

Управление культуры администрации Грайворонского района
Организационно-методический отдел

Методические рекомендации

***Режиссура
культурно-досуговых
программ***

2016г.

Основы режиссуры

Режиссура в современном понимании - как личностное творчество, стала интенсивно формироваться в европейском театре лишь в 15-16 веках. Важную роль в этом отношении сыграло возникновение сценической коробки 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 17-19 веков фигуру художника-декоратора, в той или иной мере выполнявшего функцию режиссера-постановщика.

Словарь Ефрона и Брокгауза еще в 90-х годах 19 века определял профессию режиссера следующим образом: «В наше время автор хотя и присутствует на репетициях, но уже не имеет больше надобности, заботится о деталях постановки; это - забота режиссера, от которого требуется не только основательное знание сцены, литературы и археологии, но еще много такта и умения ладить с артистами».

Все это подготовило театр к гигантскому скачку, который он совершил во второй половине 19 века, отмеченного деятельностью Р. Вагнера и Л. Кронегга в Мейнингенском театре и завершившегося своеобразной революцией в сценическом искусстве на рубеже 19 и 20 веков, когда режиссеры повсеместно стали творческими руководителями театральных коллективов. Это явление знаменовалось появлением целой плеяды "великих", определивших облик режиссерской профессии на много лет вперед: в России - К. Станиславского, Вс. Мейерхольда, А. Таирова, Е. Вахтангова; во Франции - А. Антуана, Ж. Капо; в Германии - М. Рейнгардта; в Англии - Г. Крэгга. Возникла режиссура, как самостоятельный вид творческой деятельности.

Существует немало формулировок определяющих смысл профессии Режиссер. От «режиссура - это образ жизни», до «режиссер - это человек, который мыслит пространством».

Но при этом возникает много разных режиссерских профессий:

- режиссер драмы;
- оперный режиссер;
- балетмейстер;
- режиссер музыкально-драматического театра;
- режиссер пантомимы;
- режиссер цирка;

- режиссер кино (художественного, документального, научно-популярного, мультипликационного);
- режиссер телевидения;
- режиссер-постановщик.

Таким образом, 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. План, заявка, набросок, экспликация - вот наиболее распространенные формы фиксации замысла. Некоторые режиссеры очень развернуто расписывают на бумаге свой замысел, стараясь как можно точнее его конкретизировать. Французскому режиссеру Рене Клеру принадлежит фраза: «Мой фильм уже готов - его осталось только снять».

Другие же режиссеры, например Микельанджело Антониони, стараются не конкретизировать замысел до начала работы на площадке.

В реализации же замысла режиссера главенствует изобразительность, - т.е. воспроизведение средствами режиссуры внешнего чувственно-конкретного образа действительности.

Однако, несмотря на все значение подготовительной работы, замысла, все же основной момент творчества режиссера приходится на работу на площадке (репетиционный период в театре, съемочный период в кино и на TV).

И как бы ни подготовился режиссер к работе, на этом этапе его творчество всегда носит импровизационный характер.

Импровизация - это творческий сиюминутный акт создания художественного произведения, фантазия на заданную тему. Именно в процессе импровизации наиболее отчетливо проявляются черты творческой индивидуальности режиссера.

От режиссера требуется творческая индивидуальность, неповторимое своеобразие личности, придающее уникальный характер результатам его творчества. Объем и достоинство созданного режиссером, или того, что он способен создать определяется тем, что он представляет собой, как индивидуальность. Режиссура - по самой своей природе созидательно-творческая, авторская, "драматургическая" деятельность.

Только творческая индивидуальность в искусстве обладает интуицией способностью непосредственно усмотреть скрытый целостный смысл в явлениях действительности,

этим ""бессознательным, инстинктивно-образным принципом и стимулом творчества". (Бергсон).

Только индивидуальность в искусстве способна создать свою художественную концепцию - образную интерпретацию жизни, ее проблем. Концепция объемлет как все творчество режиссера, так и каждое его отдельное произведение, включает в себе некую смысловую его доминанту. Для реализации своего замысла режиссер пользуется целым комплексом изобразительно-выразительных средств, т. е. системой исторически сложившихся материальных средств и приемов создания художественных образов. В своей конкретной совокупности и взаимосвязи изобразительно-выразительные средства образуют художественную форму произведения искусства, воплощающую его содержание. В качестве элементов художественной формы изобразительно-выразительные средства имеют технико-конструктивное, композиционно-структурное значение и вместе с тем являются носителями образного смысла.

Богатство и образность изобразительно-выразительных средств показатель художественности произведения искусства. Как правило, чем сложнее концепция произведения, тем более изощренные изобразительно-выразительные средства использует режиссер. Вершины сложности они достигают в так называемом интеллектуальном, элитарном искусстве.

Интеллектуализм в искусстве режиссуры - это особый тип, манера, форма, концептуально-философский склад художественного мышления, в котором мир предстает, как драма идей, персонажи которого олицетворяют и своими действиями передают, (разыгрывают в лицах) мысли автора, выражают различные стороны его художественной концепции. Интеллектуализм в искусстве обычно связан с использованием, так называемой, параболической мысли, включением в произведение притчи или иных вставных элементов, которые казалось бы, далеки от обсуждаемых в нем проблем. Однако, отход от этих проблем происходит не по прямой, а по параболе, которая как бы вновь возвращает отошедшую в сторону мысль к проблеме. Таким образом, философичность становится не только содержанием, но и структурой художественного произведения, изменяя сам его тип: спектакль-концепция, балет-концепция, фильм-концепция. Произведение становится носителем художественной информации.

Художественная информация раскрывает специфику художественного сообщения, которая состоит в том, что оно оказывает эмоциональное воздействие, не передается стандартными нормализованными языками, а представляет собой систему индивидуализированных художественных образов.

Нередко объединяя различную художественную информацию в единое целое, режиссер использует метод коллажа, то есть включения с помощью монтажа, в

произведение искусства разнородных объектов или тем, для усиления общего идейно-эстетического воздействия. К этому методу обращались Бертольд Брехт и Евгений Вахтангов, Юрий Любимов и Эрвин Пискатор, Федерико Феллини и Андрей Тарковский.

Коллаж есть организация изобразительно-выразительных средств по параболическому принципу, и является структурной основой интеллектуализма в режиссуре, обеспечивающей многочисленные смысловые параллели и контрасты. Он оперирует всевозможными сближениями, аналогиями, вариациями, повторами, играющими подчас роль лейтмотивов. Монтируя эпизоды, кадры, мизансцены, реплики режиссер создает зримый интеллектуальный коллаж, несущий в себе художественно-образную информацию. Монтаж, организация материала, это и есть труд режиссера, его способ существования в искусстве.

Режиссер как создатель ролей осуществляет свою творческую волю не в собственных, им самим создаваемых материально-изобразительных средствах, а через творчество актера, сливая свою художественную инициативу с его волей, воплощая свое намерение - в его словесно-физических действиях. Режиссер выступает в качестве катализатора актерского искусства, узурпируя права актера, чтобы воспользоваться ими в интересах целостности постановки.

Таким образом, основным материалом творчества режиссера, является Актер, выражающий через свой психофизический аппарат замысел режиссера. Актер находится в самом центре сценических событий. Он - живая связь между текстом автора, сценическим решением режиссера и восприятием зрителя. Используя различный материал, включая разнородные элементы постановки, режиссер образует тот "лабиринт сцеплений", который, по словам Льва Толстого, и заключает в себе сущность искусства. Трехмерные сценические конструкции, звук и, главное, движения и позы актера, сплетаясь волею режиссера воедино, порождают принципиально новое художественное явление.

Создавая мизансцены и ими, оперируя, режиссура обретает специфический для нее эстетический предмет, который находится вне компетенции иных форм искусства. Это наглядно запечатленные фрагменты пространства с их постоянными изменениями во времени.

Весь комплекс художественно-выразительных средств позволяет режиссеру реализовать в постановке свои фантазии, свой художественный вымысел. Художественный вымысел, есть такой вид действия, в котором фигурируют персонажи и события, существующие первоначально лишь в воображении авторов постановки, а затем уже в воображении зрителя. Действие, относящееся к художественному

вымыслу, является "несерьезным" действием, не накладывающим на авторов постановки (режиссера и драматурга) никаких обязательств.

Постановка есть реализованный в пространстве и времени художественный вымысел, поскольку всецело рождена фантазией авторов. В ней художественный вымысел осуществляется, по крайней мере, двумя "притворщиками": режиссером и актерами.

Работа с актером, одна из ключевых проблем режиссуры. Существует три типа взаимоотношений актера и режиссера. Первый - идеальный, встречающийся довольно редко: полное творческое совпадение, совместное творчество и поиск истины. Вторым - режиссер и актер пробиваются друг к другу, словно шахтеры, роющие туннель с двух сторон. И третий, самый огорчительный - полное несовпадение взглядов и желаний, когда режиссер просто навязывает рисунок роли сопротивляющемуся актеру.

Человеческое восприятие пространственных изображений всегда осуществляется во времени, оно всегда дискретно (прерывно). Режиссер облегчает это восприятие, обозначая в своей постановке временные границы, в соответствии с которыми наше восприятие членится на отдельные ритмические такты. В творчестве режиссера время не только объект изображения, но и средство выразительности.

Вот как выглядит структура времени в пространственно-временных искусствах:

- эмпирическое время - время в той реальности, которая служит материалом для произведения;
- сюжетное время - организация фабулы во времени;
- зрительское время - учитывает длительность восприятия.

Другим существенным компонентом в работе режиссера является решение пространственных задач. Структура пространства в зрелищных искусствах делится на три компонента:

- 1) Пространство, в котором расположены объекты;
- 2) Пространство, где находятся зрители;
- 3) Плоскость сцены (экрана) отражающая первое и предполагающая второе.

Принцип строения пространства тот же, что и принцип, реализуемый в структуре времени, так как обе категории - пространство и время, тесно связаны между собой. Однако между ними существуют и серьезные структурные и функциональные различия. Более того, имеются существенные различия в художественной выразительности пространства в объемной режиссуре (драматический театр, балет, опера, эстрада, цирк) и плоскостной (кинематограф, телевидение, театр кукол).

Художественная выразительность пространства объемных искусств заложена в слиянии пространства места действия, сценического пространства и зрительного зала, при неперменной свободе в выборе угла зрения со стороны зрителя.

Структура пространства (как и времени) в определенной мере predeterminedна видом, жанром или стилистическим направлением произведения.

Режиссура в туризме

Туризм как способ организации свободного времени граждан приобретает в последнее время большую популярность. Этому способствует интенсификация труда, требующая эффективного воспроизводства затраченных на производстве психических и физических сил человека, увеличение количества свободного времени и отношение к нему как к ценности. Вместе с тем наблюдается рост культурных и познавательных запросов.

Режиссура в туризме является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей и за быстрые темпы в развитии она признана феноменом столетия.

Сегодня создание устойчивого развития режиссуры в туризме возможно только при условии постоянного повышения качества предоставляемых услуг, способных удовлетворить потребности современного человека в организации его досуга. Высокий уровень качества туристского продукта является необходимым условием для развития бизнеса.

Режиссура в туризме - это деятельность по разработке и представлению культурно - досуговых программ.

Режиссерское искусство в туризме заключается в творческой организации всех элементов культурно-досуговых программ с целью создания единого, гармонически целостного досуга. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла и осуществляя руководство творческой деятельностью всех участвующих в ней людей.

Благодаря режиссуре культурно-досуговые программы в целом приобретает стилистическое единство и общую идейную целеустремленность. Поэтому одновременно с ростом идейно-эстетических требований, расширялось и углублялось самое понятие режиссерского искусства.

Говоря о режиссуре в туризме нельзя не вспомнить глубокое и плодотворное учение В.И. Немировича-Данченко о «трех правдах»: правде жизненной, правде социальной и правде театральной. Эти три правды тесно связаны друг с другом и в своем единстве, взаимодействии и взаимопроникновении призваны, по учению.

Каким бы ни был жанр простым или сложным, режиссер обязан реализовать в спектакле все ее жанровые особенности. А для этого он сам должен глубоко и искренне

пережить все отношения, все чувства автора к предмету изображения: его любовь и ненависть, его боль и презрение, его восторг и нежность, его гнев и негодование, его насмешку и печаль.

Только глубоко и страстно переживаемое режиссером отношение способно обеспечить остроту, яркость и выразительность формы. Равнодушное отношение к жизни рождает или бледную, жалкую натуралистическую форму внешнего подражания жизни.

Включение методов и форм режиссуры в сферу туризма может осуществляться на основе моделирования досуговых программ. Моделирование (по В.С. Садовской) есть процесс систематизации способов, приемов и средств, с целью создания новых оригинальных условий включения личности в творческую деятельность. Таким образом, моделирование досуговых программ позволяет обогатить содержание туристского досуга, усилить его развивающие функции. Происходит трансформация туризма как «активной целенаправленной потребительской деятельности» в деятельность творческую.

В настоящее время в структуре современной культуре все большее место занимают увеселительные программы, различные шоу, которым отводится значительная роль в деле идейного, нравственного и художественного воспитания людей, организации их быта и досуга.

Выводы по второй главе

Режиссура в современном понимании - как личностное творчество, стала интенсивно формироваться в европейском театре лишь в 15-16 веках. Важную роль в этом отношении сыграло возникновение сценической коробки 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 17-19 веков фигуру художника-декоратора, в той или иной мере выполнявшего функцию режиссера-постановщика.

Совершенствование культурно-досуговых программ во многом зависит от умения и способностей сценаристов разрабатывать и реализовывать сценарии различных культурно - досуговых программ. Создание сценария - это сложный, многоступенчатый, творческий процесс, включающий периоды накопления информационно-содержательного материала, формирование замысла, написание драматургического произведения.

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов культурно-досуговых программ с целью создания единого, гармонически целостного

досуга. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла и осуществляя руководство творческой деятельностью всех участвующих в коллективной. Благодаря режиссуре культурно-досуговые программы в целом приобретает стилистическое единство и общую идейную целеустремленность. Поэтому одновременно с ростом идейно-эстетических требований, расширилось и углублялось самое понятие режиссерского искусства.

Заключение

Культурно-досуговая программа - форма рекреационно-развивающей деятельности, содержание которой включает в себя комплекс специально отобранных и синтезированных видов культурной активности личности в пространстве досуга.

Развитие культурно-досуговых программ всегда было неразрывно связано с развитием общества. Каждая историческая эпоха приносила свои новые требования, формы, построения в культурно-досуговых программ. Современная теория и практика обобщает в себе весь накопленный ранее опыт и анализ сегодняшнего состояния. Культурно-досуговые программы имеют тысячелетнюю историю своего развития. Массовые празднества Древней Эллады, средневековые мистерии, карнавалы, театрализованные шествия, празднества французской революции, русские народные гуляния - все это огромный опыт, который и теперь используется в современных массовых формах культурно-досуговых программ.

Богатство направлений культурно-досуговых программ, разнообразие содержания, использования выразительных средств дает неограниченные возможности специалистам социокультурной сферы. В современных условиях огромное значение для их деятельности является синтез знаний, профессионального мастерства, авторских концепций и социальных заказов общества.

Режиссура - искусство авторское. Режиссерское искусство заключается в творческой организации элементов спектакля, тех, которые создают художественный образ, воздействуют на зрителя, вызывают переживания, оставляют впечатления.

Работа режиссера очень сложна, любая неудача может отразиться на большом количестве людей, поэтому необходим фундамент для повседневной творческой работы. Необходимо говорить о профессионализме режиссера, о подготовке квалифицированных кадров.

Умелый подбор выразительных средств, органическое включение в действие различных видов искусств, отдельных номеров, которые могут воплощать сюжет и развивать тему, тем самым влияя на культурную преемственность, являются сутью работы режиссера, которая в основе своей имеет педагогические функции: развивающую, образовательную и воспитательную.

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов культурно-досуговых программ с целью создания единого, гармонически целостного досуга. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла и осуществляя руководство творческой деятельностью всех участвующих в коллективной. Благодаря режиссуре культурно-досуговые программы в целом приобретает стилистическое единство и общую идейную целеустремленность. Поэтому одновременно с ростом идейно-эстетических требований, расширялось и углублялось самое понятие режиссерского искусства.

Сегодня создание устойчивого развития режиссуры в туризме возможно только при условии постоянного повышения качества предоставляемых услуг, способных удовлетворить потребности современного человека в организации его досуга. Высокий уровень качества туристского продукта является необходимым условием для развития бизнеса.

Благодаря режиссуре культурно-досуговые программы в целом приобретает стилистическое единство и общую идейную целеустремленность. Поэтому одновременно с ростом идейно-эстетических требований, расширялось и углублялось самое понятие режиссерского искусства.