

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Бўйхатга олинди

Тасдиқланди
Ўз.Р. ОЎМТВ

« _____ » 2006 й.

« _____ » 2006 й.

ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИДА РЕЖИССЁРЛИК МАҲОРАТИ
фанидан

ДАСТУР

Билим соҳаси: 200000 – Гуманитар фанлар ва санъат

Таълим соҳаси: 210000 - Санъат

Таълим йуналиши: 5210400 – Режиссёрлик

ТОШКЕНТ 2006

Тузувчи:

Парманов Б - Қозоғистонда хизмат кўрсатган
артис, ўқитувчи

Такризчилар: М. Қодиров - с. д.п, профессор в.б.

: М. Ашурова - Ўз.хизмат кўрсатган ёшлар
мураббийи , ўқитувчи

Дастур Тошкент давлат санъат институти илмий кенгашида
кўриб чиқилган ва тавсия қилинган
« 5 » май 2006 йил 8- сонли мажлис баёни.

Мувофиқлаштирувчи кенгашнинг _____ қайдномаси
билан тасдиққа тавсия этилган.

Введения

Высшая театральная школа должна обеспечить выпуск режиссёров театра кукол, способных поднять на новую ступень идейно-художественный уровень этого особого вида театрального искусства. Это тем более необходимо, что театры кукол создают свои спектакли не только для взрослых зрителей, но преимущественно для детей, и необходимость шире распространить влияние театров на формирование эстетических взглядов юного поколения влечет за собой ежегодное увеличение их числа в республике. Постоянное совершенствование в целом эстетических позиций театра увеличивает потребность в более высококвалифицированной режиссуре для театров кукол.

Задачей высшей школы является воспитание режиссера как человека с высокой культурой и глубоких знаний в совершенстве овладевшего своим профессиональным мастерством. Идейная убежденность, острое чувство современности, искренняя потребность в служении своему народу, влюбленность в свою профессию - необходимые качества режиссера. Сочетание организационных способностей с умением идейно вдохновить и сплотить на основе увлекательных творческих задач весь театральный коллектив, слияние таланта смелого постановщика с талантом театрального педагога, неувядаемая инициатива в создании нового драматургического репертуара - необходимые человеческие и профессиональные качества режиссера.

Программа приемных испытаний

Активное участие режиссера с жизнью помогает ему познать процессы и явления, происходящие в окружающей действительности, насущные нужды людей. Подлинное знание закономерностей развития общества на современном этапе возможно лишь на основе формирования мировоззрения личности. Фундаментом мировоззрения будущих режиссеров является последовательное и серьезное изучение цикла общественно-политических наук и умение применять полученные знания в практической деятельности. Неразрывная связь идейного воспитания и профессионального обучения являются законом высшего театрального образования, так как от чистоты мировоззрения личности, от глубины понимания сущности жизненных явлений зависят во многом мастерство художника и сила воздействия создаваемых им образов. Высока гражданственность и профессиональность выпускника высшей театральной школы должны

сочетаться с широкой образованностью. Высокий культурный уровень, развитый вкус, знание смежных искусств отличают подлинного художника. Изучение по вузовской программе теоретических дисциплин: история литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, а также истории отечественного и зарубежного театра кукол необходимо режиссеру театра кукол для формирования профессиональных качеств. Современное развитие теоретических взглядов в области театрального искусства обязывает также к получению достаточной информации от специальных, творческих дисциплин: физиологические основы органики актерского творчества, психология творчества, логика, этика и др. Метод современного реализма, являющийся, единственным творческим методом театра, дает возможность режиссеру побуждать авторов к отысканию форм драматургии, свойственных театру кукол. Драматургия театра кукол на его современном этапе успешно развивается в различных сказочных жанрах, в жанрах поэтической легенды, народного мифа, басни, сатиры, лирической или гротесковой комедии, философской поэмы, политического памфлета, музыкальной пантомимы и т.п.

Специфические особенности драматургии и изо театральная природа театра кукол теснейшим образом взаимосвязаны с творчеством и новаторскими поисками режиссера. Поэтому умение работать с автором над созданием пьесы или сценария для кукольной сцены с одновременным прицелом на современное изобразительно-сценическое решение художником образов и сценографии будущего спектакля является краеугольным камнем профессии режиссера театра кукол. Это обеспечивается специальным предметом «Создание внешнего облика кукольного спектакля» и кроме того совместной работой каждого студента-режиссера со студентом художником-скульптором над постановкой одноактного спектакля.

Изобразительно-театральная природа искусства театра кукол такова, что в ней заключены с одной стороны общие основы и черты, роднящие его с другими видами театрального искусства, в том числе- с драматическим театром, - с другой стороны, специфические черты, присущие только театру кукол. Глубокое и подробное знание основ теории, специфики искусства театра кукол, доведение этого знания до ощущения особой природы этого искусства, -необходимая и важная область режиссуры театра кукол. Так как проникновение в особую природу искусства театра кукол начинается с подробного практического изучения выразительных средств и технологических возможностей самой театральной куклы, вводится предмет "Технология изготовления кукол" прививающий студентам навыки конструирования и изготовления куклы. Изо — театральная природа искусства театра кукол обязывает будущих режиссеров, с одной стороны к повышению, углубленному изучению истории и теории

изобразительных искусств, но с другой стороны- к практическому ознакомлению с движеческими дисциплинами - ритмикой, сценическим движением, танцем, фехтованием, -с целью овладения законами сценической пластики. Целью приемных испытаний для поступающих на факультет "режиссура театра кукол" является: определение объективных творческих данных поступающего, уровня его профессиональной подготовленности, и потенциальных возможностей. Приемные испытания предусматривают также определение профессиональных данных поступающего, уровня его культурного развития и характера творческих склонностей абитуриента дающих основание для допуска к конкурсу и отбора наиболее одаренных для зачисления на режиссерский курс.

РЕЖИССУРА - практическая режиссура; поступающий показывает небольшие режиссерские этюды на заданную тему. Получив тему для сценического этюда, абитуриент должен в порядке импровизации, привлекая в качестве актеров исполнителей других абитуриентов, найти эмоционально-образное выражение мысли, которую он хочет раскрыть через этюд. На экзамене проявляется режиссерская изобретательность, творческая фантазия организаторские способности. По разделу практической режиссуры театра кукол поступающим дают темы, характерные для репертуара театра кукол.

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА - Темой может быть режиссерский анализ пьесы или отдельной сцены, сценическое решение того или иного образа из пьесы, исследования творческого пути одного из крупнейших режиссеров современности. В письменной работе выявляется режиссерское мышление поступающего, его знание теории и умение доходчиво излагать свои мысли.

СОБЕСЕДОВАНИЕ - проводится по широкому кругу вопросов, позволяющих определить творческие интересы и склонности поступающего, уровень его знаний внутренней и внешней политики республики, литературы и искусства, знакомство с основами теории и истории режиссуры, театра и театра кукол в особенности театральной критики, произведений узбекской, русской и зарубежной драматургии.

МАСТЕРСТВО АКТЁРА - экзамен по мастерству актера состоит из следующих разделов; исполнение литературных произведений, импровизационные этюды, проверка голоса и речи. Исполнение литературных произведений - поступающий должен прочитать произведения различных жанров - стихотворение, басню, короткий рассказ или отрывок из прозаического произведения, монолог. Желательно, чтобы были представлены образцы как классической, так и современной, зарубежной и национальной литературы, отвечающие специфике кукольного театра. Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по жанру и содержанию что дает возможность полнее выявить способность абитуриента и

широту его творческого диапазона.

Экзаменующему выполнить этюд с куклами на действие в заданных обстоятельствах, что дает возможность способность к импровизации, степень эмоциональной заразительности.

Режиссура и мастерство актера театра кукол

Не менее важным для современного режиссера всегда было и остается квалифицированное умение работать с актером, умение глубоко проникать в психофизиологию, творческого процесса создания роли, способность зорко следить за этим творческим процессом, направлять его и предостерегать от возможных ошибок каждого актера и всего ансамбля в целом. Поэтому в течение первых двух лет в программе основной дисциплины "режиссура и мастерство актера" наиболее значительная часть времени отдается актерской подготовке будущих режиссеров. В соответствии с программой «Мастерство актера театра кукол» для отделений актеров театра кукол театрального института изучение этой дисциплины состоит из двух основных разделов: основы актерского мастерства и мастерство актера с куклой. Программный материал и методика обучения почти полностью повторяют и на режиссерском отделении театра кукол. Параллельно с этим студенты-режиссеры получают сведения об основных направлениях в теории режиссуры театра кукол, куда входит и -"основы теории специфики театра кукол". Третий год обучения посвящается режиссуре в ее разделах практическая разработка проекта будущего спектакля и работа с художником и композитором, практические гренажные упражнения по режиссуре и постановка одноактного кукольного спектакля, в которую включена и практическая работа режиссера с актером. На четвертом году обучения режиссерский курс разделяется на две творческие бригады для постановки одного или двух полнометражных кукольных спектаклей на актерском курсе кафедры, являющихся в последствии преддипломными спектаклями этого актерского курса.

Очень большое количество материально-изобразительных средств эскизы замыслов, чертежи, куклы, реквизит, декорации и пр., необходимых для учебного процесса на режиссерских курсах обеспечивается, кроме постановки одноактных спектаклей, двумя или одним профессиональными штатными художниками кафедры, или одним стажером-ассистентом скульптором. На пятом году обучения студенты-режиссеры разъезжаются по городам Узбекистана для прохождения преддипломной и дипломной практики в театрах кукол,

определенных в качестве без производственной практики приказом Министерства культуры республики. В течении года дипломники-практиканты должны поставить не менее одного или двух спектаклей в которых полностью находит свое проявление умение режиссера квалифицированно работать с художником, контролировать работу в производственно художественной мастерской, умение успешно работать с актерами и овладение всеми прочими компонентами режиссуры. Кроме того, режиссер-практикант должен проявить себя в области организации общественной работы в театре, и активно участвовать в повышении квалификации актеров. Таким образом, практикант-дипломник в течение года должен плодотворно использовать в театре как свои практические навыки, так и полученные в институте общественно-политические и теоретические знания.

Процесс воспитания и обучения режиссера театра кукол включает следующие основные моменты: Изучение теоретических основ режиссуры, Освоение основных элементов актерского мастерства. Режиссерские упражнения, постановка этюдов, отрывков, картин и актов пьесы. Режиссерский анализ пьесы. Создание режиссерского замысла и постановочного плана. Работа с актерами в процессе создания спектакля. Работа с художником и композитором. Прохождение студентами производственной практики по особой программе, предусмотренной для каждого года обучения. В задачу первого года обучения входит: Изучение основ режиссуры. Овладение студентами элементов внутренней техники на основе системы К.С.Станиславского. Кроме того на первом курсе осуществляется проверка профессиональной пригодности студента к избранной им специальности. Учебные занятия по режиссуре и актерскому мастерству должны направлены на то, чтобы развязать творческую инициативу студентов, раскрыть у них данные: к - Образное мышление, Фантазию, Наблюдательность. Художественный вкус, Организаторские способности, Необходимо дать простор выявлению творческих индивидуальностей студентов, их лучших художественных наклонностей.

В первом семестре занятия по мастерству актера должны быть посвящены практическому изучению системы К. С. Станиславского. Начиная с самых простых упражнений, воспитывать у студента умение логически

последовательно действовать в данных "предлагаемых обстоятельствах" для достижения поставленной цели:

Основание основных элементов актерского мастерства: а) сценическое внимание, б) свободы мышц, в) воображения, г) взаимодействия д) общения и т.д.

В зачет в конце первого семестра входит: Беседа руководителя со студентами об основных принципах - системы К.С.Станиславского.

Показ одиночных, парных, групповых с минимальным текстом. Студенты должны показать умение органично, целесообразно и продуктивно действовать в данных предлагаемых обстоятельствах для достижения цели. Этюды на органическое действие с общением должны показать первое знакомство студентов с элементами системы. В тоже время они преследуют цель раскрытия индивидуальности каждого студента, выявления наиболее интересных качеств его творческой индивидуальности.

Во втором семестре продолжается работа над этюдами для закрепления и дальнейшего развития навыков, полученных в первом семестре. Темами в этих этюдах студенты должны учиться закреплять логику своего поведения и углублять ее в процессе работы. Этюдами второго семестра педагоги ставят перед студентами задачу освоения одного из важнейших элементов мастерства актера: 1. -активного воздействия на партнера, 2.-правильного восприятия контрдействия партнера, 3. -умения овладения внутренним монологом, .

Основные разделы режиссерского анализа драматургического произведения

Режиссерское прочтение пьесы - эмоциональное зерно произведения, идейно-образное видение спектакля как первоначальное возникновение замысла. Проверка возникшего образа спектакля через анализ пьесы: Определение темы произведения и ее актуальности для зрителя. Необходимость идейно-целеустремленного раскрытия темы. Изучение исторических условий эпохи, в которую было создано данное произведение. Ознакомление с материалами, раскрывающими показанную в пьесе действительность: историческими, научными, литературными, публицистическими, мемуарными, иконографическими. Необходимость глубокого изучения режиссером жизни, изображенной в произведении. Использование личных наблюдений. Определение идей драматургического произведения, сверхзадачи его /"ради чего"/ произведения.

Уяснение мировоззрения драматурга и установление единства взаимодействия "ради чего" у драматурга и у режиссера, ставящего спектакль сейчас, сегодня. Определение основного конфликта в данной пьесе и отношений действующих лиц в этом конфликте. Определение сквозного действия пьесы и расстановки действующих лиц по отношению к нему /развитие главных событий пьесы, акта, картины, как этапа развивающегося сквозного действия/. Определение задач для всех действующих лиц, участвующих в данных событиях, разбор характеров действующих лиц и биографии, определение сквозного действия ролей, определение атмосферы, в которой живут и действуют персонажи данной пьесы, Оценка результатов проверки через анализ

возникшего при прочтении пьесы образного видения спектакля, его эмоционального зерна.

Специфический для театра кукол раздел актерского мастерства начинается с тренажа ловкости и пластичности рук студентов и переходит в создание актерско-режиссерских этюдов, повторяющих проблемы эстрадного театра рук. Здесь используются изобразительные средства рук кукольников: 1. А также простые шарики из пенопласта или из папье-маше, 2. Цветные перчатки, 3. Бытовые предметы и прочие дополнения,

При этом режиссерская выдумка созданию замыслов и выстраивании этих этюдов сочетается с поисками соответствующей замыслу музыки и сценического освещения.

Работа над этюдами способствует пробуждению у режиссеров специфической актёрской изобразительной фантазии, свойственной фантастической природе искусства театра кукол, воспитывает ощущение повышенной ритмичности действия на кукольной сцене.

На зачет в конце III семестра выносятся этюды на руках и шариках.

В IV семестре специфическая часть основ актерского мастерства разрабатывается через овладение средствами движения тростевой куклы, наиболее близкой к ритму и пластике человеческого тела и перчаточной механизированной куклы. Играть перчаточной куклой студенту значительно труднее чем тростевой, т.к. ее движенческий примитив на самом деле оказывается особым художественным языком для выражения мыслей, чувств всей жизни образа. Овладеть языком этого художественного примитива, понять наивный мир и особые средства выразительности всей этой куклы возможно только на более высоком этапе актерского развития. Преждевременная и неосторожная встреча студентов с перчаточной куклой может свести игру этой куклой к набору пустых примитивных штампов или к безнадежным попыткам внешне подражать ей человеческому поведению. Поэтому работа над отрывками с перчаточной куклой является следующим /после тростевой/ этапом актерского овладения куклой как художественным инструментом, и в то же время следующем /после тростевой/ этапом практического проникновения в кукольность, в ощущение специфики кукольной сцены.

Практическая занятия

Подробная самостоятельная разработка и подготовка студентами той пьесы, которую они предлагают ставить в качестве своего дипломного спектакля. В основе такой работы лежит режиссерский анализ пьесы.

С сообщениями об этих планах студенты выступают на курсе. В

случае если театр, в котором студент будет ставить дипломный спектакль, не назвал пьесу - студент готовит пьесу, которую хочет поставить. Эта работа по теории и практике режиссуры должна проводиться и на общих занятиях всего курса в индивидуальных занятиях со студентами руководителем курса и педагогами по мастерству актера.

Студенты подробно отчитываются перед руководителем курса и своими товарищами о ходе своей преддипломной практики. Помимо устных докладов они обязаны составить подробный письменный отчет о проведенной ими работе и о творческой жизни коллективов тех театров, в которые они были направлены. Руководители курса отвечают на возникшие у студентов во время практики вопросы, помогая им разобраться в существе теоретических и практических проблем, встающих перед студентами в условиях живого общения с театром, в котором им придется осуществлять свой дипломный спектакль.

Важнейшим разделом работы V курса является повторение на новой качественной основе вопросов теории и практики режиссуры.

Самостоятельная работа

На следующем этапе – самостоятельной работе студенты переходят к работе над этюдами, постепенно усложняя «предлагаемые обстоятельства». Темы этюдов придумывают и разрабатывают сами студенты. Педагог помогает студенту разобраться в логике действия каждого этюда, следя за последовательностью и органичностью сценического поведения студента и добиваясь максимальной правдивости и жизненной достоверности выполнения каждого этюда, следя за последовательностью и органичностью сценического поведения студента и добиваясь максимальной правдивости и жизненной достоверности выполнения каждого действия. Логика проведения студента-исполнителя в этюде обуславливается логической его мышления. Текст этюда возникает как результат органического рождения мысли студента, в процессе воздействия на партнера, по этому слову, вызванное необходимостью по теме, включается в работу над этюдом. На ряду с этюдами, которые обрабатываются до определенной законченности, рекомендуются импровизационные этюды на заданную тему, которые в дальнейшем не обрабатываются.

Особое внимание обращается на способность студентов режиссерского курса самостоятельно продумывать простейшую драматургию этюда.

На зачет готовится простейшие этюды в живом плане, являющиеся итогом этапа овладения основными элементами психотехники при условии. «я в предлагаемых обстоятельствах», а

также некоторые этюды с животными, которые создаются на основе тщательных наблюдений за поведением животных, увиденных в зоопарке

Список рекомендуемой литературы:

Основные

1. Т. Турсунов “Турғун Азизов” Т., 2004 й.
2. Ў. Шукуров. “Миллий театримиз намоедалари” Т., 2002 й
3. “Истиклолва миллий театр” тўплам Т., 2002 й
4. Т. Исламов “Тарих ва сахна” Т., 1997 й
5. М. Т. Туляходжаева, Т. И. Юлдашев Узбекская драматургия на сцене театра. Т., 1994
6. Гегелло Н.В. Ширма поднимается выше. - - М.: Молодая гвардия, 1962.
7. Генов Г.В. Теневой театр в клубе. - - М.: Профиздат, 1958.
8. Деммени Е.С. Куклы на сцене. - - М.-Л.: Искусство, 1949.
9. Даценко Л.М. Театр кукол в школе. - - М.: Учпедгиз, 1959.
10. Королев М. Искусство театра кукол. -- Л.: Искусство, 1973.
11. Лежневский А. Театр кукол.--Минск, 1974.
12. Лебединский А. Театр в чемодане.— Самодеятельный театр, № 11, 1977.
13. Образцов С.В. Актер с куклой. - - М.: Искусство, 1938.
14. Образцов С.В. Моя профессия, Кн. 1. - - М.: Искусство, 1950.
15. Образцов С.В. Театр китайского народа. -- М.: Искусство, 1957..

Дополнительные

1. Смирнова И.И. Советский театр кукол. - - М.: АН СССР, 1963.
2. Самодеятельный театр кукол: Сб.--М.: Советская Россия, 1961.
3. Смирнова Н.И. И ... оживают куклы --М.: Детская литература, 1982.