

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД СПЕКТАКЛЕМ В САМОДЕЯТЕЛЬНОМ ТЕАТРЕ «РЕЖИССЕРСКИЙ АНАЛИЗ ПЬЕСЫ» (Глава 1)

Составители: специалисты сектора развития художественного самодеятельного творчества ЦНТ

Тула

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЬЕСЫ

Во время выбора необходимого материала режиссер должен учитывать несколько важных факторов:

1) Пьеса должна поднимать проблему современности. Она может быть написана в абсолютно любой исторический период, но тема, которую автор хотел передать читателю, должна быть современна и понятна;

2) Пьеса, которую выбирает режиссер, должна грамотно расходиться по ролям. То есть на каждого персонажа пьесы должен быть подходящий на эту роль актер. Если пьеса не расходится по ролям, как бы ни была современна тема, она может не получиться;

3) Если говорить о детском театральном коллективе, то необходимо учитывать возраст всех участников коллектива. Нужно подобрать пьесу так, чтобы возраст участников соответствовал теме произведения, то есть ребята должны понимать, что они играют;

4) Пьеса должна быть «поучительна». Зритель, выходя из зрительного зала, должен чему-то научиться, что-то понять, или хотя бы задуматься.

Все эти факторы необходимо учитывать при выборе пьесы. Если режиссер соблюдает их при подборе материала, то он делает большой и уверенный шаг навстречу новому спектаклю.

1.2. ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разбирая драматическое произведение, целесообразно расчленить пьесу на составные части с целью познания ее идейной сущности того, что происходит в пьесе. Необходимо понять, о чем нам хотел поведать автор, какую тему он затрагивает, какие основные силы борются в пьесе, какова ее основная жизненная основа.

1.2.1. ФАБУЛА ПЬЕСЫ

В результате внимательного неоднократного прочтения пьесы в памяти режиссера задерживается ее краткое содержание. Поэтому и следует изложить действенную линию.

Действенные факты пьесы – это объективно данная режиссеру действительность, которую предлагает автор. Они-то и составляют фабулу – краткое содержание («скелет») пьесы по действенным фактам и их временной логической последовательности.

Излагая фабулу (перечень действенных фактов) режиссер должен стремиться не пропускать важных моментов и происшествий и придерживаться авторской последовательности в этом изложении. Ясно, логично и подробно изложенная фабула пьесы дает понятную и видимую картину того, что происходит в произведении и как развивается в нем действие. Отсюда наиболее удобно перейти к распознаванию и определению следующего важного компонента анализа – основного конфликта.

1.2.2. КОНФЛИКТ

Конфликт – основной двигатель сценического действия в театральном искусстве. Противодействие двух или нескольких борющихся сил.

Основное из чего стоит исходить, определяя конфликт драматургического произведения, - изложить два самых главных для действия стремления (или же стороны конфликта), которые сознательно борются на протяжении всего спектакля. Заканчивается драматургическое действие победой одной из сторон конфликта, или же «их примирением» (что на практике случается довольно редко). Драматургии без конфликта быть не может.

1.2.3. ТЕМА ПЬЕСЫ

После определения конфликта, имея фабулу (перечень действенных фактов) пьесы, необходимо определить главную тему драматургического произведения, то есть понять «о чем пьеса».

Тема (thema) переводится с древнегреческого языка как главная мысль. Можно сказать, что это основная проблема, поставленная драматургом в произведении и организующая все многообразие содержания этого произведения в целостное единство. Чтобы определить тему пьесы, нужно ответить на вопрос: «О чем в данной пьесе идет речь?».

В художественном произведении не бывает одной темы. Каждый персонаж пьесы «подымает» свою тему, то есть он – уже отдельная тема. Поэтому, когда речь идет о теме произведения, мы имеем в виду главную тему всего действия. Главная тема подчиняет себе все остальные. Не определив главной темы, нельзя определить идеи.

1.2.4. ИДЕЯ ПЬЕСЫ

Определив тему и обозначив проблему, необходимо найти выход из этой проблемы, предложить идею для решения возникшего конфликта.

Идея переводится с древнегреческого буквально как «то, что видно» – понятие, представление, то есть главная мысль художественного произведения, выражающая отношение автора к действительности, к явлению.

Идея – это основная мысль, то, ради чего автор написал пьесу. Идея должна быть сформирована как лозунг, народная мудрость, поговорка, или определенное умозаключение.

Если режиссер прочел пьесу и не смог сказать ее мысль, значит, он ничего не понял. Объективная идея произведения и субъективная идея автора часто диаметрально противоположны, но, тем не менее, идейное толкование произведения должно находиться в пределах авторского замысла с современной точки зрения, но при этом не должно ломать художественную ткань произведения.

1.2.5. ЖАНР ПЬЕСЫ

Определив все необходимые элементы драматургического произведения, нужно «установить угол» под которым автор «преподносит» нам данную пьесу, то есть определить ее жанр.

Жанр (genre) в переводе с французского языка – род, вид – понятие достаточно широкое, объемное и понимаемое в различных смыслах и значениях. В данном контексте нас интересует жанр как устойчивая форма композиции пьесы, созданная автором с конкретной целью (высмеять, осудить, превознести и т.д.). Как уже было высказано выше, жанр – это угол зрения автора, его отношение к данной проблеме, это его способ общения с теми, кто читает данную пьесу. В драматургии существует большое множество жанров, но главные театральные теоретики и практики выделяют четыре основных жанра в формате

«персонаж-зритель»:

1) Трагедия – подымается проблема главного героя, зритель смотрит на персонажа снизу, сопереживая ему. Основная задача – достижение катарсиса через сопереживание;

2) Комедия – зритель находится в позиции Бога, он в курсе всех интриг и событий, которые происходят в пьесе. Проблемы персонажей не кажутся такими важными, наоборот они смешны. Основная задача – достижение катарсиса через смех;

3) Драма – главные герои пьесы и зритель находятся наравне. Зритель становится свидетелем событий пьесы;

4) Трагикомедия – один из сложных жанров. Отношение персонаж-зритель – «качели», события вызывают смешанные эмоции, зрителю хочется то сопереживать героям, то искренне над ними смеяться.

Необходимо принять авторский угол зрения на реальность, распознать средства и способы отражения действительности и суметь кратко отразить в режиссерской экспликации.

1.2.6. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗУЧЕНИЯ

Режиссерский анализ пьесы, разумеется, не должен ограничиваться лишь разбором конкретных событий в пьесе. Режиссеру необходимо изучить биографию автора, исторические события, которые сопровождали его во время написания пьесы, уделить внимание другим творческим работам драматурга, чтобы лучше понять его мысли и логику. Также необходимо отметить отношение критики к этому произведению, проследив историю постановок пьесы другими режиссерами.

Определившись с материалом, изучив необходимую информацию об авторе, и проведя идейно-тематический разбор пьесы, можно приступить к композиционному построению спектакля.

Список использованных источников

1. Аль, Д.Н. Основы драматургии [Текст]: Учебное пособие / Д.Н. Аль. – СПб.: СПбГУКИ, 2011.
2. Блок, В. Б. Система Станиславского и проблемы драматургии [Текст]: Учебное пособие / В. Б. Блок. – М.: Всерос. театр. о-во, 1963.
3. Брокгауз, Ф.А., Энциклопедический словарь [Текст]: Универсальная энциклопедия / Ф.А. Брокгауз. И.А. Ефрон. – М.: Терра, 2001.
4. Владимиров, С.В. Действие в драме [Текст]: Учебное пособие / С.В. Владимиров. – СПб.: Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2007 г.
5. Добин, Е.С. Сюжет и действительность [Текст]: История литературы / Е.С. Добин. – Л.: Сов. писатель, 1981.
6. Рыбаков Ю. Г. А. Товстоногов: Проблемы режиссуры [Текст]: Биография / Ю.Рыбаков. – Л.: Искусство, 1977.
7. Сахновский-Панкеев, В.А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь [Текст]: Учебное пособие / В.А Сахновский-Панкеев. – Л.: Искусство, 1969.
8. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Текст]: Собрание сочинений / К.С. Станиславский. – М.: 1925.
9. Театральная энциклопедия [Текст]: Справочник / Гл. ред. С.С. Мокульский –М.: Сов. энцикл, 1961–1965.
10. Хализев, В.Е. Драма как явление искусства [Текст]: Учебное пособие / В.Е.Хализев. – М.: Искусство, 1978.

Список электронных ресурсов

1. Попов П. Жанровое решение спектакля: [Электронный ресурс]. 2008. URL: <http://padaread.com/?book=69215&pg=6>. (Дата обращения: 13.03.2023).
2. Электронный словарь С.И. Ожегова: [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogegova/>. (Дата обращения: 13.03.2023).