

Министерство культуры Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
культуры и искусств»
Институт искусств
Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников

С. И. Анульев

СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕЖИССУРЫ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Рекомендовано УМО высших учебных заведений
Российской Федерации по образованию
в области народной художественной культуры,
социально-культурной деятельности
и информационных ресурсов в качестве учебного пособия
для студентов вузов по специальности 070209
«Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Кемерово 2010

УДК 792.01
ББК 85.33я73
А73

Рецензенты:

заведующий кафедрой режиссуры праздников Алтайской академии культуры и искусств канд. пед. наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ,
Л. Ф. ЧЕРКАШЕНИНОВ;
доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Тюменской академии культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ А. М. НИКОЛАЕВА;
доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Кемеровского государственного университета культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ, лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестивалей И. Я. ЛЯХОВ

Анульев С. И.

А73   Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Текст]: учеб. пособие / С. И. Анульев. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 106 с.

ISBN 978-5-8154-0181-5.

Автор в своей работе изложил методологические требования по освоению пространства сцены выразительными средствами режиссуры и предлагает рассматривать данное учебное пособие не в качестве исчерпывающего исследования по теме, а как выделенные в исследовании материалы, помогающие студентам определить направления самостоятельного поиска. Для формирования профессионального сознания, коим обязаны обладать студенты-режиссеры, учебное пособие С. И. Анульева, кроме исторического и философского аспектов, предлагает направления исследования понятия сценического пространства, его классификации, функций, а также очерчивает круг проблем его «освоения-создания».

**УДК 792.01
ББК 85.33я73**

ISBN 978-5-8154-0181-5

© С. И. Анульев, 2010
© Кемеровский государственный
университет культуры и искусств, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Профессия режиссера и совсем еще юная, и очень старая. С точки зрения ее появления на афишах и в документах, она возникла совсем недавно, но вскоре стала одной из самых престижных. С позиции же искусства управления, толкования и самовыражения – этой профессии не одно тысячелетие. Сотни молодых людей по всей стране, штурмующих приемные комиссии перед вступительными экзаменами в творческие вузы, мечтают видеть свои имена крупным шрифтом на афишах знаменитых театров и концертных залов, вслед за «Режиссер-постановщик – ...». Ореолом славы и успеха, площадями цветов и поклонников окружена эта кропотливая и взрывная, заботливая и суровая, аскетичная и безрассудная дорога творчества к почетному званию Мастер сцены. Очень часто молодые люди видят в этой замечательной профессии только блестящую ее половину. И каково же бывает разочарование в ожидании праздника когда, преодолев серьезнейший конкурс, они сталкиваются с буднями ежедневной рутины упражнений и заданий: наблюдая, вспоминая, прислушиваясь, всматриваясь в товарищей и стены учебного класса, без тяжелого бархата занавеса, гулкого воздуха ожидания зрительного зала, цветных огней рамп и апофеоза скульптуры актера в поклоне. «Груба жизнь!» Обязует трудиться тело и душу каждый день и час, с полной самоотдачей, на творческом пути к цели.

Цель нашей работы, в рамках настоящего учебного пособия, – помочь студентам-режиссерам в их первых шагах на подмостках прикоснуться к таинственному и многообразному *пространству сцены*. Познакомиться с понятием *пространства*, составить представление о нем с точки зрения науки и искусства, узнать о направлениях его исследования в современном театроведении и попытаться понять с первых шагов, что важнее определиться, куда идешь и зачем, а потом уже – как. Дисциплина «Практические основы классической режиссуры и актерского мастерства» в учебном плане специальности 070209 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» открывает цикл общепрофессиональных и специальных предметов, формирующих профессиональные качества и навыки будущего режиссера. От того насколько верно и творчески осмысленно пройдет освоение теоретического и практического опыта лучших театральных традиций и открытий, зависит

по какому пути в учебном процессе пойдет студент: подражания и копирования или поиска своего лица и почерка. Школа дает инструмент и знакомит со свойствами строительного материала, из которого по кирпичику складывается основание будущей сцены, где вчерашний *школяр* станет *Мастером*.

Работе над сценическим этюдом (первым камнем в фундаменте спектакля) посвящено много трудов, как профессиональных режиссеров, так и ведущих педагогов-практиков различных учебных заведений искусства и культуры. Огромную роль в сфере подготовки целых поколений актеров и режиссеров сыграли работы «Гимнастика чувств» С. Гиппиуса; «Мастерство актера и режиссера» Б. Захавы; «Сценические этюды» Л. Шихматова; «Поэзия педагогики» М. Кнебель; «Тренинг и муштра» Л. Новицкой; «Композиция сценического пространства» Ю. Мочалова; и многих других. В том числе и появившиеся в последнее время в издательстве «ГИТИС» учебные пособия Б. Голубовского «Наблюдения. Этюд. Образ», «Шаг в профессию», «Читайте ремарку» и др. Все это замечательные книги, по которым студенты на постановке этюдов учатся режиссерскому мышлению, работе с актером, поиску выразительных средств на пути к созданию художественного образа. Однако, нам показалось, что в этих трудах организации *игрового пространства*, как «среды обитания» своих героев, внимания уделяется недостаточно. Что решение сцены, в основном только как «места действия» недостаточно раскрывает возможности игрового пространства, как сложного сценографического элемента выразительных средств режиссуры.

Значение роли пространства в сценическом искусстве трудно переоценить. Аппиа, Крэг, Станиславский, Мейерхольд, Таиров, Фукс, Рейнхард, Пискатор, Брехт, Брук в своих практических и теоретических работах говорили о сценическом пространстве как о важном инструменте создания художественного образа и атмосферы спектакля. Сегодня новые технологии предоставляют поистине неограниченные возможности в конструктивном и образном решении представления, его влияния на художественное восприятие зрителем. Сценография, проделавшая большой и сложный исторический путь своего развития, сейчас представляет собой активный постановочный инструмент, который решает задачи не только художественно-декоративного *оформления* представле-

ния, но и создает условия, и сама участвует в развитии сценического действия. Об этом прекрасно написал В. Березкин в своем фундаментальном труде «Искусство сценографии мирового театра». Этим вопросам посвящены замечательные работы А. Михайловой. Мы не призываем возложить на режиссера функции сценографа (хотя примеров подобного рода совмещений предостаточно) и не умаляем роли художника в постановке. Наша цель – обратить внимание на проблему их взаимопонимания, разговора на «одном языке» и важность оценки роли организации сценического пространства, знания инструментария и выработки навыка в работе с ним.

В первой части данного учебного пособия мы знакомим читателя с представлением о пространстве с точки зрения философии, искусствоведения и театроведения, в частности, выделяя при этом следующие проблемы:

- понимание пространства в драматургическом материале как отражение мировоззрения изображенной эпохи;
- освоение пространства и познание картины мира средствами искусства;
- театральное искусство организации пространства как среды обитания участников драматического действия.

Обращаем внимание, что весь материал первой части – это всего лишь направление для самостоятельного поиска и исследований студентов в данной сфере.

Во второй части учебного пособия мы предлагаем технологию освоения сценического пространства как «среды обитания» персонажей выразительными средствами элементов сценографии и игры с ними; приводим нашу классификацию «типовых» мест действия в этюдах на наблюдения и свободную тему; разбираем примеры организации пространства в студенческих этюдах.

Третья часть нашего пособия содержит подборку заданий и упражнений для студентов режиссерского отделения трех направлений в театральном образовании России (РАТИ, Вахтанговская школа, школа Товстоногова), связанных с решением пространственно-временных задач, предваряя ее методом разбора этапов работы над постановкой этюда. Кроме этого, предлагается для ознакомления метод многофигур-

ных композиций П. К. Вейсбрема, незаслуженно сегодня забытого театрального режиссера и педагога. Выпускники его единственного (к сожалению!) курса в полном составе стали главными режиссерами областных и городских театров страны в 60–70-е гг. теперь уже прошлого века.

Учебное пособие «Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры» адресовано педагогам и студентам театральных школ, вузов культуры и искусства, изучающих основы классической (театральной) режиссуры и актерское мастерство. Темы, рассматриваемые в пособии, преподаются на первом курсе, но работа над организацией сценического пространства этим не заканчивается – и в последующие годы обучения усложняется задачей создания художественного образа представления. Поэтому предлагаемая методика освоения и поиска выразительности сценического пространства может быть применена и в последующие годы обучения, а также в практической работе после выпуска.

Выражаю свою благодарность всем, кто помогал мне в создании этого пособия: практическим советом и здоровой критикой направлявшим по верному пути сотрудникам кафедры РТПП КемГУКИ; студентам, бывшим и настоящим, которые на себе испытали трудности поиска и эксперимента; коллегам из других вузов, профессиональным работникам театра и праздничных форм.

Особую благодарность и низкий поклон приношу моему учителю Борису Гавриловичу Голубовскому за его рекомендации, мягкую критику и строгие советы, понимание горячности возражений и просто добросердечное участие. Без него эта работа просто бы не состоялась.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Категория пространства как предмет профессионального интереса режиссера	7
Пространство как философская категория	9
Художественный образ пространства как способ познания картины мира	12
Театр как искусство организации пространства	16
<i>Классификация театрального пространства</i>	
I	16
II	21
III	23
Факторы преобразования театрального пространства	24
Примечания	27
Литература к Главе 1	28
Глава 2. Точка отсчета.....	29
Работа по организации пространства в этюде	29
Место действия в этюде. <i>Попытка классификации</i>	42
Средства организации пространства в этюде	45
Процесс освоения средств организации пространства	58
Примечания	82
Литература к Главе 2	82
Список рекомендуемой литературы	83
Приложение 1	87
Приложение 2	99