

МЕТОДЫ РЕЖИССУРЫ ЕЖИ ГРОТОВСКОГО

ЧЕРНЯК Елена Федоровна

кандидат педагогических наук

доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников

ИСАКОВА Арина Сергеевна

студент

Кемеровский государственный институт культуры

г. Кемерово, Россия

В статье авторы рассматривают вопросы использования методов режиссуры Ежи Гротовского и их применение в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Режиссура театра оказала влияние на режиссуру праздников через использование образного решения, создание атмосферы и применение элементов игры в постановках и т. д. Ежи Гротовский разработал тренинг для развития уникальных способностей каждого из участников труппы. Эта методика используется при обучении режиссеров кафедры РТШП.

Ключевые слова: режиссура, экспериментальный театр, паратеатральные опыты Гротовского.

На современном этапе развития общества происходят глобальные изменения не только в сферах общественной жизни, но и культуры, которые порождают новые формы коммуникаций, медиа, искусств. Театр, кино и режиссура театрализованных представлений и праздников, стремительно реагирующие на подобные изменения, стали применять новые экспериментальные способы взаимодействия зрителя и визуального контента.

При этом традиционные формы стали постепенно утрачивать свою роль. Отправной точкой для возникновения большого количества новейших коммуникативных форм и явлений в режиссуре стало принципиально новое понимание события и переосмысление отношений между его участниками.

Вдохновение для новых идей, концепций и проектов мы находим в режиссерских опытах прошлого. Во многом режиссура театра оказала влияние на режиссуру праздников через использование образного решения, создание атмосферы и применение элементов игры в постановках и т. д.

Обратимся к творчеству польского режиссера Ежи Мариан Гротовского, которое стало значимым явлением для театрального мира второй половины XX в. Он создавал не столько театральную, сколько философскую школу. В этом совершенно новое использование открытий Ежи Гротовского в современной режиссуре, ее теории и практике.

«Никто другой в мире, никто со времен

Станиславского не исследовал природу игры на сцене, ее феномен, ее смысл, секреты психофизических процессов так глубоко и полно, как Гротовский» [5].

Благодаря этим описаниям и фотографиям Збигнева Осинского, можно восстановить внешний облик театральных экспериментов Гротовского. Проекты Гротовского содержат уникальные методы исследования человека не только в рамках театральных, но и культурных традиций [3].

«В момент обострения социальных противоречий и разочарования в культуре Гротовский воспринимает театр как экспериментальное поле для исследования современного человека. Спектакль становится опытной моделью, воссоздающей микросообщество и сложные связи внутри него» [5, с. 123].

Так спектакль превращается в опытную модель, воссоздающую микросообщество и непростые связи внутри него, используя теорию и практику подходов А. Арто, К.С. Станиславского, Б. Брехта, биомеханику В.Э. Мейерхольда.

Гротовский пишет: «...все усилия направлены на то, чтобы объединить тело, голос, разум и дух» [1, с. 81].

Им разработан новейший тренинг для воспитания и развития уникальных способностей и талантов каждого из участников труппы.

Ежи Гротовскому принадлежит идея сделать театр не местом встречи актера-исполнителя и зрителя-потребителя, а преобразовать театральный коллектив в иссле-

довательский институт, чтобы театр стал общественным явлением и мог влиять на социальные и культурные процессы.

Гротовский совместно с актерами создавал структуру ритуальных действий, которые были направлены на изменение отношения человека (участника паратеатрального опыта) к себе и к миру. По мнению А.Б. Островского «В структуре паратеатральных опытов используются природные знаки: вода, огонь, деревья, зерно, земля, которые обретают значения в контексте «мифологического мышления для целостности постижения мира» [2, с. 173].

Режиссер мечтает завладеть вниманием зрителя, насильно сделать его соучастником происходящего, на практике он вырабатывает способы манипулирования зрителем и насильственным погружением его в режиссерскую партитуру. Зритель как соучастник ритуального действия, а исполнитель просто театральный актер, который выстраивает коммуникативную систему между наблюдающими и создающими ритуальную структуру. Инновационные методы и глубокий подход к актёрскому мастерству Ежи Гротовского продолжают вдохновлять и обучать новое поколение режиссеров и актеров.

Гротовский писал: «Я предлагаю театру

бедность. В нашей практике мы отказались даже от понятий сцены и зрительного зала. И оказалось, что нам нужен просто пустой зал, где места для актеров и зрителей располагаются каждый раз по-иному. И открывается бесконечное число вариантов взаимоотношений актеров и публики...» [1, с. 14].

Уничтожив все физические преграды между зрителем и актером, перемешав людей в одном небольшом пространстве театра, Гротовский решил сломать основы театральной эстетики. Он хотел сделать так, чтобы совершенно сторонние и никогда не видевшие друг друга люди могли, приходя в театр, действовать и взаимодействовать. Гротовский назвал это Праздником. Приемы активизации зрителей Ежи Гротовского мы используем в театрализованных представлениях и праздниках.

Приемы и методы, сформулированные и апробированные Гротовским, находят на данный момент применение в теории и практике режиссуры театрализованных представлений и праздников, помогают максимально расширить возможности использования произведений искусства для создания новых коммуникативных связей между людьми, обостряют и углубляют проблемы восприятия человеком себя и мира, общественных отношений и гуманистических ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гротовский Ежи Г.* К Бедному театру / пер. с англ. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. – 304 с.
2. *Островский А.Б.* Парадигма мифологического мышления: Очерк вклада К. Леви-Строса. – СПб.: Кронос, 2004. – 182 с.
3. *Осинский Збигнев* Гротовский и его лаборатория. – Государственный Институт Издательский (ПИВА), 1980. – 409 с.
4. *Степанова П.М.* Антропологические концепции в театре и кино: методология создания и исследования // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2021. – № 4(75). – С. 121-134.
5. *Степанова П.М.* Проблема актера в театральной системе Ежи Гротовского (1959-1969): автореферат дис. ... кандидата искусствоведения. – СПб., 2006. – 24 с.

JERZY GROTOWSKI'S DIRECTING METHODS

CHERNYAK Elena Fedorovna

Candidate of Sciences in Pedagogy

Associate Professor of the Department of Theatre and Celebration Directing

ISAKOVA Arina Sergeevna

Student

Kemerovo State Institute of Culture

Kemerovo, Russia

In the article, the authors consider the issues of using Jerzy Grotowski's directing methods and their application in directing theatrical performances and celebrations. The direction of the theater influenced the direction of the holidays through the use of imaginative solutions, the creation of an atmosphere and the use of game elements in productions, etc. Jerzy Grotowski has developed a training course to develop the unique abilities of each of the troupe members. This technique is used in the training of directors of the RTPP department.

Keywords: directing, experimental theater, Grotowski's para-theatrical experiments.