Лекция 18. Режиссура, как профессия

План лекции:

1. *Постановочный план*
2. *Составления постановочного плана*
3. *Разделы и содержание постановочного плана*
4. *Виды мизансцен и их визуального восприятия*

1. Постановочный план

Режиссер наедине с новым материалом. Это важнейший этап в создании спектакля, концерта, театрализованного представления, скрытый от чужого глаза, как скрыт фундамент строения.

Режиссер должен быть на страже своей чувственной природы, довериться интуитивному восприятию особого мира автора, настроиться на его волну. Только тогда, возможно, он сумеет впоследствии воспламенить в нужном направлении и воображение актеров, сценографа, композитора, заразив их собственной влюбленностью. Режиссер подбирает литературный, иконографический материал, развивали наблюдательность, интерес к окружающей жизни, учится использовать накопленный опыт, наблюдения и впечатления и перерабатывать в зависимости от замысла той или иной инсценировки. Встреча с авторским текстом предполагает собственное понимание, сценическое прочтение пьесы или рассказа. Раскрытие идеи произведения сценическими средствами должно быть направлено на выявление действенной структуры авторского творения, на поиск органического поведения исполнителей в предлагаемых обстоятельствах и на углубление действенной основы слова.

Для того чтобы дойти до конечного результата идеи а так же темы, мне понадобилось не один раз прочитать документацию по теме. Наверное, учитывая важность выбора авторского материала, следует серьезно подготовить его прочтение. Важно, чтобы обстановка, в которой происходит первое восприятие, была тщательно организована, т. к. уже при первом чтении начинает формироваться «предчувствие замысла» будущего спектакля. При первом чтении редко само собой приходит определение «эмоционального зерна» - «сердцевины и сущности» произведения, чаще возникают вторичные ассоциации и штампы, могут заинтересовать и его

периферийные достоинства, и именно поэтому важно, чтобы сначала была вскрыта действенная структура.

Работая над литературно-документационным материалом, режиссер занимается изучением важных азов, которые помогут ему в построении действа. Ему необходимо увидеть в своем воображении не только тот отрезок времени, но и эпоху с ее социальными противоречиями. Он должен описать в своем постановочном плане все до малейших деталей.

Для изучения действительности режиссер обращается к книгам и журналам, отражающим общественно-политическую и экономическую жизнь данной эпохи, знакомится с произведениями живописи, графики, скульптуры и архитектуры, с фото- и кинодокументами и, если это возможно, беседует с современниками или участниками событий тех лет. Эти материалы помогут режиссеру, а позже и исполнителям, ощутить реальность происходящего в действии, облечь в плоть и кровь образы действующих лиц, подскажут десятки деталей, характеризующих быт и нравы эпохи, уточнят сюжет, подчеркнут интересные аспекты деятельности.

Текстовой анализ включает в себя так же исследование персонажей. Режиссер часто должен сам написать их биографию, если в рассказе, повести, любом тексте с которым он работает - нет описания жизни одного или несколько персонажей. Иногда режиссер сам придумывает характер исходя из документации о той или иной эпохи, иногда характер и образ уже лежит на поверхности.

Следующим этапом разработки нашего постановочного плана будет непосредственное его написание.

Составления постановочного плана

1 раздел. Подробный анализ материала

На основе всестороннего изучения и глубокого разбора литературно-документального материала у режиссера уже в первый период его работы над постановкой рождается замысел, возникают контуры будущего действа. В процессе замысла отдельные компоненты не всегда возникают в логической последовательности. У каждого художника творческое воображение работает по-своему. Может быть так, что режиссер еще изучает материал, а у него уже возникает зрительное представление центральной картины, и он отмечает, какие режиссерские акценты надо будет расставить и кого назначить на главные и второстепенные роли в этой картине.

Заявка, набросок, план экспликация - это 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").

Слово экспликация произошло от латинского «explicatio» -- развертывание, разъяснение. Режиссерская экспликация - это разработка замысла будущего спектакля, концерта, театрализованного концерта.

Экспликация пишется в произвольной форме и носит личностный характер. Это размышления по поводу будущего действа, ее действенный анализ, наброски мизансцен; характеристики персонажей; определение стиля и жанра, особенностей актерского исполнения; разработка решения спектакля во времени и пространстве.

Замысел - это художественно образное оформление поставленной педагогической цели в конкретно осязаемой временной и пространственно-пластической разрешенности. В деятельности драматурга часто складывается как решение. Замысел является основой для литературно-драматической работы над сценарием.

Возникновение замысла - связанно с начальным периодом творческой работы режиссера. Основная задача этого периода - написание сценария массового представления. В нем должен угадываться каркас будущего сооружения и его драматургические компоненты и опорные точки, которые будут положены в основу представления.

Режиссер должен представить в письменном виде режиссерский анализ действа, изложить и заразить своим замыслом актеров. Публичная защита дает режиссеру один из важных навыков - умение заражать своим видением исполнителей и убеждать их в правильности и оригинальности своего замысла.

Сюда входят:

· **верное понимание идеи;**

· **темы;**

· **сверхзадачи;**

· **сквозное действие;**

· **логические цепи событий;**

· **отбор главных эпизодов;**

· **трактовка образов - характеров действующих лиц;**

· **выделение конкретной обстановки и атмосферы, в которой развивается сюжет, решение вопроса о жанре.**

Создание замысла - длительный творческий процесс. Итогом разработки замысла будет составление постановочного плана, в котором режиссер намечает путь конкретизации своего замысла.

Все начинается с карандаша... Для составления постановочного плана режиссер должен сосредоточиться на детальном изучении материала, глубинном и подробном разборе достоинств и недостатков инсценируемого материала.

Замысел, он же будущий постановочный план должен отвечать на самые базовые вопросы:

· Что я ставлю?

· Почему эта тема меня волнует?

· Для кого я это ставлю?

· Каковы персонажи пьесы, чего они добиваются?

· Каков конфликт или система конфликтов?

· Как я ставлю?

· Как я решаю пространство?

· Какое у меня будет оформление?

· Какая музыка?

· Какой свет?

Необходим известный последовательный план дальнейшей работы режиссера над материалом. Через этот план, а он называется постановочный план, создается действо. Постановочный план включает в себя организацию режиссером всех работ по будущему спектаклю.

3. *Разделы и содержание постановочного плана*

Постановочный план, который включает в себя следующие разделы:

Обоснование выбора. В этом разделе режиссер в сжатой форме выкладывает мотивы, которыми он руководствуется при выборе литературного материала, положенного в основу сценария. Определяет цели и задачи будущего действа, проявляет свою гражданскую и идейную позицию. Мотивирует направленность на определенный контингент исполнителей и зрителей, их возрастную категорию, в какой мере материал служит воспитанию высоких эстетических вкусов у зрителя, какое познавательное значение материал будет иметь у зрителя и участников коллектива, самого постановщика.

В данном пункте немало важно учитывать основные цели и задачи действа, творческие и материальные возможности, научно-воспитательные задания и многое другое.

Режиссерский анализ представления:

1. **Литературно-документальный материал сценария**

Перечитывая еще и еще раз материал, режиссер устанавливает, где, в каком из выбранного им материала наиболее полно раскрывается основная идея. Верное определение идейно-эстетической направленности действа во многом предопределяет успех будущего спектакля. Какими средствами лучше всего выразить идею и тему, как сделать, чтобы они органически вытекали из самого существа, - это задача будущей работы постановщика. Лучший вариант, это когда режиссер находит подлинно художественную литературу, которая поднимает злободневные вопросы, затрагивает насущные проблемы жизни. Хороший материал оказывает влияние не только на формирование режиссерского и актерского мастерства, но и - что особенно важно - формирует высокий уровень художественной культуры общества.

Схема поиска нужного материала:

· Изучение эпохи. Если действо будет выдержанно в каком-либо стиле прошлых годов и веков, режиссер должен детально изучить данную категорию.

· Окружающая обстановка. Нрав, быт, уклад жизни. Для некоторых постановок доля обязательной исторической достоверности очень велика и ее необходимо воспроизвести на сцене. Что будет окружать актера с первых минут его действия на сцене, из того, что описано, решает, конечно же, постановщик, при этом он руководствуется анализом обстановки и художественной необходимостью ее воспроизведения.

· Прошлое. Режиссер должен ознакомиться с исторической базой материала, так как это может стать основной частью сценария.

· Настоящее. Необходимо изучить те события, факты и обстоятельства которые дадут толчок к созданию действа. Злободневность, актуальность и прочие определяющие факторы.

2. **Идейно-тематический анализ** сценария выделяет в произведении основную, центральную смысловую организацию материала под понятиями тема и идея. Если анализ действия изучает взаимосвязь событий и форму протекания действия, то идейно-тематический определяет смысл, который наполняет эти действия; отвечает на вопрос «почему это происходит?».

Раздел идейно-тематический анализ постановочного плана должен раскрывать следующие моменты содержания и формы представления:

Тема (от греческого thema, дословно то, что положено в основу)

Тема сценария - это главная проблема воплощена в конкретный жизненный материал, в котором происходит решение этой проблемы.

Тема должна быть конкретна, кратка и нести в себе 3 основных вопроса: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Тема - которая имеет огромное значение в создании сценического образа. Магическое «если бы», вымысел, который мгновенно рождает массу ассоциаций, мыслей, забот и тревог. М.А. Корпушкин.

Тема - основной жизненный материал, круг жизненных явлений, изображённых в драме. Основная общая проблема, поставленная в драматургическом произведении. К.С. Станиславский.

Тема - круг жизненных явлений. Проблема, причины, размышления, вариант решения или вопрос. Проблему нужно взорвать, чтобы зритель задумался Е.Б. Вахтангов.

Идея (от греческого idea - понятие, воображение).

Идея сценария - это отношения автора, к отображенной им действительности.

Идея формулируется в лаконичной зазывно лозунговой форме.

Идея - главная мысль художественного произведения, ради которой он создается.

Идея - в искусстве чужая тенденция должна превращаться в собственную идею, претворится в чувство, стать искренним стремлением. Основной принципиальный смысл произведении выступающий через все единство образов. Философская оценка изображение действительности, действующих лиц, событий. В идее заключен вывод. К.С. Станиславский.

Конфликт (от лат. Conflictus - столкновение, спорность, раздор).

Конфликт - это столкновение противоположных интересов, мыслей, взглядов, противостояния между отдельными слоями материала, отдельными фактами, или героями литературного сценария. Он имеет две тенденции развития и в результате побеждает одна из них.

Конфликт - обязательный элемент структуры драматургического произведения - столкновение противоположных идей и взглядов, заострение противоречий, которое имеет форму драматичной борьбы.

В связи с этим нужно придерживаться определений, «действие» как составная часть конфликта, учитывая, что действие - основная тенденция развития конфликта - контрдействие - главная тенденция, противодействующая основной.

Конфликт - объективно точное соотношение сверхзадачи и сквозного действия, а также отбор необходимых для выявления темы и понимания проблем событий формирует конфликт. М.А. Корпушкин.

Конфликт (столкновение) - противоборство, столкновение героев, которые стремятся к поставленным целям; степень противоречия, степень его распространения в действенной борьбе. К.С. Станиславский.

· **Действие и Контрдействие**

Действие - это единый психофизический процесс направлений на достижение цели

Контрдействие - это действие, с целью воздействовать на персонажа, изменить его, но разность и сопротивление сторон рождает конфликт.

· Жанр и Характер

Жанр (от франц. Genre вид, род) - это выявление мировоззрения, идейной позиции автора. Жанр выбирает автор для поиска тех средств выразительности, с помощью которых он с наибольшим успехом может достичь выявления идейно тематической направленности произведения. Жанр - это угол зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе.

Характер - это образ материала, создаваемый автором. Он передает основные чувства и переживания.

2. Составление сценария является необходимой стадией на пути реализации замысла режиссера - его литературной основы, где кратко описывается фабула будущего действа, его сценарный ход.

· Архитектоника (от греч. architektonike - строительное искусство) - общий эстетический план построения художественного произведения, принципиальная взаимосвязь его частей.

Экспозиция: (от греческого Expositio) - это ввод зрителя в предлагаемые обстоятельства. Эпизод, в котором происходит знакомство с действующими лицами и жизненными обстоятельствами, положенными в основу сценария, их эпоху и место события. Экспозиция - эпизод сценарной структуры, который стоит во главе композиции, перед завязкой, его целью является введение зрителей в действие, ознакомления с драматургическим материалом и персонажами, с условиями сценического существования.

Экспозиция (изложение, объяснение) - изображение положения действующих лиц, обстоятельств и обстановки, в которых они находятся до начала действия. Экспозиция может быть краткой, прямой - предшествовать завязке, может быть задержанной, т.е. следовать после других элементов сюжета. К.С. Станиславский

Завязка - первое главное событие, в котором завязывается борьба. Эпизод сценарной структуры, с которого начинается сцен действие и кот стоит между экспозицией и развитием действия

Начальный момент в развитии событий изображенных в художественном произведении. К.С. Станиславский.

Одна из начальных стадий в развитии сюжета поэтического произведения. Создаются («завязываются») те конфликты, которые будут углубляться в процессе дальнейшего развития действия, вплоть до развязки, эти конфликты разрешающей.

Развитие действия - часть сценария, в которой происходит нарастание борьбы двух противоборствующих сторон.

Развитие действия режиссер должен следить очень внимательно за ходом развития действия, чтобы этюды подводили актера к пьесе, а не уводили от нее. Иногда встречаешься еще с одним явлением, тормозящим работу. М.О. Кнебель

Кульминация (от лат. - вершина) - главное событие, в котором действие достигает наивысшего напряжения, в ее развитии происходит перелом.

Развязка - здесь традиционно завершается основное (сюжетное) действие. Основное содержание этой части композиции - разрешение основного конфликта, прекращение побочных конфликтов, иных противоречий, которые составляют и дополняют действие. Развязка логично сопряжена с завязкой.

Расстояние от одной до другой это зона сюжета. Именно здесь заканчивается сквозное действие постановки, и герои приходят к тому или иному результату.

· **Сценарный ход** - это воплощение главной мысли. Средства, с помощью которых собирается, обрабатывается, монтируется в единое целое весь материал. Материализовывается идея сценария.

· **Событийный ряд** - линия действенных фактов от начала и до конца постановки.

Событие - это действенный факт, который в дальнейшем меняет линию поведения исполнителей и ставит их в обновленные предлагаемые обстоятельства.

Исходное (начальное) событие - является конфликтным источником. Это своеобразный эмоциональный 'зачин' спектакля, его камертон, оно может начинаться за пределами постановки. Оно фокусирует, отражает в себе (как капля воды - океан) исходное предлагаемое обстоятельство, зарождаясь в его недрах. Основное событие - интрига. Здесь начинается борьба по сквозному действию, вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство. Центральное событие - коренной поворот, переломный момент. Центральное событие - это высший пик борьбы по сквозному

действию. От центрального события действие стремиться к «развязке», к тому, что называется «главным событием». Этот центральный узел, пожалуй, самое сложное звено сюжета. Его определение неразрывно связано с режиссерским замыслом, с ответом на вопрос «про что?», а потому и оставляет массу возможностей для индивидуального прочтения. В финальном событии - кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство. Главное событие - самое последнее событие спектакля, заключающее 'зерно' сверхзадачи; в нем как бы 'просветляется' идея произведения; здесь решается судьба исходного предлагаемого обстоятельства - мы узнаем, что стало с ним, изменилось ли оно или осталось прежним, подводим зрителя к концу.

Режиссерский замысел действа:

1. Направленность:

· **Сверхзадача** - это то, во имя чего и что режиссер хочет утвердить своей постановкой, какие чувства и порывы вызывать у зрителя. Главная, жизненно важная цель, идейная направленность постановки.

Сверхзадача - это то ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей, то к чему художник стремится, в конце концов, она самое заветное, самое дорогое, самое существенное его желание она идейная активность художника его целеустремленность его страсть в борьбе за утверждение бесконечно-дорогих для него идеалов и истин. Б.Е. Захава

Сквозное действие - главная линия развития постановки, обусловленная идеей и творческим замыслом режиссера. Верное понимание сквозного действия помогает режиссеру и актерам достигнуть последовательного, целеустремленного раскрытия идейного содержания роли и постановки в целом. Этот элемент метода действенного анализа материала и роли также используется в анализе действия постановки. Он как бы единый стержень, на который нанизано действие всех персонажей. Все действия, как отдельного персонажа, так и всех действующих лиц направлены в каждый отдельно взятый момент постановки к какой-нибудь цели. При этом выполняется та или иная задача. Подобных задач, которые решаются по ходу постановки всеми персонажами множество, все они складываются в одну «сверхзадачу». Станиславский отмечал, необходимость того, что бы все без исключения задачи и их короткие линии действия роли направлялись в одну для всех, общую сторону - сверхзадачу.

Образ зрелища и его форма

Образ - любое явление, творчески воссозданное режиссером в постановке. Он представляет собой результат осмысления какого-либо явления, процесса. При этом образ не только отражает, но, прежде всего,

обобщает действительность, раскрывает в единичном, преходящем вечное. Специфика образа определяется не только тем, что он осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир в постановке. Режиссер стремится отобрать такие явления и так изобразить их, чтобы выразить свое представление о постановке, свое понимание и донести это до зрителя.

Форма - совокупность приемов и изобразительных средств для будущей постановки.

· **Атмосфера и темпоритм зрелища**

Разработка постановочного плана действа:

· **Режиссерские эпизоды** - в этом пункте режиссер указывает название каждого эпизода и задание актерам в каждом эпизоде.

Эпизод - это законченный по содержанию и формой небольшое произведение. Законченная часть сценария его фрагмент, который имеет свое самостоятельное значение. Ритмически организованное по законам драматургии маленькое произведение, раскрывающее тему, через развитие мысли к действию.

Та или иная в известной степени завершенная и самостоятельная часть литературного произведения, которая изображает законченное событие или важный судьбы персонажа момент. К.С. Станиславский.

Мизансцены (франц. miseenscene - размещение на сцене) - расположение актеров на сцене в каждом из отдельных моментов спектакля.

В разработке мизансцен проявляется сложное диалектическое взаимодействие формы и содержания: выражение внутренней сущности конфликта, взаимоотношений, идеи, логики сценического действия через его форму, внешний визуальный образ спектакля. При этом построение точных мизансцен одинаково важно как при решении т.н. массовых сцен с участием большого количества действующих лиц и статистов, так и в композиционной разработке «малонаселенных» эпизодов, в том числе - и присутствии на сцене лишь одного героя.

Построение мизансцен находится в тесной связи с пластической разработкой образов. В характере построения мизансцен находят свое выражение стиль и жанровая природа спектакля, концерта, театрализованного представления.

Полноправными соавторами в разработке мизансцен, несомненно, выступают не только режиссер и актер, но и художник постановки - как сценограф, так и автор костюмов.

3. Виды мизансцен и их визуального восприятия:

1. Круговая - по часовой стрелке динамика движения. Против часовой - антидинамика движения.

2. Полукруг - возможность видеть друг друга, визуально существует как преграда за пространством полукруга. Объединение, единство.

3. Диагональная - слева направо усиливает движение, начало чего либо. Справа налево - затормаживает движение, конец чего либо, в целом удваивает объем.

4. Фронтальная - необходима для укрупнения плана - подавляющее на первом плане, уравновешенная на втором плане, теневое на третьем плане.

5. Вертикальная - высота площадки работает на увеличение пространства.

6. Точечная - для создания атмосферы хаоса, неразберихи, для выделения солиста.

7. Спиральная - от авансцены в глубь сцены, вертикальная - бесконечность. Горизонтальная - эмоциональная насыщенность.

8. Симметричная - покой, равновесие, уверенность в правоте.

9. Ассиметричная - (флюсовая) - перевес.

10. Шахматная - зрительное увеличение количества актеров.

11. Мизансцена винт - (штопор) - «вдавливание в зал».

12. Пунктир - движение - остановка - движение - остановка. Это связанно с поиском решения.

13. Барельефно-монументальная - зафиксированная неподвижность действующих лиц для выявления внутренней напряженности. Чаще всего параллельна рампе или линии сцены - в анфас. Относится к массовым мизансценам в глубине сцены либо прямо на авансцене. Стоп кадр - момент фиксации.

· 3. Художественное решение действа - представление о зрелищном воплощении сценария мероприятия, логика режиссерского виденья, которое всегда индивидуальное, субъективное, но неудовлетворительное. Комплекс пространственного видения, в совокупности с принципом решения действа, техническими заданиями и их решением, а так же месту проведения будущего действа.

4. Музыкально-шумовое решение действа - представление о музыкальном воплощении сценария театрализующего мероприятия, подбор композиций, которые создадут правильную атмосферу и введут зрителя в предлагаемые обстоятельства с начала самого действа.

5. Рассказ о художественных особенностях действа.

Документация постановочного плана сценария фиксирует на бумаге основные элементы замысла и методику организации исполнителей и зрителей.

Она включает в себя:

1. Режиссерский экземпляр сценария - это текст театрализующего действа с указанным на левой стороне названием эпизодов, идейно смысловых акцентов и идей, мизансцен, заданий исполнителей, темпоритма, атмосферы, светового и музыкального оформления.

2. Выписки и другие документы:

· Выписка на исполнителей и их количественный состав;

· Эскизы оформления, костюмов, или макеты;

· Световая партитура (наличие световой аппаратуры);

· На проекционную и звуковую аппаратуру;

· На видеоматериал;

· На костюмы и их детали;

· На реквизит;

· На грим;

· Афиша, пригласительный и прочее

Также ко всей документации прикладывается монтажный лист.

Партитура света:

Партитура света выписывается из монтажного письма и служит для управления в процессе репетиций мероприятия для человека ответственного за освещение постановки.

Таблица 1

Реплика, после которой меняется освещение	Какие устройства задействованы в работе	Направление и размеры светового потока	Напряжение	Приметки

Музыкально шумовая партитура:

Выписка на музыкально шумовое оформление делается для того, чтобы звукорежиссер подготовил соответствующие фонограммы или музыкальные номера с оркестром, ансамблем и тому подобное.

В процессе постановки в соответствии с этой музыкальной партитурой ответственный за музыкальное оформление включает фонограмму или дает сигнал для начала музыкального номеру, который выполняется любым коллективом или солистом.

Таблица 2

Реплика, после которой идет музыкальный номер	Название и характер музыкального номера	Способ отображения продолжительности звучания	Приметки

Выписка на реквизит и бутафорию:

Выписка на реквизит и бутафорию делается для того, кто будет изготовлять или подбирать эти элементы оформления, и для ответственных за бутафорию и реквизит в ходе репетиций и во время проведения постановки.

Таблица 3

Что нужно изменить? Где конкретно? Кто ответственный?	Где за сценой? Что? Кто ответственный?	Отдать в руки исполнителю. Что? Кому?	

Выписка на костюмы, обувь и их детали;

Выписка на костюмы складывается для осуществления заказа на изготовление или приобретение костюмов.

До выписки прикладываются эскизы костюмов в цвете с описанием ткани, из которой они изготовлены

Таблица 4

Имя фамилия отчество исполнителя, какую роль исполняет.	Краткое описание костюма ткани номер фасон	Размер актера исполнителя	Приметки и степень изношенности	

План-схема сценария зрелища. Указывание длительности мероприятия с сигналами к работе всех служб, какие занятые в проведении зрелища, указывание мест размещения мероприятия и участников и после.

Схема планирования просторного решения. Схематическое изображение условных мизансцен и перемещение действующих лиц по сцене.

График работы над зрелищем. График репетиций, репетиционная база.

Афиша, приглашение, отзывы, в печати, рецензии, фото и другие

Видеоверсия театрализующего мероприятия.

Монтажный лист театрализованного мероприятия.

Работа над монтажно-постановочным планом ведется на основе утвержденного к постановке сценария массового мероприятия. Монтажное письмо дает конкретное представление о том, как воплощается идея. В нем четко должны быть зафиксированы все компоненты выразительности, которые сопровождают каждый эпизод постановки и всю постановку в целом.

Таблица 5

п/п	ремя	Действие по сценарию	Реплика	Оформление музыки и света	Приметки

Монтажний Лист

Название эпизода	Задания исполнителей	Мизансцена	вук	вет	Декорации реквизиты костюмы	Приметки