

Миронов Константин Яковлевич

Работа режиссера

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
К65

К65 **Константин Яковлевич М.**
Работа режиссера / Миронов Константин Яковлевич – М.: Книга по Требова-
нию, 2025. – 146 с.

ISBN 978-5-519-96754-9

ISBN 978-5-519-96754-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем мы приступим к рассмотрению всех этапов работы режиссера по созданию спектакля, нам следует хотя бы в общих чертах ознакомиться с особенностями театрального искусства, правильное понимание которых является основой всей работы режиссера.

ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Театр — искусство коллективное

Законченным произведением театрального искусства является спектакль. Кто же создает спектакль и кто тем самым является автором спектакля, автором произведения театрального искусства?

В создании спектакля участвует большое количество творческих работников: автор-драматург, художник-декоратор, режиссер-постановщик, иногда музыкант, наконец, актеры, играющие роли.

Каждый из них выполняет совершенно определенную работу: драматург пишет пьесу, декоратор создает внешнее оформление спектакля — декорации, музыкант — музыку, режиссер — план постановки, ее замысел, и, наконец, актеры создают отдельные сценические образы. Каждый из перечисленных лиц является, очевидно, автором проделанной им творческой работы: драматург является автором пьесы, художник — автором декораций, музыкант — музыки, режиссер — постановочного плана, актеры — отдельных сценических образов. Результат творческой работы каждого из этих авторов является составной частью спектакля; однако ни одна из этих работ не представляет собой спектакля в целом. Ни пьеса, ни декорации, ни музыка, ни режиссерский план, ни сценические образы и т. д. в отдельности не являются спектаклем, то-есть произведением театрального искус-

ства. Только соединенные вместе, произведения всех этих авторов — и пьеса, и музыка, и декорации, и сценические образы — представляют собой произведение театрального искусства — спектакль. Само собой разумеется, что речь идет не о механическом соединении работы ряда художников, в результате которого ничего ценного и единого получить не может. Спектакль есть результат органического соединения творческой работы ряда авторов, и это органическое соединение (синтез) возможно только при том условии, если каждый из авторов, участвующих в создании спектакля, выполняет свою часть работы в соответствии с единым для всех замыслом спектакля.

Из всего сказанного ясно, что спектакль есть органическое соединение результата творческой работы многих авторов, и потому авторами спектакля могут быть названы только все участники творческой работы вместе, то-есть весь творческий коллектив, работавший над созданием спектакля. Таким образом, автором произведения театрального искусства — спектакля является коллектив.

Что такое театральный коллектив

Что же такое театральный коллектив?

Далеко не каждая группа людей может быть названа коллективом. Коллективом мы будем называть только такое объединение людей, которое осуществляет общие для всех членов коллектива задачи, имеет единую для всех членов коллектива цель. Какую же цель должен преследовать театральный коллектив, какие он должен ставить перед собой задачи?

Очевидно, что цель деятельности театрального коллектива вытекает из общей цели всякого искусства: воздействовать в определенном направлении на сознание людей (а тем самым — на жизнь) путем создания спектаклей. Поэтому, прежде чем приступить к работе над тем или иным спектаклем, коллектив должен ясно понимать, ради чего ставится данная пьеса, в каком именно направлении должен воздействовать на сознание зрителей этот спектакль.

Мало того, коллектив должен знать, каким же способом осуществлять поставленную задачу, то-есть он должен иметь определенный метод работы.

Настоящий театральный коллектив не возникает сразу, он воспитывается и вырастает постепенно. Настоящий театральный коллектив есть собрание людей, объединенных едиными общественно-политическими устремлениями, одинаково понимающих задачи и назначение искусства вообще и законы театрального искусства в частности, то-есть имеет единый для всех членов коллектива творческий метод.

Конечно, во всяком коллективе роли отдельных его членов различны как по характеру работы, так и по ее ценности. Один участник работы вкладывает в общее дело больше, другой — меньше. Задачи, стоящие перед одним, сложнее, соответственно больше и ответственность. Один актер в данной пьесе играет более трудную и ответственную роль, другой — совсем маленькую, эпизодическую. Понятно, что работы художника, музыканта и актеров совершенно различны. Однако каждый из участников работы на своем участке в пределах своих способностей и возможностей должен осуществлять общую задачу, стоящую перед всем коллективом. Спектакль не может быть полноценным, если отдельные участники коллектива работают не в соответствии с замыслом постановки, если они не осуществляют общей задачи. В этом случае нет настоящего творческого коллектива. Как мы уже говорили, роли отдельных членов коллектива различны, и самая трудная и ответственная роль принадлежит режиссеру. Режиссер должен быть организатором и учителем. Осуществляя общую задачу, каждый из членов коллектива все же отвечает только за свой участок работы.

В отличие от всех остальных участников общей работы режиссер отвечает за всю работу в целом и за работу каждого из ее участников в отдельности.

Режиссер должен определить ту цель, ради которой ставится данный спектакль; режиссер должен указать, в каком именно направлении должен воздействовать на зрителя этот спектакль. Однако простого определения этой цели недостаточно; режиссер должен объединить вокруг этой цели всех участников работы, он должен уметь увлечь весь коллектив на осуществление этой цели. Мало того, он должен указать методы работы для осуществления поставленных задач и должен добиться того, чтобы эти методы были

поняты всеми членами коллектива. Для того, чтобы режиссер мог выполнить все эти требования, он очень хорошо должен сам понимать особенности и законы театрального искусства, должен хорошо знать не только свой коллектив и всех его членов, но и возможности каждого из них, чтобы не предъявлять к ним невыполнимых требований.

ГЛАВНОЕ В ТЕАТРЕ — АКТЕР

К задачам, стоящим перед режиссером, мы будем возвращаться непрерывно, а теперь перейдем к дальнейшему рассмотрению особенностей театрального искусства. Мы уже установили, что создают спектакль многие участники общей работы. Рассматривая же более подробно задачи всех авторов спектакля, мы легко видим, что в спектакле принимают участие представители различных видов искусства. Действительно, художник — это представитель живописи, драматург — литературы, композитор — музыки и т. д.

Таким образом, в произведении театрального искусства — спектакле — объединяется творческая работа представителей различных видов искусства. Отсюда вытекает вторая отличительная черта театра: искусство театра — синтетическое, объединяющее в себе различные виды искусства.

Однако при внимательном рассмотрении мы можем сказать, что роли различных видов искусства в театральном спектакле различны.

Прежде всего мы можем установить, что из всех видов искусства, участвующих в создании спектакля, искусство актера и режиссера отличается от остальных тем, что эти искусства не существуют вне театра.

Действительно, представить себе искусство актера вне театра так же трудно, как и театр без актера. Все же остальные виды искусства — и литература, и живопись, и музыка, и танцы — существуют как самостоятельные виды искусства вне театра. Однако та работа, которую осуществляют в театре представители этих видов искусства — музыкант, писатель, художник и т. д., — существенно отличается от работы, которую они же осуществляют вне театра. В чем же это отличие?

Роман, написанный писателем, картина, написанная художником или песня сочиненная композитором, являются законченными самостоятельными произведениями искусства — литературы, живописи, музыки. Авторы этих произведений искусства — писатель, художник, музыкант — непосредственно своими произведениями воздействуют на зрителя, слушателя или читателя в задуманном ими направлении.

Совсем иначе обстоит дело в театре. Любой из участников работы над спектаклем, кроме актера, заканчивает свою творческую работу по спектаклю до показа его зрителю. Актер к этому времени заканчивает только подготовительную работу над ролью; работа же актера в спектакле протекает на глазах зрителя. Актер, таким образом, вступает в живую, непосредственную связь со зрителем.

Ни драматург, ни художник, ни музыкант в непосредственную связь со зрителем не вступают; в этом отличие их работы в спектакле от их самостоятельной работы вне театра. Результат их работы в театре, конечно, на зрителя воздействует, но не непосредственно, а только через актера. Актер является как бы посредником между всеми участниками работы над спектаклем и зрителем.

И драматург, и художник, и композитор, и режиссер дают материал для творческой работы актера. В своей работе на сцене, в своей игре актер должен использовать материал, который является результатом работы других участников создания спектакля. Поэтому этот материал должен быть пригодным для такого использования. Такой материал мы будем называть театральным, не пригодный же для использования — нетеатральным.

Текст пьесы, написанный драматургом, должен быть произнесен актером. Для того, чтобы он прозвучал, актер должен наполнить этот текст жизнью. Мало того, применением той или иной интонации актер может донести до зрителя этот текст с совершенно различным содержанием. Актер может дополнить, развить, обогатить замысел автора; наоборот, он может изуродовать, исказить этот замысел и тем лишить пьесу всякого смысла. От того, как использует актер материал, данный автором, зависит то воздействие, которое этот материал произведет на зрителя. То

же самое относится и ко всему остальному творческому материалу.

Как бы хорошо ни изобразил море художник, если актер на фоне этого моря будет вести себя, как в комнате, декорация окажется мертвой, зритель воспримет ее как по ошибке попавшую на сцену декорацию из другого спектакля.

Если во время действия на сцене раздается какой-нибудь звук и актер отнесется к нему, как к выстрелу, — также отнесется к нему и зритель: если актер воспримет этот звук, как падение какого-нибудь предмета, — зритель ему поверит; если, наконец, актер вообще не обратит на этот звук внимания, — зритель будет думать, что это случайный шум, по неосторожности произведенный за кулисами. Итак, для того, чтобы зритель воспринял так, как нужно, любой предмет оформления сцены, любой звук, в том числе и музыку, необходимо, чтобы актер, используя весь этот материал в своей игре, находил к этому нужное отношение. Если актер этого не делает умышленно, он наносит своим поведением ущерб спектаклю и не заслуживает звания актера.

Если актер не может этого сделать, значит предложенный ему материал не театрален. Итак, актер один непосредственно вступает в творческую связь со зрителем; однако он отнюдь не становится от этого автором спектакля, так как использует текст, написанный автором, осуществляет замысел, данный режиссером на основе пьесы автора, использует декорации и музыку, написанные художником и композитором.

Однако поскольку творчество всех участников общей работы над спектаклем, в том числе и творчество актера, является материалом, из которого создается спектакль, очевидно, что творчество актера является главным, основным материалом в театральном искусстве.

Кто же должен не только направлять творческую фантазию всех участников по верному пути, но и добиться от всех нужного театрального результата?

Кто должен организовать весь этот материал таким образом, чтобы получился спектакль — единое произведение театрального искусства, наполненное жизнью, способное

воздействовать на зрителя в определенном направлении? Ответив на этот вопрос, мы тем самым определим обязанности режиссера.

Режиссер является организатором воли и сознания всех участников спектакля в создании единого произведения театрального искусства.

Это значит, что режиссер внимательно и чутко относится к каждой творческой индивидуальности, участвующей в создании спектакля, организует их творческую работу, подчиняя все идее и замыслу спектакля.

Идею и замысел спектакля приносит в коллектив режиссер, он является инициатором замысла. Это отнюдь не значит, что в процессе работы над спектаклем, первоначальный замысел не может изменяться в каких-то частях. Режиссер должен уметь отобрать и принять все ценное, приносимое другими участниками совместной работы.

По своей природе театральное искусство — искусство коллективное, и значительная часть работы режиссера заключена в умении организовать и направить творческую волю коллектива к разрешению стоящих перед ним, в каждом отдельном случае, задач.

Большую часть внимания, сил и времени должен затратить режиссер на работу с актерами.

Много заботливости и чуткости, понимания и знания должен проявить режиссер для того, чтобы добиться нужного результата, для того, чтобы научить актера использовать в его творческой работе весь тот обширный материал, который предоставлен автором, художником и остальными участниками работы.

Для того, чтобы режиссер мог успешно выполнить стоящие перед ним задачи, он должен быть прежде всего хорошо знаком с природой того творческого материала, который является основой его работы. Он должен понимать особенности и законы актерского творчества.

ОСОБЕННОСТИ АКТЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Как и всякий художник, актер воспроизводит жизнь в художественных образах. Он делает это для того, чтобы воздействовать на сознание людей и тем самым — на их деятельность.

Решающую роль в правильном толковании и раскрытии образа играет мировоззрение актера, его классовые устремления, его связь с интересами народных трудящихся масс.

Это с большой остротой ставит перед нами вопрос о политическом воспитании актера и кружковца, о его культурном развитии, о том, чтобы научить его разбираться в окружающей действительности и овладеть учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

Что является материалом для творческой работы актера? Какими выразительными средствами пользуется актер для создания художественного образа? Мы знаем, что, играя на сцене, актер пользуется своим голосом, движениями своего тела, мимикой своего лица. Это и есть выразительные средства, при помощи которых актер создает художественный образ.

Таким образом, мы видим, что материал, которым пользуется актер в своей творческой работе, — это он сам.

Художник, написавший картину, может сам видеть ее со стороны; музыкант, написавший музыку, может ее слушать. Актер же не может увидеть результата своей работы, так как он не отделим от создаваемого им художественного образа.

Актер является, таким образом, одновременно и создателем, и автором художественного образа, и материалом, из которого этот образ создан. В этом заключается двойственная природа актерского творчества, которая отличает его от всех остальных видов искусства.

Чтобы легче было понять эту двойственность, нам следует прежде всего разобраться, в чем заключается творческая работа актера на сцене, то-есть ответить на вопрос, что представляет собой сценическая игра.

Играя на сцене, создавая на сцене тот или иной образ, актер достигает этого путем воспроизведения определенных действий, поступков изображаемого человека. Предположим, что актер должен играть роль кулака в пьесе, написанной на колхозную тему. По материалу автора, кулак в первом действии старается пролезть в колхоз, во втором — он подбивает наиболее слабых колхозников совершить вредительство, в последнем действии его раскры-

вают, и он несет заслуженное наказание. Актер должен воспроизвести на глазах у зрителя всю эту деятельность изображаемого им кулака и каждый его поступок в отдельности.

Однако для того, чтобы воспроизвести на сцене любой поступок человека в жизни, нужно прежде всего понять, каким образом этот поступок, это действие происходит в жизни.

Человек поступает в жизни в согласии со своими мыслями и чувствами, со своим сознанием (а сознание определяется бытием, средой, классовой принадлежностью человека). Мысли и чувства в свою очередь вызываются у человека тем или иным внешним событием. Мы можем сказать, что всякое действие, всякий поступок человека в жизни протекает следующим образом: 1) какое-нибудь событие или факт оказывает воздействие на человека (на его чувства: слух, зрение, вкус, обоняние или осязание), 2) в результате этого воздействия в сознании человека возникают те или иные мысли или чувства, 3) как результат этих мыслей и чувств, диктующих определенное решение, человек совершает определенный поступок.

В каждом поступке человека в жизни (и во всем его поведении) имеются внешняя и внутренняя стороны этого поступка.

Попробуем рассмотреть это на каком-нибудь примере. Человек, переходящий линию железнодорожного полотна, видит огни приближающегося поезда, — это является тем внешним событием, которое оказывает на него воздействие.

В результате этого воздействия в сознании человека возникает мысль об опасности попасть под поезд. В результате мысли об опасности человек останавливается, чтобы переждать, то-есть избегает этой опасности. Если бы в сознании человека возникла мысль о том, что он легко успеет перейти железнодорожные пути, то в результате этого он не остановился бы, а, может быть, наоборот, ускорил бы шаги.

Что же в этом примере является внешней стороной данного поступка и что внутренней? Те физические действия, которые производит тело человека (шел, увидел поезд,

остановился или ускорил шаги), мы будем называть внешней стороной данного поступка. Те мысли и чувства, которые под влиянием факта возникли в сознании человека, в результате которых явилось то или иное действие, мы будем называть внутренней стороной человеческого поступка.

Если бы человек не увидел приближающегося поезда, он не ощутил бы опасности. А если бы он не испытал чувства опасности, то он не стал бы принимать мер предосторожности, то-есть он не стал бы останавливаться и равным образом не ускорил бы шаги. Значит, если нет внешнего события, то не возникает и внутреннее, а если не возникает внутреннее, то не совершается опять-таки внешнее действие. Мы можем говорить отдельно о мыслях и чувствах так же, как можем говорить отдельно о простейших физических движениях, но ни то, ни другое в отдельности поступком, действием человека не является. Во всяком поступке человека (в акте человеческого поведения) внешняя и внутренняя стороны этого поступка друг от друга неотделимы. Внешняя и внутренняя стороны человеческого поведения составляют вместе единое целое — действие человека.

Актер в театре, играя ту или иную роль, должен воспроизводить поступки изображаемого человека. Воспроизводить поступки, действия — это значит показать и внутреннюю и внешнюю стороны этих поступков.

Если актеру нужно играть человека из нашего примера с переходом через железнодорожную линию, то тело актера должно воспроизвести внешнюю сторону этого действия. Актер должен идти, увидеть поезд и либо остановиться, либо ускорить шаги.

Психика актера (сознание, разум) должна в то же время воспроизвести внутреннюю сторону этого действия, то-есть в сознании актера должна возникнуть мысль об опасности или о необходимости ускорить шаги. Если в сознании актера ни та, ни другая мысль не возникнет, то он не имеет основания ни остановиться, ни ускорить шаги, так как и то и другое движение ничем не будет вызвано (мы можем сказать: не будет внутреннего оправдания).

Если же актер все же проделает эти движения, то они будут неоправданными, механическими.