

УДК 331.86.+62

Вепринцева И.В.

Московский государственный университет культуры и искусств

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
РЕЖИССЁРОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ***

I. Veprintseva

Moscou State University of Culture and Arts

**THE IMPROVEMENT OF STAGE DIRECTORS' PROFESSIONAL TRAINING
DURING THE FORMATION OF ARTISTIC-TECHNOLOGICAL THINKING**

Аннотация. Статья посвящена вопросу совершенствования профессиональной подготовки режиссёров, студентов колледжей искусств, в процессе формирования художественно-технического мышления. Автор анализирует эволюционный путь развития технической подготовки режиссёров и определяет дальнейшую стратегию обучения в данной сфере образования. Научные исследования позволили расширить профессиональное системное мышление режиссёра и существенно увеличить продуктивность и интенсивность учебного процесса.

Ключевые слова: художественно-техническое мышление, светозвукорежиссура, режиссёрская матрица, техническая подготовка режиссёра.

Abstract. The article deals with the problem of the improvement of professional training of art college students (future stage directors) while building their artistic-technological thinking. The author analyses the evolution of stage directors' technological training and determines the perspective teaching strategy in this sphere. The research has promoted the extension of stage director's system thinking and raised the efficiency and intensity of educational process.

Key words: artistic-technical thinking, light-and sound control, matrix of the director, stage directors technological training.

В общей эволюции режиссёрского образования студентов колледжей искусств профессиональная техническая подготовка исторически складывалась в условиях предметной парадигмы образования. Она оформлялась в рамках концепции практикума, теоретическая основа технических предметов была недостаточной, доминирующим при этом оказывалось формирование инженерного мышления режиссёра. Однако в условиях межпредметной парадигмы образования и ускоренной смены поколений техники данная стратегия технической подготовки является неприемлемой. Выпускник спустя три года после обучения обладает навыками эксплуатации, как правило, уже устаревшей техники.

Как известно, универсальное средство разрешения инновационных процессов – формирование системного мышления. В связи с этим одним из важных направлений совершенствования подготовки режиссёров становится формирование профессионального системного, целостного режиссёрского мышления. Актуальным компонентом этого мышления является художественно-техническое мышление, которое в существующих условиях выявляется как стратегия профессиональной технической подготовки режиссёра. Данный вид мышления эффективно функционирует в процессе интегральной режиссёрской деятельности, расширяя профессиональное мышление будущего специалиста. В этом творческом процессе свет и звук используются как художественный материал и проявляются как выразительные равнозначные средства режиссуры.

Художественно-техническое мышление – это разновидность образно-логического, правополушарного мышления. Формирование такого мышления может осуществляться

* © Вепринцева И.В.

в творческом процессе профессиональной технической подготовки режиссёров при условии соблюдения общих закономерностей развития и формирования профессионального мышления.

Автором методологически выявлен системообразующий фактор режиссёрского образования – *режиссёрская матрица* [1]. Матрица – это связь элементов целостности. Художественная целостность спектакля является основополагающим принципом театрального искусства. В режиссёрской практике матрица представляет собой режиссёрский монтажный лист, в котором последовательно представлена развёртка взаимосвязанных сценических технологий при создании художественного сценического образа (табл. 1). Режиссёрская матрица раскрывает:

- свет и звук как выразительные равнозначные средства режиссуры;
- роль и место профессиональной технической подготовки режиссёров в рамках специального предмета;
- основные разделы в структуре этого специального предмета [1];
- значимость формирования художест-

венно-технического мышления как компонента профессионального целостного режиссёрского мышления.

Формирование художественно-технического мышления осуществимо на основе общих закономерностей развития мышления. Известно, что интеллектуальное развитие человека характеризуется закономерной сменой стадий, в которой каждая предыдущая подготавливает последующие. Изначально – это наглядно-действенное, затем – наглядно-образное и впоследствии – словесно-логическое мышление. С возникновением новых форм мышления старые формы не только сохраняются, но и развиваются. Например, словесно-образное мышление поднимается на более высокую ступень и способствует усвоению поэзии, изобразительного искусства, музыки. Известно также, что в качестве основы для формирования определённого профессионального мышления выступают различные его виды:

- *теоретическое*, выявляющее отвлечённые закономерности;
- *аналитическое*, мыслительные операции которого направлены на системный анализ развития данной области труда;

Таблица 1

**Фрагмент режиссёрского монтажного листа
(начало оформления технической части режиссёрской матрицы)**

Эпизодный ряд	Декоративно-художественное оформление	Исполнители	Костюмы	Реквизит	Художественно-световое оформление	Звуко-шумовое оформление	Действия осветителей, звукооператора
1. Начало. Гаснет свет в зале. Звучат фанфары.	-	-	-	-	Плавное выключение света. Работает темнитель света театральный	Включается аппаратура звуко-технического комплекса	

– *практическое*, включённое непосредственно в практику;

– *репродуктивное* и *продуктивное, творческое*;

– *интуитивное*, характеризующее быстротой протекания, отсутствием чётко выраженных этапов, минимальной осознанностью.

Профессиональное мышление использует мыслительные операции как средство для осуществления предполагаемой деятельности. Основоположник методологии мышления С.Л. Рубинштейн рассматривал психологическую природу мыслительного процесса [4, 369] и считал, что мышление человека включает в себя операции разных видов и уровней. «Будучи разными уровнями или степенями познания, образное и абстрактно-теоретическое мышление является вместе с тем в известном смысле разными сторонами единого процесса и равно адекватными способами познания различных сторон объективной действительности. Понятие отвлечённого мышления отражает общее, но общее никогда не исчерпывает особенного и единичного; это последнее отражается в образе.

Образ в художественном мышлении выполняет обобщающую функцию» [4, 388-395].

В педагогической практике преподаватель часто использует образные сравнения, помогая студентам найти необходимые художественные приёмы. В данном случае подключается наглядно-образное мышление. Например: сцена смерти матери. Актрисы на сцене нет, но используется художественный приём: смерть матери олицетворяет свет на платке, оставленном ею, который медленно «умирает». «Задача искусства – передача смысла, а не когнитивного содержания» [2, 66].

Во время репетиции будущий режиссёр часто пользуется наглядно-действенным мышлением, размещая определённым образом на сцене исполнителей, переставляя микрофоны или меняя раствор лучей проектора при настройке освещения. В работе со сценарием студент определяет тему, идею, сверхзадачу, используя композицию как ме-

тод построения формы, выявляет характер мизансцен и технические средства их решения. В этом процессе с помощью педагога, а затем и самостоятельно, развивается теоретическое и аналитическое мышление будущего режиссёра.

В нейропсихологии выявлено, что наглядно-образное мышление связано с работой правого полушария мозга, в то время как при абстрактно-логическом мышлении активизируется левое полушарие. «Очень часто художественное воспитание ограничивается развитием чувственно-образной стороны познавательного процесса и в этом видится главное предназначение искусства, что вполне обосновано и правомерно. В то же время, в искусстве подключение аналитического мышления к чувственно-образному восприятию не только активизирует работу обоих полушарий головного мозга, но и открывает новые возможности познания окружающего нас мира» [3, 31]. Закономерно, что появляются работы аспирантов, посвящённые формированию аналитических умений режиссёров в процессе профессиональной подготовки.

Специфика развития и формирования художественно-технического мышления – в активном использовании основных компонентов художественного мышления – воображения, фантазии, эмоциональности, интуиции, ассоциативности и метафоричности, – во включении на разных этапах учебного процесса различных мыслительных операций. Она заключается также в необходимости учитывать асимметрию развития мозга режиссёра, доминирующую роль его правого полушария, в то время как освоение конкретной техники требует активного использования возможностей левополушарного мышления.

Антропоэкологический подход позволяет снять эти противоречия педагогическими средствами за счёт интеграции психолого-педагогических подходов и использования биоадекватных методов обучения. На групповых занятиях используются, в основном, целенаправленные методики развития худо-

жественно-технического мышления, на индивидуальных занятиях преобладают методики его формирования (табл. 2).

Развитие связывают с постоянными непрекращающимися изменениями, с переходами из одного состояния в другое [3, 69]. Особенность развития – единство тенденций

к качественному изменению и устойчивости [3, 71]. В процессе освоения основных этапов режиссёрской деятельности художественно-техническое мышление студента переходит на качественно новые уровни развития (табл. 3).

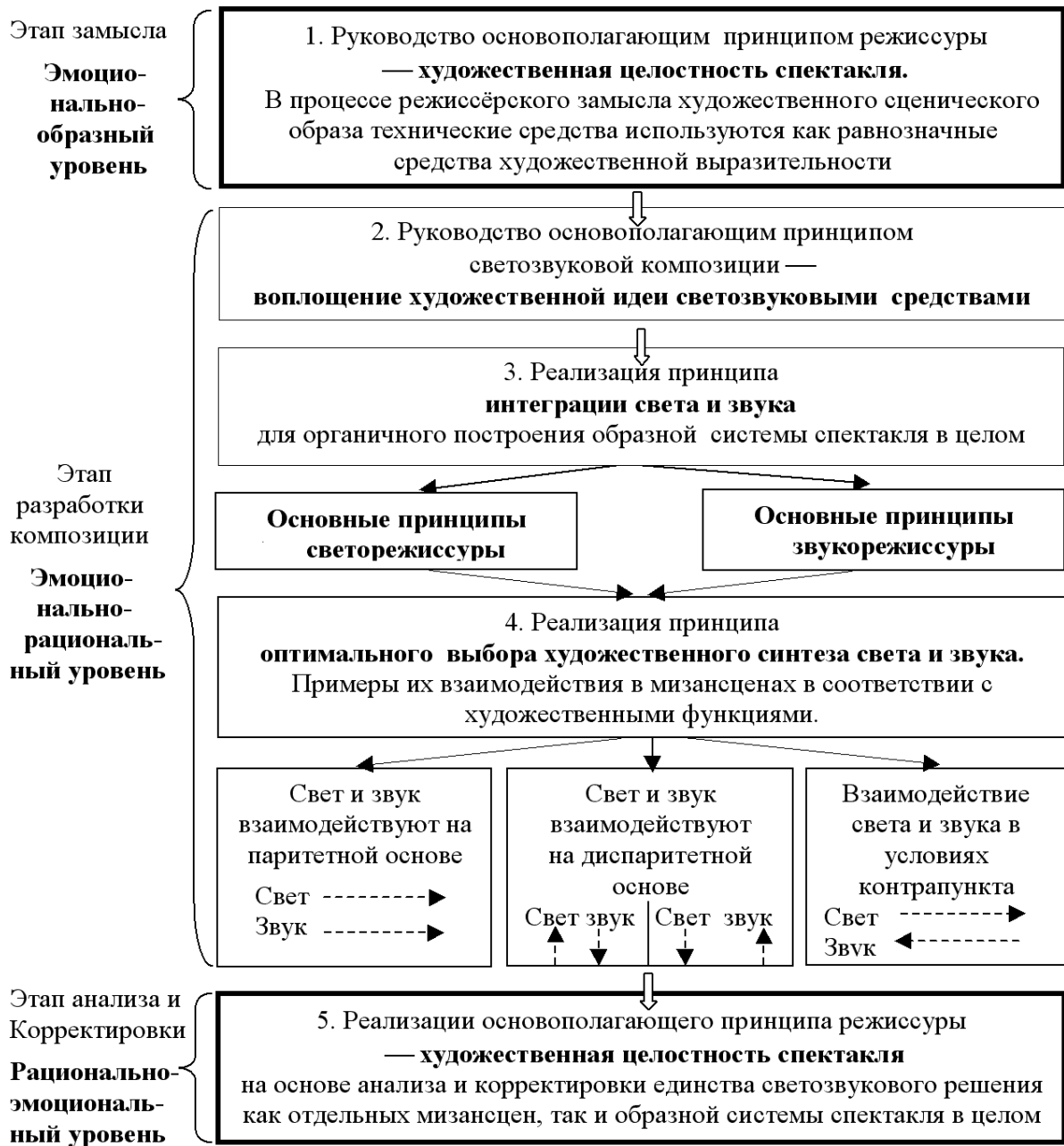
Данные уровни, разработанные нами, соответствуют уровням развития художествен-

Таблица 2

Специфика развития и формирования художественно-технического мышления (ХТМ) режиссёров на групповых занятиях

Разделы курса	Основные методики для развития и формирования ХТМ
Введение. Пропедевтика	Предварительное обучение включает в данном учебном процессе традиционное введение и введение в творческий процесс Введение в творческий процесс раскрывает: – основные понятия творческого процесса – смыслообразующие технологии обучения (стратегию личностного развития, актуальность автодидактики в творческом становлении специалиста, стратегию освоения данного предмета, инновационный формат освоения предмета, здоровьесберегающие технологии обучения) – основные этапы формирования ХТМ – характер творческих заданий и специфику аттестации – требования профессиограммы режиссёра в данной сфере – особенности инновационных педагогических технологий
Раздел 1. Технические средства как компонент выразительных средств режиссуры	Развитие ХТМ осуществляется на основе анализа как созерцательной, так и собственной сценической практики. Студенты осваивают художественные функции технических средств на примерах использования светозвуковых средств как выразительных равнозначных средств режиссуры. <u>На этой стадии для студентов – «правополушарников» развитие художественного мышления является опережающим.</u> Развитие инженерного, технического мышления при этом происходит органично и параллельно как естественное явление за счёт адаптивного метода погружения М.П. Щетинина. Первый этап метода погружения происходит, когда конкретные технические средства впервые проявляются в сценической практике как «участники» художественных процессов
Раздел 2. Основы постановочного света	Развитие ХТМ происходит в процессе анализа созерцательной практики на основе принципов постановочного света через целенаправленные сценические примеры. Формирование ХТМ осуществляется с помощью самостоятельной сценической практики в соответствии с задачами раздела. Развитие инженерного мышления осуществляется в процессе познания основ эксплуатации светотехнических средств, изучаемых в данном разделе (второй этап метода погружения)
Раздел 3. Основы звукорежиссуры	Развитие ХТМ происходит в процессе освоения принципов звукорежиссуры, анализа творческого использования звукотехнических средств в сценических образах. Инженерное мышление формируется параллельно на основе метода погружения при освоении аппаратуры звукотехнического комплекса. Формирование ХТМ происходит в процессе творческих заданий
Раздел 4. Основы светозвукорежиссуры	Развитие ХТМ происходит при освоении принципов светозвукорежиссуры. Формирование ХТМ осуществляется в процессе творческих заданий с помощью алгоритма использования принципов светозвукорежиссуры в режиссёрской практике

Схема 1. Алгоритм формирования художественно-технического мышления будущего режиссёра

ного мышления, предложенным Коротковой Е.И. [3]. «Важное значение для развития самостоятельной деятельности студентов имеет формирование обобщённых умений самостоятельно решать задачи, выработка общих подходов к ним. Выражением общих подходов являются алгоритмы решения» [5, 158]. Алгоритм формирования художественно-техни-

ческого мышления разработан нами на основе принципов светозвукорежиссуры (сх. 1).

Выводы. Формирование художественно-технического мышления позволяет расширить профессиональное мышление режиссёра, что будет стимулировать развитие театрального творчества. Результаты исследований существенно увеличивают продук-

Уровни развития художественно-технического мышления в процессе освоения основных этапов режиссёрской деятельности

<p>1.Эмоциональный уровень мышления. Доминирует правое полушарие</p> <hr/> <p>Этап возникновения творческого импульса режиссёра для создания образа в результате чтения сценария, мотивов сценария, художественных идей других видов искусства и т. д.</p>	<p>2.Эмоционально-образный уровень. Доминирует правое полушарие</p> <hr/> <p>Этап режиссёрского замысла.</p> <p>Задачи использования технических средств: свет и звук используются как равнозначные средства художественной выразительности для создания сценического образа</p>	<p>3.Эмоционально-рациональный уровень. Правое и левое полушария активно взаимодействуют</p> <hr/> <p>Этап разработки композиции.</p> <p>Задачи использования технических средств: востребованы художественные функции технических средств при разработке мизансцен</p>	<p>4. Рационально-эмоциональный уровень. Левое и правое полушария активно взаимодействуют</p> <hr/> <p>Этап анализа единства светозвукового компонента</p> <p>Задачи: – анализ художественно-светового компонента – анализ компонента звукошумового – анализ художественного синтеза света и звука в образной системе спектакля в целом</p>
--	---	--	--

тивность и интенсивность учебного процесса. Разработанные методики формирования художественно-технического мышления режиссёров могут быть рекомендованы для совершенствования профессиональной технической подготовки студентов других постановочных специальностей.

В общей классификации художественного мышления [3] художественно-техническое мышление режиссёра обоснованно займёт соответствующую нишу наряду с художественно-техническим мышлением светорежиссёра, звукорежиссёра, кинорежиссёра.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вепринцева И.В. Концептуальные основы технической подготовки режиссёров // Развитие

познавательной активности и самостоятельности студентов в образовательном процессе: Сб. ст. Вып. 2. М.: МГУКИ, 2006. С. 30-33.

2. Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. М.: Ин-т психологии РАН, 2005. 448 с.

3. Короткова Е.И. Педагогические особенности развития художественного мышления подростков в классе ансамбля домбр и балалаек в детской музыкальной школе: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2006. 218 с.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: Т. 1. М.: Педагогика, 1988. 488 с.

5. Шамина В.В. Роль структуры проблемного задания в развитии познавательной активности и самостоятельности студентов кафедры дизайна // Развитие познавательной активности и самостоятельности студентов в образовательном процессе. Сб. ст. Вып. 2. М., 2006. С. 156-159.