

Выполните в группах эскиз маски персонажа. Первая группа может создать маску для комедийного героя, вторая — для трагедийного. Сравните получившиеся маски. По каким деталям вы определили их образ?

§ 13–15. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Театр, как и все виды искусства, обладает собственными средствами художественной выразительности. С их помощью авторы театрального произведения воздействуют на зрителя, вызывают у него ответную реакцию.

Самый популярный вид театрального искусства — драматический театр. Произведения для драматического театра — *пьесы* — имеют особую форму. В пьесе много действия. Это означает, что сюжет развивается не через описание происходящего, как, например, в рассказе, а через события и поступки действующих лиц. Автором пьесы является драматург.

Пьеса — литературное произведение для постановки на сцене.

Действие — череда событий, основанных на столкновении интересов.

Сцена из спектакля «Несцерка». Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа (г. Витебск, Беларусь)

Как работает драматург? После названия пьесы драматург обозначает жанр произведения (например, драма, трагедия, комедия, трагикомедия) и предлагает список персонажей — действующих лиц.

Рэплика — с фр. «ответ».

Ремарка — с фр. «пометка».

Иногда рядом с именами героев он указывает их характеристики: возраст, положение в обществе, особенности внешнего облика.

Основной текст пьесы состоит из *реплик* героев. Как правило, это диалог нескольких персонажей. Часто в пьесе встречаются специальные пояснения — *ремарки*, в которых драматург описывает место действия или характер поведения и настроение героев.

НЕСЦЕРКА

Камедыя ў трох дзеях, сямі карцінах

Дзеючыя асобы:

Несцерка.

Юрась.

Мацей — ганчар.

Насця — дачка Мацея.

Мальвіна — жонка Мацея (і г. д.).

Дзея першая

Карціна першая. Кірмаш

Збоку, з-за куліс, аглядаючыся, выбягае на авансцэну перад заслонай Несцерка. Ubачыў публіку ў зале, спыніўся. Кланяецца.

Несцерка (*перад заслонай, да публікі*). Добры вечар, сябры! Эге, колькі вас тут сабралася! Не раўнуючы, як дроў у лесе. Але ж ці няма сярод вас і тых дурняў, што за мною гоняцца? (*Углядаецца ў залу.*) Здаецца, няма... Вядома, у страху вочы вялікія. Апёкся на малацэ, дык і на халодную ваду дзьмуць будзеш...

Віталь Вольскі

Герои пьесы. Главный герой пьесы — Нестерка. Его можно назвать народным философом. Совершая различные поступки, даже самые авантюрные, он всегда стремится их пояснить. В словах героя выражается мудрость народа. Наблюдать за поступками Нестерки на сцене не только интересно, но и поучительно: весёлый и неунывающий, он всегда находит выход из сложного положения, помогает другим и получает за это награду. Простота, открытость и эмоциональность Нестерки чувствуются уже в первых его репликах. С помощью ремарок — «добродушно», «решительно», «задумался» — драматург подчёркивает рассудительность и находчивость главного героя.

Литературный текст на язык сцены «переводят» *режиссёр, художник, композитор, хореограф и актёры*. Они создают мир спектакля, раскрывают главную идею театрального произведения.

Как работает режиссёр спектакля? Один из главных создателей сценического произведения — режиссёр. Основное средство выразительности режиссёра — *мизансцена*. Мизансцены постоянно сменяют друг друга в определённом ритме. Режиссёр спектакля «Несцерка» выстраивает мир глубоких человеческих отношений с помощью массовых сцен. В них, с точки зрения режиссёра, особенно ярко проявляются характеры и взаимоотношения героев.

Мизансцена — расположение актёров в сценическом пространстве.

Сцена из спектакля «Несцерка».
Национальный академический
драматический театр
им. Якуба Коласа
(г. Витебск, Беларусь)

Роль театрального художника. Одновременно с режиссёром над постановкой работает художник. Основные средства выразительности, которые он использует, — декорации и костюмы.

Декорации в спектакле «Несцерка» подчёркивают праздничную атмосферу. События происходят в пространстве, обрамлённом деревянными арками, украшенными богатой резьбой, ткаными покрывалами, тремя рядами свадебных рушников. Декорация с цветущей яблоней символизирует нежность и юность главной героини. Благодаря подсветке дерево и цветы смотрятся на синем фоне как живые.

Декорация — образ пространства, в котором происходят события.

Сценический костюм рассказывает зрителю о характере и настроении действующих лиц. Яркие, выразительные костюмы героев спектакля «Несцерка» характеризуют эпоху и дают определённое представление о персонажах-белорусах. Шляхетские одежды со слущкими поясами органично сочетаются с народными костюмами. Особенно впечатляет богатство уникальных цветовых и орнаментальных рисунков в женских костюмах.

Актёр — с греч. «действующий».

Мимика — выражение на лице разных эмоций.

Актёр в театре. Не менее важное лицо в театре — актёр. Живое исполнение выделяет театр среди других видов искусства. Каждый актёр создаёт сценический образ — *играет роль*, то есть представляет на сцене героя пьесы, изображает его чувства и эмоции. Для создания сценического образа актёр использует свои средства выразительности: *слово, тембр голоса, интонации, движения, жесты и мимику*.

Музыкальное решение спектакля. Важнейшим выразительным средством спектакля также является музыка. С её помощью авторы постановки настраивают зрителя на эмоциональную волну спектакля — весёлую, лирическую или печальную. Музыка подчёркивает ритм постановки, раскрывает душевное состояние героев.

Композитор спектакля «Несцерка» часто обращается к народным мелодиям. Например, в сцене свадьбы звучит мелодия белорусской народной песни «Ляцелі гусанькі цераз сад», в финале — звуки «Лявоніхі», а появление на сцене одного из героев сопровождается звуками мазурки.

Спецэффекты на театральной сцене. Современные спектакли часто поражают необычностью. Артисты неожиданно выходят из зрительного зала. Герои, представляющие волшебные силы, сражаются так высоко, что приходится смотреть вверх. Предметы в пространстве сцены настолько увеличены, что невольно забываешь о том, где находишься. А главный герой постановки вдруг проходит по потолку вверх ногами.

Благодаря новым технологиям появляются уникальные декорации и костюмы. Например, бассейн на сцене, сцена в форме самолёта или платье героини, подол которого с трудом удерживают в руках все действующие лица спектакля.

Для достижения эффекта зрелищности используются и мультимедийные средства выразительности. Это разнообразные световые и звуковые эффекты. Например, иллюзия проносящейся сквозь зал конницы либо приближающегося издалека поезда. Частью декораций становятся фотографии, киноизображения, видеопроекции, компьютерная графика, анимация.

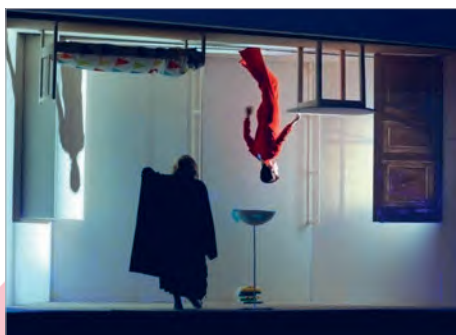
Сцена из спектакля
«Чаму старэюць людзі?»
(режиссёр Алексей Лелявский,
художник Татьяна Нерсисян).
Белорусский государственный
театр кукол (г. Минск)

Театр — синтетический вид искусства. Яркие сценические образы создаются благодаря соединению выразительных средств литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и возможностей мультимедиа.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Поясните, как вы понимаете выражение «вживаться в роль».

Сцена из спектакля
«Любовь к трём апельсинам».
Московский государственный
академический музыкальный
детский театр им. Н. И. Сац (Россия)

2. Какие театральные постановки или видеоспектакли вы посмотрели в этом году? Какой спектакль вам понравился больше всего? Почему? Охарактеризуйте использованные в нём средства выразительности театрального искусства.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

3. Современные технические возможности помогают превратить театральную постановку в маленькое чудо...

Придумайте такое «чудо» самостоятельно. Выберите любой интересный рассказ, басню, стихотворение. Поместите героев в необычные условия. Придумайте для них уникальное пространство,

в котором будут находиться непривычные вещи, выдуманные вами предметы, одежда, посуда... Фантазируйте! Удивляйте!

§ 16. ТВОРЧЕСКИЙ УРОК: «ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ»

Взаимосвязь театрального и изобразительного искусства стала основой для создания представлений в виде «оживших картин».

Актёр или группа актёров во время такого показа принимают определённые скульптурные позы, активно используя при этом выразительную мимику, выверенные жесты, игру света. Для «оживших картин» специально создаются декорации, подбираются костюмы. Эти средства выразительности используются для воплощения внутреннего состояния действующих лиц.

