

Искусствоведение

УДК 792.075

Д.Д. Савченко

Савченко Даяна Денисовна, студентка 4 курса группы РТП/бак-18 Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: dayana.savchenko.01@mail.ru

Научный руководитель: **Дегтярев Алексей Николаевич**, доцент кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: alexrhp@yandex.ru

ПОЭТАПНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕР: ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ФУНКЦИИ И ВЛИЯЮЩИЕ АСПЕКТЫ

В данной статье рассмотрено историческое происхождение профессии, развитие в творческом процессе, основоположники и реформаторы в театральной деятельности. В статье описаны основные этапы становления режиссуры, а также факторы, влияющие на сепарацию профессии от общего процесса празднеств.

Ключевые слова: режиссура, режиссер, творчество, профессия, синтез, театр, актер, художественность, процесс.

D.D. Savchenko

Savchenko Dana Denisovna, student of 4rd course of RTP-18 group of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: dayana.savchenko.01@mail.ru

Research supervisor: **Degtyarev Alexey Nikolaevich**, associate professor of department of theatrical art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: alexrhp@yandex.ru

STEP-BY-STEP FORMATION OF THE DIRECTOR'S PROFESSION: MAIN PROCESSES, FUNCTIONS AND INFLUENCING ASPECTS

This article examines the historical origin of the profession, the development of the creative process, the founders and reformers in theatrical activity. The article describes the main stages of the formation of directing, as well as factors affecting the separation of the profession from the general process of festivities.

Key words: directing, director, creativity, profession, synthesis, theater, actor, artistry, process.

Театр как таковой был основан на празднествах, которые происходили несколько раз в году, где пели хвалебные песни – дифирамбы, эти произведения делились на «комедию» и «трагедию». «Если перевести слова «трагедия» и «комедия» с греческого языка на русский, то они дадут пояснение происхождения греческой драмы. Слово «трагедия» состоит из греческих слов «трагос» – «козел» и «одэ» – «песнь», т. е. дословно это будет звучать как «песнь козлов», потому что спутниками Диониса были сатиры – козлоногие существа, прославлявшие подвиги и страдания бога. Слово «комедия» также имеет в своем составе два греческих слова: «комос» – «шествие» пьяной толпы ряженных, осыпавших друг друга шутками и насмешками, и «одэ» – «песнь». Следовательно, комедия – это «песнь комоса», – из книги «Популярная история театра» [4].

Режиссура – вид художественной деятельности, отвечающий за создание единого, гармонически целого художественного произведения с помощью творческой организации и соединения всех элементов

сценического искусства в единое целое. Режиссер является работником в творческой сфере, осуществляет постановку спектакля, праздничного действия, концерта, представления, шоу, объединяя в своем режиссерском замысле творческие умения исполнителей, композитора, художника, балетмейстера и других участников постановки, является организатором и художником всех работ: спектаклей, шоу, представлений. К.С. Станиславский говорил: «Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности» [5].

Режиссура массовых праздников как профессия прошла множество этапов своего становления относительно театральной деятельности, более 100 лет назад она приобрела то назначение и те функции, которыми обладает сейчас, у более ранних массовых мероприятий были организаторы, но их имена не предавались огласке. В книге «Популярная история театра» освещается о том, что драматург выступал в качестве режиссера своей пьесы: «Исторические документы того времени рассказывают, что поэт Феспид практически всегда сам принимал участие в постановке своих трагедий в качестве актера. Партия актера чередовалась в пьесах с песнями хора. Это и составляло действие всей драмы. Актера, который исполнял основные роли в драме, называли «протагонист», т.е. первый актер. Позднее Эсхил ввел второго актера – деутерагониста, а Софокл – третьего – тритагониста» [4]. К тому же упоминается роль некоего хороба – лицо, которое тренировало и обучало хор, а также обеспечивало хористов костюмами и деньгами. Что касалось народных представлений и балаганов на Руси, то роль постановщика ложилась на скоморохов и зазывал, в редких случаях организацией придворных мероприятий занимались императоры и императрицы. Представления для интеллигенции на постоянной основе делали участники действия.

Режиссура театрализованных представлений на начальном этапе своего развития обходилась «сухой» организацией, в ней не было

художественности, лидерства, и только позже она оснащается и напитывается художественными и творческими задачами. Во времена открытия Московского Художественного театра (его руководители: режиссер К.С. Станиславский и драматург В.И. Немирович-Данченко, 1898 г.) режиссер становится важным соучастником творческого процесса с развитой наблюдательностью и внимательностью, фантазией, ассоциативным и образным мышлением, творческим воображением, отвечающим за художественную целостность спектакля. Георгий Александрович Товстоногов высказывался о данной профессии таким образом: «...первой и главной задачей режиссера является неустанное, каждодневное изучение жизни, – писал Товстоногов, – надо заранее знать все. Надо не только научиться видеть реальные факты, но и уметь сопоставлять их, открывать внутренние причины поступков людей» [3].

Функции режиссера: 1) режиссер-толкователь; 2) режиссер-зеркало; 3) режиссер-организатор [2]. Основная задача режиссера заключается в том, чтобы выразить в постановке явления и факты жизни через творчество, главным выразительным средством которого является действие, с помощью которого он общается со зрителем, выражает их в борьбе (конflikте) как действенный процесс. Каждое впечатление, полученное в обыденности, у режиссера обычно трансформируется в образ. «Искусство – отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя», – эти слова К.С. Станиславского стали законом для многих режиссеров.

В России режиссура берет свое начало и азы в актерской деятельности, откуда, собственно, и появляется эта профессия, позже частично берет на себя функционал драматургов и художественного руководителя (роль художественного руководителя театра сейчас и в XIX веке значительно отличается по статусу: много лет назад эта должность занималась всеми маленькими и большими хлопотами, но не спектаклями), и лишь после становится независимой фигурой. В Европе режиссеры появились во 2-й половине XIX века, в этот период Россия серьезно отставала из-за того, что

была молодым театральным государством. Развитие театральной деятельности в обеих столицах замедлял монопольный закон Екатерины II, по которому имели право на существование только императорские театры. Монополия была отменена в 1882 году, это послужило основанием для возникновения частных сценических площадок.

С течением времени появляется множество режиссерских профессий: режиссер драмы, оперный режиссер, балетмейстер, режиссер музыкально-драматического театра, режиссер пантомимы, режиссер цирка, режиссер кино, режиссер телевидения, режиссер-постановщик. Однако при здравом размышлении становится понятно, что есть лишь одна режиссерская профессия – «Режиссер», а все вышеперечисленное связано лишь с разницей технологий в различных пространственно-временных видах искусств. Режиссер является специалистом, осуществляющим свой творческий замысел с помощью специфических средств своей профессии и их синтеза, таким образом, его творчество состоит из двух основных этапов: замысла и реализации (постановки). В постановке спектакля режиссер орудует изобретательностью, символикой, ассоциативным мышлением и актуальной проблематикой, сам процесс носит импровизационный характер работы на площадке, но имеющий подготовленный «скелет» и последовательный этап действий. Одним из первых громких и выдающихся режиссеров, на чьем рассуждении зиждется все театральное образование, являлся Константин Сергеевич Станиславский (17 января 1863 г. – 7 августа 1938 г.), который постоянно выступал на подмостках сцены в качестве актера. Георгий Товстоногов говорил: «...режиссер обязан обладать актерской природой. Множество судеб прошло передо мной. Самые несчастные, порой трагические – судьбы тех режиссеров, которые прекрасно рассуждали о произведениях, излагали фундаментальные замыслы, но ничего не могли построить...» [3].

У гениев русского театра был особый план реформирования старого сценического организма, суть которого заключалась не только в постановке

спектакля, но и в воспитании зрителя. Двойное руководство дополняло друг друга: К.С. Станиславский взял на себя процесс постановки, а ответственность за качество используемой литературы нес В.И. Немирович-Данченко.

Идеальная труппа предполагалась без иерархии, ее потенциал должен держаться на творчестве, которое строилось на социальном равенстве. Процесс работы и подготовки к постановке пьесы был значительно изменен. Много внимания уделялось тому, чтобы актеры читали и разбирали пьесу, многократно репетировали и находили новые приспособления.

Идеи революционеров, напрямую касающиеся театра, К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко начали реализовываться: к 1910 году режиссерский театр разделился надвое. Первый – литературный и психологический, он разграничивал пространство между зрителем и сценой невидимой 4 стеной, а второй – театр-балаган с импровизацией, по духу похожий на комедию дель арте, представлял собой некую форму интерактива.

Спустя четыре сезона, В.Э. Мейерхольд, ведущий актер труппы К.С. Станиславского, уйдет из нее, поймав себя на мысли, что сейчас самое время становиться независимым режиссером со своим видением искусства, именно он окажет важное влияние на режиссуру массовых праздников, именно здесь берут начало современные шоу-программы и представления. Он отказывается от реализма и излишней натуральной правды, наполняет свои постановки семиотикой, его работы становятся воплощением идеи условного драматического искусства.

На исходе 1906 года в Петербурге В.Э. Мейерхольд ставит спектакль «Балаганчик» в театре В.Ф. Комиссаржевской. В театре-балагане нет литературного источника, актер становится центром импровизационного действия, где мир условен. Об актуальности материала и его связи со зрителем высказывался Г.А. Товстоногов: «Надо глубже всматриваться в душевный мир окружающих нас людей, подмечать первые побегии нового,

постигать сложные законы борьбы нового со старым, сложные связи огромных исторических событий с индивидуальной судьбой человека. Политика и экономика, эстетика и социология так тесно переплетены между собой, что просто немислимо представить себе современного режиссера несведущим в любом из этих вопросов» [3].

Выдающиеся деятели театрального искусства России продемонстрировали новые границы режиссерской деятельности, доказали, что на сцене можно ставить все, придерживаясь принципов художественности, идейности, морали и нравственности, став родоначальниками многих последующих режиссерских направлений и школ.

Список используемой литературы:

1. *Ремез, О. Я.* Мастерство режиссера: пространство и время спектакля: учеб. пособие для студентов театр. вузов и ин-тов культуры / О.Я. Ремез. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.

2. *Немирович-Данченко, В. И.* Избранные письма: в 2 т. / В.И. Немирович-Данченко; Сост., вст. ст. В.Я. Виленкин, комм. Н.Р. Балатовой, С.А. Васильевой, В.Я. Виленкина, И.Н. Соловьевой, Л.М. Фрейдкиной. – М.: Искусство, 1979. – Т. 1. – 1879–1909. – 608 с.

3. *Товстоногов, Г. О.* Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / Г. О. Товстоногов ; Сост. Ю. С. Рыбаков; предисловие К. Рудницкого. – Л.: Искусство, 1980. – 303 с.

4. *Смирнова, Л. Н.* Популярная история театра / Л.Н. Смирнова, Г.А.Гальперина, Г.В. Дятлева. – М.:Вече, 2010. – 340 с.

5. *Станиславский, К. С.* Собрание сочинений в восьми томах. Том 1 / К.С. Станиславский ; Редакционная колл. М. Н. Кедров (главный редактор), О.Л. Книппер-Чехова, А.Д. Попов, Е.Е. Северин, Н.М. Горчаков, П.А. Марков, В.Н. Прокофьев, Н.А. Абалкин, Н.Н. Чушкин. – М.: Искусство, 1954.