Лекция 14. Репетиция: основные аспекты

План лекции:

1. *Создание «атмосферы» в режиссуре*
2. *Этюд как инструмент работы режиссера*
3. *Репетиционный процесс*

1. Создание «атмосферы» в режиссуре

Несколько слов об АТМОСФЕРЕ в режиссуре. Задача режиссёра – наполнить пустое пространство, создать атмосферу, в которой будет всё жить, все, что создаёт атмосферу (декор, музыка, свет и т.д.), и всё что создано атмосферой (целостный образ спектакля, люди).

К тишине, темноте и пустоте – к этим трём категориям режиссёр должен относиться с особой внимательностью. Театральное пространство – драматическое пространство, развивающееся в драматическом времени. Аксиомы:

1. границы художественного пространства не должны нарушаться,

2. пространство зрелища, в том числе и театрального должно быть наполнено,

3. художественное пространство должно быть соотнесено с человеком.

В театральном пространстве можно создать: обобщённое, конкретное и игровое место действия.

Технология использования и создания атмосферы:

1. атмосфера – как способ репетиции - упражнения.

2.атмосфера образа зависит от энергетики, ауры актёра, зерно роли фактически влияет на атмосферу образа, и образ создаёт зоны актёрского молчания. Путь к атмосфере – действенный анализ пьесы и роли. Актёр-персонаж главный носитель сценической атмосферы. Тональность атмосферы в общественных отношениях.

3.атмосферное давление в зале и атмосферное молчание вместе с залом.

4.атмосфера как выразительное средство режиссёра, связь идёт между атмосферой и жанром: атмосфера карусельного хохота, смеющая, танцующая, жеманство и обман.

Режиссёр задаёт атмосферу с помощью всех выразительных средств. Итог: Атмосфера – точка общего схода всех выразительных средств театра. В спектакле главенствует атмосфера сценического события, и хороший режиссёр может лихо это использовать. Спектакль – это борьба атмосфер.

Праздничная атмосфера. Функции праздничной атмосферы: очищающая, организующая, настраивающая.

Синестезия – то, чем создаётся атмосфера, и как она воспринимается.

Азбука среды (пространства праздника):

1. среда-состояние (ситуация нормальной штатной эксплуатации, н-р: в магазине торгуют, в школе дают уроки).

2. среда-место (любимое пространство для «ничего неделания» — любимое место).

3. среда-событие (экстраординарная эксплуатация: презентация, праздник, обрядовое действие)

Схема пространства праздника:

1. прерывистая – протяжённая (шествия, демонстрации, парады).

2. центрическая (одно место праздника, город, площадь).

3. непрерывное кольцо (гуляние, ярмарка, фестиваль, аттракционы).

2. Этюд как инструмент работы режиссера

Главная задача режиссёра – создать праздничное поле энергетической среды! Должно воздействовать на все 5 органов чувств. В формулировках «сценической атмосферы», которые дают режиссёры театра, преобладает «настроение», через драматургию, актёров и другие выразительные средства передающееся в зал.

Размышления касаются: «энергетических потоков», «психофизической среды» и «психологической субстанции». Художественная атмосфера: состояние среды, созданное духовной энергией художника, рождающее художественное впечатление (ощущение); это некое концентрированное художественное пространство, создаваемое духовной энергией художника (коллектива), способное передать дух времени, неповторимый аромат жизни воспроизводимой в произведении искусства, в излучающем поле которого протекает процесс восприятия.

Воплощая на сцене реальную жизнь людей, мы стараемся воссоздать историческую, общественную, бытовую среду, в которой они существуют. Через взаимодействие человека с окружающими людьми и с обстановкой возникает сценическая атмосфера.

Характер мышления человека, темпо-ритм его жизни и психическое самочувствие способствуют выявлению атмосферы времени, в котором он живёт.

Чтобы вполне осмыслить это понятие, надо сопоставить разные употребления слова «этюд»: в живописи — это наброски будущей картины или ее части; в музыке — пьеса для развития мастерства исполнителя; в шахматах — это задание выиграть или сделать ничью при данной позиции с ограниченным числом фигур; в театре — это практическое упражнение по построению одного события + это сцена, включающая в себя живое проживание актером важного для развития конфликта события через опору на собственный опыт или импровизацию с погружением в предлагаемые обстоятельства с чувствами Веры и Правды, т. е.

Практическая отработка сценической задачи события и ее сочинение в момент исполнения. На этюдах строится программа воспитания актера по системе К. С. Станиславского, особенно на начальной стадии.

Студенты самостоятельно придумывают этюды с определенным сюжетом и выполняют ее на учебной сцене. Педагог и не участвующие в этюде студенты становятся зрителями этюда, а по окончании — разбирают его по смыслу + содержанию конфликта + структуре развития действия + вере и правде в предлагаемые обстоятельства - места / времени / процесса действия; участники этюда не высказываются, так как оценка работы на сцене может быть дана только со стороны.

В первых этюдах осваиваются такие элементы мастерства актера, как публичное одиночество (умение правдиво и свободно действовать), отношение (способность на сцене вымыслом воображения и работой фантазии как бы изменять предмет: отнестись к стулу, как к памятнику, выставочному стенду, колодцу и т. д.), действия с воображаемыми предметами (умение физически логично и точно действовать, пользуясь воображаемыми предметами, ощущая их объем, вес, фактуру).

Этюды на органическое или оправданное молчание учат будущего актера взаимодействовать с партнерами или предлагаемыми обстоятельствами в условиях, когда невозможно или нет необходимости разговаривать (например, через толстое стекло или в обстоятельствах ссоры).

И наконец, этюды на словесное действие как высший элемент актерского мастерства в этюде.

Эти разделы школы актерского мастерства объединяются понятием «Я» в предлагаемых обстоятельствах и в основном составляют программу I курса театрального института. За отсутствием времени контактной работы мы исключаем из этюдной работы действия с воображаемыми предметами, т.к. они требуют длительной отработки, этюды на одного человека делаются без подготовки; этюды на двух и более человек также могут выполняться без репетиций, но исполнители оговаривают между собой предварительные обстоятельства и взаимоотношения. По заданию педагога этюд отрабатывается для повторного показа на уроке или экзамене, но и в этом случае важнейшим условием остается продумывание логики действий в сценическом событии, а не импровизация поведения и текста.

Режиссерские этюды — это тоже импровизированные сценки, которые по заданию педагога выстраивает будущий режиссер, обучаясь искусству завязывать сценический конфликт, находя для этого убедительную и выразительную форму. Постигая искусство мизансцены, начинающий режиссер учится организовывать свои композиции в статике (в виде «стоп-кадра») и в движении.

Режиссеры пользуются этюдом как методом репетирования спектакля: после прочтения пьесы не продолжают работу за столом, но и не переходят к мизансценам, а, выяснив обстоятельства, конфликт, основные события эпизода, предлагают актерам импровизировать в сюжете пьесы своими словами (метод действенного анализа). Такой метод оправдывает себя, если помимо анализа режиссер в совершенстве владеет и синтезом, т. е. умеет выстроить четкий режиссерский рисунок, привести все компоненты сценического зрелища к единому целому по стилю, жанру, смысловому решению.

Метод действенного анализа дает успешные результаты при особо высокой режиссерской культуре и предполагает скрупулезную работу режиссера перед каждой репетицией и предельное его внимание к авторскому тексту.

Репетиционный процесс - процесс полного создания спектакля, представления или иного зрелища, включающий все режиссерско-постановочные и театральные компоненты:

- от читки и редактирования режиссерского сценария с составом постановочной группы
- *построения и развития актерской игры*
- *мизансценирования*
- *сценографического решения и технологического оснащения пространства замысла*
- *до работы всех участников исполнительской группы, помощников режиссера и постановочных цехов.*

3. Репетиционный процесс

Репетиционный процесс состоит из разнообразных видов репетиций, которые проходят под руководством постановщика спектакля или его ассистентов, действующих в рамках основного замысла, определенного постановщиком.

Репетиция (От лат. Repetitio – повторение) - основная форма подготовки спектакля, представления, предусматривающая чтение и обсуждения сценария/ пьесы, ее многократное повторение и отработку - исполнение по отдельным номерам/ эпизодам/ сценам, блокам/ актам и всего зрелища в целом.

Репетиция проводится под руководством режиссера.

В процессе репетиций режиссер-постановщик и исполнители:

- добиваются формирования внутренней драматургической целостности развития композиции, раскрытия идейного содержания драматургического произведения и яркого воплощения образов;

- стремятся найти выразительные средства для создания целостного по своему идейному и художественному решению спектакля.

Различают:

- застольные репетиции;
- репетиции в "выгородке";

- мизансценирование или отработку пространственного построения зрелищного решения замысла;

- монтировочные, прогонные и генеральные репетиции на сцене.

Застольная репетиция - первый этап репетиционного процесса, включающий в себя:

- первую читку пьесы /сценария по ролям;
- уточнение смыслов и действенных задач в репликах исполнителей;
- беседы с постановщиком о замысле будущего спектакля/ представления;
- действенный и смысловой анализ драматургической основы и т.п.

Режиссер представляет идею, и конструкцию композиции режиссерского замысла, организует обратную связь и координирует погружение всего состава исполнителей и постановочной группы в понимание замысла представления / спектакля.

Разводка - в театре - Мизансценирование в театрализованных представлениях - распределение актеров, запятых в спектакле, представлении по различным местам сценической площадки.

Репетиция в выгородке - репетиция в репетиционном зале, в котором места действия и будущие декорации обозначаются подручными вспомогательными средствами: стульями, выгородочными ширмами, переносными раздвижными загородками и др.
Режиссер формирует распределение ролей с исполнителями и разбирает погружение всего состава исполнителей и постановочной группы в сценические задачи конструкции композиции представления / спектакля.

Во время репетиций в выгородке:

- намечаются и разрабатываются мизансцены и пластика персонажей;
- идет поиск характеров и взаимоотношений персонажей;
- актеры осваивают и постепенно заучивают тексты своих ролей.

Режиссер формирует РАЗВИТИЕ действия и координирует погружение всего состава исполнителей и постановочной группы в сценические задачи композиции представления / спектакля.

Этюдный метод - метод проведения репетиций, в основу которого положены импровизация (этюды) на темы пьесы или ее отдельных сцен. Такие этюды, предлагаемые постановщиком спектакля, позволяют актерам точнее понять существо характеров и взаимоотношений персонажей.

Вокальная репетиция - репетиция, на которой репетиторы по вокалу ставят вокальные номера, входящие в спектакль. Режиссер может останавливать действие и делать замечания всего составу исполнителей и постановочной группы.

Пластическая репетиция - репетиция, на которой специалисты по сценическому движению ставят сценические бои, пантомимические номера и т.п.

Режиссер может останавливать действие и делать замечания всего составу исполнителей и постановочной группы.

Танцевальная репетиция - репетиция, на которой балетмейстеры ставят танцевальные зарисовки.

Режиссер работает с актерской группой. Много зависит от работы с актерами, готовая или разовая группа. Работа заключается в том, чтобы они знали текст, и умело пользоваться словом. Задача актерской группы зависит от жанра и вида вечера. С ней надо заниматься актерским мастерством. Актерская группа должна знать все выразительные средства.

Последовательность:

1. Работа над персонажами, проходящими через весь эстрадный концерт.

Параллельно идет работа над сводными номерами (оркестровыми, хоровыми, танцевальными) и связками между номерами и эпизодами.

2. Репетиции по введению в номера всех игровых действенных моментов, связанных со сценарием, режиссерским замыслом концерта, представления.

3. Сведение номеров в эпизоды (в основном репетируются связки). Репетиция проходит в выгородке.

4. Введение в эпизоды фоновой музыки, шумов, проекции и других постановочных элементов концерта, представления.

5. Сведение эпизодов в последовательно развивающееся действие концерта, представления.

Репетиция театрализованного концерта:

1. работа с ведущими над текстом, расстановка акцентов, обратить внимание на фамилии, на скорость и т.д.

2. работа над сводными номерами, которые требуют корректировки.

3. работа над номерами, которые требуют внесения дополнительных средств.

Репетиционные периоды:

1. **Монтировочная** - все, что связано с оформлением и технической стороной пространства, руководит художник под руководством режиссёра. Партитура для светового оформления, световая репетиция, звуко-шумовое оформление. Приглашаем тех, с кем связаны сложные перестановки.

2. **Пролог и финал** - сначала финал, затем пролог. Необходимо распределить по времени приход артистов, чётко объяснить время - без опоздания.

3. **Сводные репетиции** - одна из сложнейших: сведения всех номеров, связки. Проводятся после отдельных репетиций с каждым коллективом в отдельности. Использования сводных номеров.

Режиссёру необходимо проявлять выдержку при всех видах репетиционного процесса. На репетицию времени в 3 раза больше чем на концерт, артистов задерживать более 3 часов нельзя – это не дает нужный результат.

Разводить репетицию по блокам. Вести репетицию без потери времени – главное качество режиссёра.

4. **Прогон** - проводить за 1 день, после генеральной репетиции, провести репепетицию с режиссерско-постановочной группой (РПГ), ассистенты уносят микрофоны, передвигают стойки, декорации и т.д.

Подготовка номеров, согласно сценария «Заряжать» заранее номера, не мешать во время прогона репетиционному процессу - всё фиксировать в монтажном листе! После прогона обязательно делать разбор ошибок!

5. **Генеральная репетиция** - это концерт, представление, идущий без зрителей или при ограниченном их числе. Вторую генеральную репетицию лучше проводит накануне, а первую за день-два до концерта, чтобы иметь возможность внести необходимые корректировки.

Во время концерта режиссёр вместе с РПГ должен находиться со стороны ведущих. Режиссёр там – где слабое звено. Чтобы не случилось – не паниковать, сохранять спокойствие, найти выход из создавшейся ситуации. Держать в уме всю логику концерта. Держать артистов заряжёнными на три номера вперёд.

У режиссера обязательно должна быть профессиональная команда - режиссерско-постановочная группа. РПГ четко распределена по всем «объектам» сценической площадки и не только.

Режиссёрско-постановочная группа (РПГ) – команда режиссёра по техническому и организационному обеспечению мероприятия.

Состав РПГ:

Режиссёр – главный идеолог проекта;

Помощник режиссёра – его «правая рука», звено между режиссёром и артистами;

Звукорежиссёр – специалист, отвечающий за звук на мероприятии;

Художник по свету – специалист, выстраивающий свет на протяжении всего шоу;

Хореограф – если на мероприятии задействованы танцевальные коллективы, необходим человек, который способен гармонично поставить хореографию;

Ассистенты/менеджеры – специалисты, которые решают административные задачи на площадке.