развитие любительского театрального искусства в нашей стране, повышение его роли в деле воспитания народа требует подготовки режиссера, способного руководить работой театрального коллектива на всех ступенях его развития – от студии до самого высокого в творческом и организационном отношении вида театрального коллектива. Одним из основополагающих моментов подготовки режиссера, является неразрывная связь профессионального обучения с идейным воспитанием. Режиссеры должны быть воспитаны на непримиримости к фальши и бездуховности. Большое значение для режиссера имеет идейное и художественное качество драматического материала. Содержание упражнений, этюдов, отрывков из драматических произведений, пьес для спектаклей должно способствовать понимаю актерами задач театрального искусства в формировании высоких нравственных качеств человека. Актерам должно прививаться активное творческое отношение к драматическому материалу, умение раскрыть и художественно воплотить с позиции современного художника как русскую пьесу, так и лучшие образцы мировой классики и современной зарубежной драматургии.

Процесс работы режиссера в любительском театре, направленный на развитие творческих способностей и формирование здоровых ценностных ориентаций, может строиться по следующим этапам: 1) работа над драматургическими текстами; 2) голосовая настройка; 3) этюдный метод; 4) внутреннее наполнение; 5) художественное наполнение; 6) импровизация.

Идейно-тематическое содержание замысла режиссера. Фабула — это идейная формула будущего спектакля, сочиненная в виде скупого, концентрированного рассказа, это краткое содержание действенной линии по действенным фактам, не пропуская важных событий и придерживаясь хронологической последовательности. Это даст ясную картину всего происходящего в произведении и поможет проследить развитие действия.

Важно рассказать содержание пьесы так, чтобы все факты выстроились рядом, чтобы наглядно раскрылась вся картина пьесы и будущего спектакля.

Основополагающим «краеугольным камнем» режиссуры является конфликт. Без конфликта не может существовать произведение драматургии и практического театра.

После того, как определен идейно-тематический замысел, обозначены главные его компоненты, можно приступать к действенному содержанию. Это рассматривание и определение действенных линий, из которых сплетается клубок событий пьесы. Это перевод идей в действия. Здесь режиссер выступает как психолог, который ищет причины и следствия поступков действующих лиц. Стоит отметить, что сверхзадача всего спектакля отличается от сверхзадачи роли, которая в свою очередь, конечно, подчиняется основной сверхзадаче. Сверхзадача спектакля — то, ради чего режиссер берется за постановку данной пьесы. Это позиция режиссера по отношению к окружающей его действительности, это его идейная установка, его проповедь гражданственности как он ее понимает и чувствует.

Общее пластическое решение спектакля, все его мизансцены зависят от художественного образа будущего спектакля. Комплекс мизансцен, использованных режиссером в спектакле, напрямую связан с авторским стилем, режиссерским замыслом, актерской работой, жанром, природой чувств, верно отобранными предлагаемыми обстоятельствами и т.д.

Все в целом создает художественный образ спектакля. Внешне он выражается в декоративном оформлении, цветовой гамме костюмов, гриме, пластике актеров и т.д.

Решить спектакль – значит, придумать, сочинить определенный способ театральной игры и выразить его в пластической форме: через актера, декорацию, костюмы, музыку, аксессуары и т.д.

Как и в любой другой постановке, все начинается с идеи, замысла и сценария. Это тот момент, на котором мы заострили свое внимание в первую очередь, мы понимали, что, если эта работа не будет проделана в первую очередь, то дальнейших действиях можно забыть. Работая с материалом, мы в первую очередь шли к одной цели: «Доступно и разборчиво донести до

неопытных актеров суть данного материала». План подготовки спектакля включает в себя организацию режиссером всех работ по будущему спектаклю. Сюда входит составление календарного плана работ, начиная с первой репетиции с актерами, проработкой образов, обучающими процессами актерскому мастерству и тренингами, работы с художником, монтировочной частью, композиторам, иногда балетмейстером и кончая первым выпущенным в свет спектаклем.

Помимо всех перечисленных выше проблем и требований, у режиссера имеется еще одна главная задача – зритель. Сегодняшний зритель, изнуренный неконтролируемой плотностью информационных потоков, зачастую просто не хочет подключаться к спектаклю, срывает элементарная биологическая защита. В лучшем случае зритель готов некоторое время вежливо созерцать театральное действо и горячо поаплодировать в финал, особенно, если заплатили за билеты.

В работе любительского театра чаще всего используются подсадки, так как зал находится на одном уровне со сценой, зритель расположен в непосредственной близости от актерского состава и это сделать легко, еще нередко бывает и обращение к залу. В зависимости от поставленного спектакля, используется коллективное пение и выходы.

Заключение. В ходе написания работы были решены следующие задачи исследования:

Выявлена роль режиссера в любительском театре. Роль режиссера любительского театра не может ограничиваться исключительно реализации идей и замыслов спектакля, перед режиссером стоит задача постоянного педагогического и воспитательного процесса непрофессиональных актеров, создание творческой индивидуальности актера любительского театра, В том числе роль режиссера любительского театра сводится к организаторским обязанностям создания спектакля, также роль режиссера любительского театра можно проследить в качестве, руководителя всего коллектива.

Была дана характеристика основным направлениям и этапам работы режиссера над спектаклем. Режиссер есть человек и его окружают и волнуют те же жизненные явления, что и любого другого человека. Явления жизни, о которых он хотел бы высказаться, не дают ему покоя, он начинает искать драматургический материал, через который он мог бы поделиться своими мыслями со зрителем. Таким образом, тема самодурства представляется не менее актуальной и волнующей в современном мире, нежели мысль о порабощении культуры капиталом. Направления работы режиссера сводятся к работе над текстом, выбором актерского состава, над постановкой, над декорациями, обучением непрофессионального состава труппы театра, организации работы технического персонала, работа с цифровыми технологиями. Выделяется 6 основных этапов работы над спектаклем: 1) работа над драматургическими текстами; 2) голосовая настройка; 3) этюдный метод; 4) внутреннее наполнение; 5) художественное наполнение; 6) импровизация.

Охарактеризовано идейно-тематическое содержание замысла режиссера. Идейно-тематическое содержание замысла режиссера должно отражать жизненные явления, факты и события, содержать в себе оценку авторской композиции, сюжета, режиссер должен интегрировать драматургические средства произведения, уметь обобщать исторический пласт событий и «выводить» это все на суд зрителя. По сути замыслом следует считать пока не воплощённую в жизнь художественную задачу, стоящую перед режиссером. Соответствие первоначальной задачи, замысла и конечной реализации проекта – есть профессиональная способность режиссера излагать идейно-тематическое содержание темы.

Описано действенное содержание сценария спектакля. Сущность действенного содержания сценария спектакля заключается в том, чтобы найти в самой пьесе точный событийный ряд. Построив цепочку событий, следует далее обнаружить в них ту последовательную цепь конфликтов, из которых возникает уже вычерченное, точно построенное действие.

Сценическое действие должно быть внутренне обосновано, логично, последовательно.

Определены основные направления работы режиссера любительского театра над сценографическим решением замысла спектакля. Сценографическое решение представления – овеществленная модель среды обитания героев, воссозданная средствами зрелищных видов искусств. Ее составляют наглядные образы, состоящие из различных предметов. Среда подвижна, динамична, развивается и обуславливает единственно возможное развитие событий. Создание сценографическое решение представления – непосредственная задача режиссера любительского театра.

Описан план подготовки спектакля. План подготовки спектакля включает в себя организацию режиссером всех работ по будущему спектаклю. Сюда входит составление календарного плана работ, начиная с первой репетиции с актерами, проработкой образов, обучающими процессами актерскому мастерству и тренингами, работы с художником, монтажной частью, композиторам, иногда балетмейстером и кончая первым выпущенным в свет спектаклем.

Изучены приемы активизации зрительской аудитории. В работе любительского театра чаще всего используются подсадки, так как зал находится на одном уровне со сценой, зритель расположен в непосредственной близости от актерского состава и это сделать легко, еще нередко бывает и обращение к залу. В зависимости от поставленного спектакля, используется коллективное пение и выходы.