

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНОВ

УДК 7.071.2

Т.К. ДОНСКАЯ, И.В. ГОЛИУСОВА

**РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
И ПРАЗДНИКОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ**

Донская Тамара Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, академик Петровской академии наук и искусств, профессор кафедры педагогики и методики профессионального образования Белгородского государственного института искусств и культуры (Белгород, ул. Королева, 7), tamara2613@mail.ru

Голиусова Ирина Владимировна, заведующая кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Белгородского государственного института искусств и культуры (Белгород, ул. Королева, 7), ikorrotaeva@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованиям режиссуры как профессиональной деятельности. Авторы затрагивают исторический аспект становления профессии режиссера театрализованных представлений и праздников. Раскрыта специфика режиссерского творчества, определены режиссерские функции, способности и умения.

Ключевые слова: режиссура, режиссерский театр, режиссерская профессия, личность режиссера, функции режиссера, профессиональные умения режиссера, специфические способности режиссера.

UDK 7.071.2

Т.К. DONSKAYA, I.V. GOLIUSOVA

**THE DIRECTOR OF THEATRICAL PERFORMANCES
AND FESTIVALS: PROFESSIONAL AND PERSONAL ASPECT**

Donskaya Tamara Konstantinovna, Full PhD (pedagogy), Full professor, academician of the Petrovskaya academy of sciences and arts, Full professor at the department of theory and methodology of professional education in Belgorod state university of arts and culture (Belgorod, Koroleva str., 7), tamara2613@mail.ru

Goliusova Irina Vladimirovna, head of the department of directing theatrical performances and celebrations, associate professor at the department of directing theatrical performances and celebrations of the Belgorod state university of arts and culture (Belgorod, Koroleva str., 7), ikorrotaeva@bk.ru

Abstract. The article is devoted to the study of directing as a professional activity. The authors address the historical aspect of the formation of the profession of director of pageants and holidays. The article reveals the specifics of the director's creativity and determines the director's functions, abilities and skills.

Keywords: direction, directing theatre, the directing profession, the identity of the director, functions of the director, professional skills director, specific ability of the director.

Личность и деятельность режиссера театрализованных представлений и праздников представляет особый интерес для исследования, поскольку на современном этапе режиссерская профессия является одной из самых сложных как с точки зрения обучения, так и особенностей послевузовской профессиональной деятельности. Специфика режиссуры как области творческой деятельности человека в области художественной культуры – предмет теоретических и научно-исследовательских работ многих практиков и теоретиков театрального искусства. Однако еще относительно недавно – на рубеже XIX-XX веков – в театральных кругах велись серьезные споры о том, нужен ли вообще режиссер в театре.

А. Блок после «идеального воплощения» своей драмы «Балаганчик» в постановке Всеволода Мейерхольда объяснял в своем очерке «О театре» (1908) усиление значимости режиссера как самостоятельной творческой единицы: «Возвышение режиссера произошло по причинам совершенно понятным, но вполне отрицательным: во-первых, автор махнул рукой на театр, перестал ждать от него воплощения своих идей и разучился театральному делу; во-вторых, актер потерял живую душу, стал лживой героической куклой, которая переносима лишь тогда, когда ее держит на золотой цепи сведущий и трезвый человек» [1, с. 252].

В начале XX века в России происходит быстрое развитие режиссерского театра, и в первую очередь этот процесс мы связываем с именами создателей Московского художественного театра (МХТ) – Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

Все исследователи русского театра сходятся в мысли, что МХТ явился первым в России подлинно режиссерским театром. Внешние признаки режиссерского театра – художественное единство спектакля, его идейная определенность, единая воля режиссера, подчиняющая себе всех творцов действия, спектакля, появление «репертуарной линии», воспитание всей труппы в единой исполнительской школе, актерский ансамбль и т.д. – были сразу же названы современниками [2, с. 6].

Таким образом, эпоху «актерского театра» сменила эпоха «режиссерского театра», которая обозначила перед теоретиками и практиками сценического искусства новую проблему – формирование личности режиссера: какими качествами, специфическими чертами и свойствами человеческой природы должен обладать режиссер, каковы его основные функции и можно ли этой профессии научиться?

В классическом определении содержания профессии режиссера, данном В.И. Немировичем-Данченко, говорится о триединстве качеств режиссера [3, с. 162]:

1. Режиссер-толкователь.
2. Режиссер-зеркало.
3. Режиссер-организатор.

Режиссер-толкователь, он же – показывающий, как играть; так что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом.

Режиссер-зеркало в своем творчестве своеобразно (бережно) отражает творческую индивидуальность актера. С помощью подсказок, замечаний он помогает актеру в создании сценического образа. Режиссер должен уметь помочь актеру творчески выразить себя, выразить в образе. «Режиссер-зеркало» должен обладать такими педагогическими качествами, как чуткость, внимательность, учитывать особенности индивидуального дарования артиста.

Режиссер-организатор – важнейшая функция режиссера. Он является личностью, организующей весь творческий процесс создания театрального зрелища. Именно он направляет этот процесс в единое русло, подчиняя его режиссерскому замыслу, направляет волю каждого исполнителя к достижению поставленной цели: образно и эмоционально раскрыть художественный материал в соответствии с замыслом режиссера-постановщика.

М.Н. Ромм в книге «Беседы о кино» пишет, что «режиссер – творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кинематографической постановкой или зрелищных программ... На основе собственного творческого замысла режиссер создает новую сценическую реальность, объединяя в работе над спектаклем всех участников – актеров, художника, композитора. Режиссер первый истолковывает сценарий и доносит свое видение до отряда исполнителей, управляя ими, создает неповторимую стилистику зрелища» [4, с. 252].

Все сказанное означает, что режиссер обязан раскрыть содержание произведения сквозь призму собственного видения, учитывая актерские возможности исполнителя. В.Э. Мейерхольд считал, что режиссер должен быть, помимо всего прочего, еще и полноправным автором спектакля. И это замечание очень верно для режиссера театрализованных

представлений и праздников, в основе постановки которых чаще всего не драматургический материал, а режиссерский замысел, возникающий под влиянием актуальных проблем современности, историко-культурных событий прошлого и настоящего, ценностных установок личности режиссера, его гражданской позиции, идентификации с судьбой отечества и др. И режиссер массовых преставлений и праздников сначала продумывает замысел, на основе которого создается драматургия зрелищного представления, его «сквозное действие», по выражению К.С. Станиславского [5].

Таким образом, *режиссер-постановщик* на основе собственного замысла, по-своему истолковывая драматургический материал, эстетически объединяет всех участников постановки, выявляет идейное содержание спектакля, его жанр и внешнюю форму, ритм и мизансцены, организует и согласует между собой все компоненты зрелища: игру актеров, костюмы, декорации, музыку, свет и создает гармонически-целостное, обладающее художественным единством зрелище.

Многообразию творческих функций режиссера должно соответствовать такое же богатство творческих способностей. Вряд ли можно назвать профессию, которая нуждалась бы в еще большей разносторонности дарования, чем профессия режиссера. Режиссура – профессия, признанная самой сложной в театральном искусстве. Б.Г. Голубовский определил режиссуру как «профессию профессий» [6, с. 4], а М. Захаров назвал ее «суперпрофессией» [6, с. 4]. Чтобы посвятить себя этому сложному делу, человек должен обладать соответствующими данными.

В связи с этим можно констатировать, что формирование режиссерских способностей – одна из сложнейших задач в воспитании и становлении подлинно творческой личности режиссера-художника.

Народный артист РСФСР профессор Н.В. Петров отмечал: «Несчастье заключается в том, что вопросы, связанные с умением ставить спектакль, понятны всем и могут быть очень хорошо изложены, а вот вопросы *формирования художника-мыслителя*, воспитания руководителя, выращивания творческого организатора сложны, и на первый взгляд их трудно решить, так что о программном изложении этих вопросов никто и не задумывается, полагая, что они решатся сами собой, в процессе обучения молодежи режиссерской профессии» [7, с. 6].

В.П. Демин – автор книги «Формирование личности режиссера» – высказывает основные принципы театральной педагогики и выделяет необходимые качества режиссера, а именно: «...способность к художественно-образному мышлению, конкретность режиссерского видения, способность раскрыть основную мысль драматургического произведения через эмоционально-образное решение» [7, с. 7]. Кроме того, автор отмечает важность предрасположенности режиссера к актерскому творчеству как одну из самых необходимых сторон режиссерского дарования.

Большое значение автор уделяет развитию педагогических и организаторских способностей режиссера, а также умению четко излагать свои мысли и «увлекать своим творческим замыслом других».

И.Г. Шароев среди важнейших качеств режиссера отмечает *умение чувствовать время*, откликаясь на его призывы. «Мы живем в сложном, постоянно меняющемся мире. Мы участвуем в процессе его изменения, мы меняемся сами – ежедневно, ежечасно, так же как и весь мир, окружающий нас. Необходимое условие нашей профессии – быть остро восприимчивым к велению времени, к тому, что произошло и происходит сегодня на нашей планете» [8, с. 11], – писал режиссер.

К обязательным качествам режиссера И.Г. Шароев относит наличие *четкой гражданской позиции*. Режиссер должен постоянно находиться в центре общественной жизни, «в самой сердцевине событий века», быть истинным художником-патриотом, обращающимся к серьезным темам и проблемам в своем творчестве. Именно тогда он будет являться истинным проводником тех идей, которые волнуют его современников.

Б.Е. Захава в книге «Мастерство Актера и Режиссера» выводит режиссерские способности в три группы: «В первую группу мы включим такие, которые являются *общими для любого искусства*. Они существенно не изменяются в зависимости от того, на какой именно вид искусства направлены: на литературу, живопись, театр и т.д.

Есть и такие способности, которые, являясь общими для всех видов искусства, *по характеру их использования* в значительной степени изменяются в зависимости от специфики *данного вида искусства*. Такие способности мы отнесем ко второй группе.

Третью группу составляют способности, связанные с необходимостью для режиссера хотя бы потенциально *быть также и актером*, т.е. обладать известным минимумом актерских качеств» [9, с. 368-369].

Исходя из анализа работ, посвященных исследованию проблемы режиссерских способностей, а также учитывая специфику режиссерского творчества, можно выделить следующие профессиональные умения, необходимые современному режиссеру. К ним относим следующие умения:

– *социокультурные умения*: умение откликаться на актуальные современные проблемы в выборе темы и проблемы постановки; умение наполнить постановку на историко-культурную тему духовно-нравственным содержанием, отвечающим гражданским интересам народа; умение следовать традиционным народным ценностям в создании театрализованного представления и праздника любого вида и жанра.

Подлинный художник отражает в своем искусстве время – динамичное, противоречивое, тревожное. Он должен уметь чувствовать драматизм жизни и находить в ней конфликт. «В год, в день, в который трудимся мы, творится история человечества, полная радостных свершений и творчества, и, с другой стороны, окрашенная драматическими и трагическими событиями. Откроем утреннюю газету, посмотрим вечерние новости по телевизору, послушаем радио, и мы окунемся в необозримый океан сегодняшней борьбы, жизни, исторических потрясений, политических интриг, военных переворотов – словом, во все, чем сегодня заполнены страницы международной жизни. И от верного ощущения дня мира рождается у художника та эмоциональная заразительность, которая приводит к возникновению подлинного искусства, обращенного к людям, к человечеству» [8, с. 12], – отмечал И.Г. Шароев;

– *исследовательские умения*. Режиссер театрализованных представлений и праздников в основном работает над современной темой. В этом заключается не только большая творческая радость, но и главная трудность, потому что режиссер каждый раз соприкасается с совершенно новым материалом, который выдвигает жизнь, и этот материал должен быть по-новому, свежо решен. Здесь режиссер выступает в роли первооткрывателя. Ему предстоит исследовать еще не апробированный сценой жизненный материал, выявить его действительность, политическую и эстетическую сущность, его нравственное начало, отыскать новые черты человеческой личности, формирующейся сегодня.

Ведь, как писал Станиславский: «Вы... не будете поняты народом, если не сможете отразить духовные потребности своей современности, того «сейчас», в каком вы живете» [10, с. 251-252];

– *текстовые умения*: умение создавать сценарный текст; умение осуществлять ценностно-смысловое единство компонентов текста; умение отбирать из собранного текстового материала для сценария информационные и художественно-эстетические факты; умение интерпретировать текстовый материал в целях решения целей и задач постановки;

– *когнитивно-коммуникативные умения*: умения выделять ключевые слова и словосочетания в анализируемом тексте; умение определять тему и главную мысль текста; умение интерпретировать документальные и художественные тексты в целях перевода их в образный план сценария;

– *коммуникативно-педагогические умения*: умение доступно объяснить участникам постановки цель и сверхзадачу автора сценария и режиссерского постановочного замысла; умение увлечь исполнителей оригинальностью авторского замысла; умение привлечь

творческий коллектив к активной исследовательской деятельности в поиске наиболее эффективного решения возникающих проблем в процессе создания театрализованного представления или праздника.

Наличие педагогического дара, то есть сочетание способностей к педагогике с влюбленностью в жизнь, в человека, – одно из главных условий соответствия режиссерской профессии. Истинный педагог и истинный художник – личности, стоящие рядом, адрес их деятельности – человек, его духовный мир. «Педагогический дар – прекрасное качество человеческого сердца – совершенно необходим в режиссерском деле. Режиссер – это педагог, так как он сердечно озабочен духовным благополучием человека» [7, с. 13];

– *интегративные умения*; умение органично сочетать основной, обобщенный образ театрализованного представления или праздника с дополняющими его образами других видов искусств, уточняющих семантику содержания и формы доминирующего образа.

Однако создание театрализованного представления или праздника – это творческий процесс, на конечном этапе которого автор и коллектив его единомышленников получают продукт – постановку для представления ее на художественно-эстетический суд массового зрителя. Следовательно, требуется определить те *творческие способности*, которые проявляются у режиссера-постановщика оригинального авторского замысла как результата индивидуальной художественно-эстетической деятельности.

Специфические способности режиссера театрализованных представлений и праздников – это результат развития предрасположенности личности к режиссерско-постановочной деятельности, выраженной в образном мышлении, в способности зримо представить игровую ситуацию на основе образных ассоциаций традиционных и авторских аналогий, индивидуальных художественно-эстетических представлений в их неординарных режиссерских формах. Эти задатки активно проявляются и развиваются в учебном процессе творческого вуза, но достигают более высокого качественного уровня в процессе создания и воплощения театрализованных представлений или праздников разных видов и жанров.

Специфическими способностями режиссера театрализованных представлений и праздников являются:

– *способность к образному мышлению*: способность к образному представлению жизненных впечатлений; образное видение предмета или явления в его художественно-эстетическом преобразовании, на основе которого развивается в процессе режиссерско-постановочной деятельности панорамное видение сценарного действия;

– *образная память*: образно-ассоциативные представления в области национальных культурных концептов, образные аналогии сравниваемых предметов и явлений; память движения, действия, поворотов, т.е. память не констатация, а память, преобразующая видимый мир в художественный и символический мир;

– *впечатлительность при восприятии окружающей действительности*: *сверхчувствительная реакция на прекрасное/безобразное, эмоциональное сострадание, сочувствие, соболезнование человеку, болезненная реакция на социальную несправедливость, милосердие, готовность прийти на помощь обиженному и страдающему человеку*;

– *способность ставить и решать нестандартные прикладные задачи, встающие в процессе режиссерской деятельности*;

– *прогностические способности*: *представить и наметить режиссерскую экспликацию сценарного действия, вообразить союз искусств как средство эмоционального воздействия на зрителя, установить ключевые, базовые фрагменты монтажного листа, «услышать» ритм движения сюжета, ощутить атмосферу праздника или представления, почувствовать «настроение» задуманного действия*;

– *артистизм режиссера*: *способность представить, обрисовать и разыграть перед исполнителями игровую ситуацию, отражающую смысловой фрагмент сюжетного действия, соответствующий логике и образу замысла и эмоциональному тону постановки*;

– организационно-управленческие способности: способности устанавливать доверительные отношения с членами творческого коллектива, способность сочетать требовательность и доброжелательность к исполнителям замысла режиссера-постановщика театрализованного представления или праздника, способность осуществлять индивидуальный подход к коллегам, способность доходчиво и убедительно объяснять участникам проекта сверхзадачу творческой постановки.

Организаторские способности можно разделить на две части, составляющие единство: личностные качества и профессиональные. На качественную характеристику последних влияют индивидуальные особенности личности режиссера-педагога: целенаправленность, духовно-нравственные ценности, социальная направленность режиссера, требовательность к себе и своим ученикам, ответственность за выполнение порученного дела, инициативность, наблюдательность, самообладание, воля в преодолении трудностей, возникающих в процессе профессиональной деятельности, неуспокоенность достигнутыми результатами, эмоциональная отзывчивость и т.п.

Завершая портрет режиссера, особо следует остановиться на *режиссере-гражданине, режиссере-личности* как важнейшем профессиональном качестве современного режиссера. Выступая идейным проводником, режиссер должен иметь свое личностное ощущение темы, обладать «мировоззренческим фундаментом» [8, с. 14], иметь личностное отношение к тем или иным событиям и проблемам. Без этого невозможно подлинное искусство художника.

В заключение необходимо отметить, что личность режиссера театрализованных представлений и праздников представляет собой особый интерес, поскольку от его *государственного мышления, понимания социально-нравственной функции* массовых празднеств и театрализованных представлений, *знаний им законов драматургии театрализованных представлений*, в том числе механизмов воздействия на ум и чувства зрителей зависит эффективность взаимодействия между участниками постановки и массовым зрителем, так как театрализованные представления и праздники – одно из средств «духовно-практической организации общественной жизни» [11, с. 3]. Собственно, в этом заключается конечная цель режиссера – пробиться к сердцам людей, зажечь их идеями, пробудить в них желание созидать и вдохновить на новые свершения.

Литература

1. Блок А. Собр. соч. в 8 т. Т. 5. М.-Л. 1962.
2. У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX – начала XX века: Труды Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Л., 1976.
3. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. М., 1936.
4. Ромм М.Н. Беседы о кино. М., 1980.
5. Станиславский К.С. Собр. соч. в 9 т. Т. 2. М., 1989.
6. Голубовский Б. Шаг в профессию. М., 2002.
7. Дёмин В.П. Формирование личности режиссера. Саратов, 1983.
8. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. М., 1986.
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., 2008.
10. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953.
11. Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. СПб., 2013.

References

1. Blok A. Sobraniye sochinenij v 8 tomah [Collection of works in 8 volumes]. V. 5. Moscow-Leningrad, 1962.
2. U istokov rezhissury: Ocherki iz istorii russkoj rezhissury konca XIX – nachala XX veka: Trudy Leningradskogo gosudarstvennogo instituta teatra, muzyki i kinematografii [At the beginnings of stage direction: Essays from the history of Russian direction of the end of XIX-

beginning of XX century. Proceedings of the Leningrad state institute of theatre, music and cinematography. Leningrad, 1976.

3. *Nemirovich-Danchenko V.I.* Iz proshlogo [From the past]. Moscow, 1936.
4. *Romm M.N.* Besedy o kino [Conversation on the movie]. Moscow, 1980.
5. *Stanislavsky K.S.* Sobraniye sochinenij v 9 tomah [Collection of works in 9 volumes]. V. 2. Moscow, 1989.
6. *Golubovsky B.* Shag v professiyu [Step into the profession]. Moscow, 2002.
7. *Demin V.P.* Formirovaniye lichnosti rezhissera [The formation of the personality of the Director]. Saratov, 1983.
8. *Sharoev I.G.* Rezhissura estrady i massovykh predstavlenij [Directing stage and massive representations]. Moscow, 1986.
9. *Zakhava B.E.* Masterstvo aktera i rezhissera [Skills of the actor and director]. Moscow, 2008.
10. *Stanislavsky K.S.* Stat'i. Rechi. Besedy. Pisma [Article. Speech. Conversation. Letters]. Moscow, 1953.
11. *Chechetin A.I.* Osnovy dramaturgii teatralizovannykh predstavlenij: uchebnik [Fundamentals of drama performances: a textbook]. Saint Petersburg, 2013.

УДК 008:78:316.7

Н.В. КАЗИНА

ЭКОЛОГИЯ МУЗЫКИ: СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Казина Нина Викторовна, соискатель кафедры культурологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь, ул. Ялтинская, 20), nika.7710@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «экология музыки». Оно тесно соприкасается с экологией человека, рассматриваемой в философско-антропологическом и социокультурном измерениях. В этом контексте экология музыки становится в один ряд с такими понятиями, как экология культуры, экология окружающей среды. Это актуализирует значимость поднимаемых проблем, исходя из задач, поставленных перед сообществом РФ в Год экологии, главной из которых является обеспечение экологической безопасности в стране. Наиболее полно в статье исследуется терапевтическая функция музыки в социокультурном пространстве. Есть все основания полагать, что музыкотерапия, как новое направление в науке, позволит сложиться новой системе оздоровления человека и гармонизации окружающей среды его обитания.

Ключевые слова: экология музыки, экология культуры, музыкотерапия, энтропия, гармоничная среда обитания.

УДС 008:78:316.7

N.V. KAZINA

ECOLOGY OF MUSIC: SOCIO-CULTURAL DIMENSION

Kazina Nina Viktorovna, graduate of the department of cultural studies at the Taurida national academy of Crimean federal university named after V.I. Vernadsky (Simferopol, Yaltinskaya str., 20), nika.7710@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the research of the concept “music ecology”. It is closely related to the human ecology, considered in the philosophical-anthropological and socio-cultural dimensions. In this context, the music ecology becomes in one row with such concepts as culture ecology, environmental ecology. This actualizes the significance of the problems raised, based on the tasks set for the community of the Russian Federation in the Year of Ecology, the main one of which is ensuring environmental safety in the country. Most fully the article investigates the therapeutic function of music in the socio-cultural space. There is every reason to believe that music therapy, as a new direction in science, will allow the