

4.3. Искусство театра

Искусство театра родилось в глубокой древности. В разные времена оно было призвано то развлекать, то воспитывать, то проповедовать. *Театр* – искусство синтетическое: спектакль складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника, композитора. В опере и балете решающая роль принадлежит музыке. Кроме того, над спектаклем работают и те, кого зритель не видит: художники по костюмам, декораторы и реквизиторы, звукорежиссёры и осветители.

Первое, что видит зритель, когда открывается занавес, – это сценическое пространство, в котором размещены декорации. Они указывают место и время действия. С их помощью можно передать даже настроение (например, в эпизоде страданий героя погрузить сцену во мрак или затянуть её задник чёрным). Во время действия с помощью специальной техники декорации меняют: день превращают в ночь, зиму – в лето, улицу – в комнату. Подъёмные механизмы, щиты и люки, которые когда-то приводились в действие вручную, теперь поднимает и опускает электроника. Свечи

и газовые фонари заменены на лампы; часто используют и лазеры.

Ещё в античности сформировались два типа сцены и зрительного зала: *сцена-коробка* и *сцена-амфитеатр*. На *сцену-коробку* зрители смотрят из *партера* и ярусов лож, а *сцену-амфитеатр* окружают с трёх сторон. Сейчас в мире используют оба типа, но чаще – *сцену-коробку*. Когда раздвигается занавес, из зрительного зала видна лишь небольшая часть сцены – *сценическая площадка*, на которой происходит действие. Но это – «второй этаж» сцены, которая в современных театрах имеет три этажа. Первый этаж скрыт под планшетом (полом) сцены, туда ведут люки. Третий, верхний этаж также не виден из зала; туда поднимают декорации, которые не нужны в данном действии.

Современная техника позволяет изменять театральное пространство: устраивать мост посреди зрительного зала, сажать зрителя на сцену, а спектакль разыгрывать в зале.

Большое значение всегда придавали театральному зданию. Театры обычно строили на центральной площади города; архитекторы стремились, чтобы здания были красивыми, привлекали внимание. Приходя в театр, зритель отрешается от повседневной жизни, поднимается над реальностью.

Главное лицо на сцене – актёр. Его видит зритель. Но действие спектакля необходимо продумать и организовать. Эти обязанности выполняет режиссёр. Режиссёрское искусство молодое, оно появилось чуть более ста лет назад. До этого театр был актёрс-

ким, и помогал актёрам в работе над спектаклем сам драматург.

Приступая к работе над пьесой, режиссёр определяет для себя задачу: почему он выбирает именно эту пьесу, что с её помощью хочет сказать зрителям. Актёров эти проблемы не занимают, они работают над одним конкретным образом, собственной ролью.

Работа над спектаклем делится на три репетиционных периода: «застольный», «в выгородке» и на сцене. «Застольный» – это начальный этап работы над пьесой, который проходит за столом, в форме диалога: актёры знакомятся со своими ролями, а режиссёр рассказывает им о своём видении спектакля. Затем начинаются первые репетиции – ещё не на сцене, а в репетиционной комнате, где «выгораживается» условное место действия. Последний, завершающий этап работы над спектаклем – репетиции на сцене, где режиссёр должен соединить все мизансцены, свести воедино всех актёров, подключить к этому декорации, костюмы, звук, свет. В результате и рождается то сложное целое, которое зовётся «спектакль».

Работая с определённым ансамблем актёров, режиссёр становится создателем своей, неповторимой «школы». Складывается содружество актёров, которое достигает полного творческого взаимопонимания, несмотря на разницу характеров, дарований, возраста. Именно такие содружества способны создавать новые театральные коллективы, новые течения в театральном искусстве.

Первые театральные представления включали в себя слово и пение, танец и движение. Музыка и жесты

усиливали значение слов, танцы иногда становились самостоятельными «номерами». Постепенно начали различать отдельные элементы представления, и со временем из них развились известные нам виды театра.

Самый распространённый и популярный вид – *драматический театр*. Главное выразительное средство в нём – слово (не случайно его иногда называют *разговорным*).

Ещё один вид театрального искусства – *опера*. В опере условность особенно очевидна, ведь в жизни люди не поют, чтобы рассказать о своих чувствах. Главное в опере – музыка. Однако *партитура* (нотная запись музыки) должна быть представлена, разыграна на сцене. Оперный спектакль требует особого мастерства от исполнителей: они должны не только уметь петь, но и обладать актёрскими способностями. Пением они выражают самые сложные чувства. Драматические сцены, поединки героев часто передаются в *дуэтах*, *трио*, *квартетах* и других музыкальных ансамблях. Мысли и чувства больших людских масс выражает *хор*. Воздействие музыкального спектакля может быть мощным, даже опьяняющим. Он подчиняет зрителя, уводит его в мир божественных звуков.

На основе придворных и народных танцев сформировался *балетный театр*. В балете о событиях и взаимоотношениях персонажей рассказывают движения и танцы, которые исполняются под музыку.

Перед началом оперного и балетного спектакля (до поднятия занавеса) оркестр исполняет *увертюру*. Она раскрывает слушателю характер спектакля. Стре-

мительный темп увертюры Моцарта к «Свадьбе Фигаро» прекрасно передаёт атмосферу «безумного дня», а вступление к «Снегурочке» Римского-Корсакова музыкальными средствами рисует картину сказочного зимнего леса. В оркестре, как и в вокальной партии, могут звучать *лейтмотивы* – музыкальные темы, воплощающие тот или иной образ.

Особый вид театра – *кукольный театр*. Он появился в эпоху античности. Ещё в Древней Греции и Риме разыгрывались домашние кукольные спектакли. У каждого народа свои любимые кукольные герои. На сцене они шутят, озорничают, высмеивают недостатки людей. Куклы отличаются друг от друга, и по «внешности», и по устройству. Наиболее распространены куклы, управляемые при помощи верёвок, перчаточные и тростевые куклы. *Перчаточная кукла* надевается на руку, как перчатка. Указательный палец кукловода управляет головой, а большой и мизинец – руками куклы. Перчаточной куклой был знаменитый русский Петрушка, который выступал на ярмарочных площадях и имел очень острый и злой язык. Перчаточными являются куклы Хрюша, Степашка и Филя, которые появились во времена детства ваших родителей в передаче «Спокойной ночи, малыши!», а теперь «работают» ежедневно на детском телеканале «Карусель».

Верёвочные куклы ещё называются *марионетки*. От всех частей тела марионетки вверх идут нитки, закреплённые на палочках, сложенных крест-накрест. С их помощью кукловод управляет марионеткой. Театры марионеток были очень популярны в Европе и прино-

сили своим владельцам большой доход. Марионеткой был известный вам Буратино.

Тростевые куклы самые трудные в управлении. Они находятся выше уровня кукловода (поэтому называются верховыми) и управляются проволочными или деревянными тростями, которые прикреплены к их голове и рукам.

Представления кукольного театра требуют специального оборудования и особой сцены. На первых порах это был просто ящик с проделанными снизу или сверху отверстиями. В Средние века спектакли устраивались на площади – тогда между двух столбов натягивалась занавеска, за которой прятались кукловоды. С XIX века кукольные представления стали играть в специально выстроенных помещениях.

Вопросы и задания

1. Какие два типа сцены и зрительного зала ты знаешь? Какая из них используется чаще? Сколько этажей у театральной сцены? Что такое *сценическая площадка*?
2. Для чего в театре нужен режиссёр? Как и в какой последовательности он работает над спектаклем?
3. Перечисли виды театра.
4. Что такое *увертюра*, *лейтмотив*?
5. Какие бывают куклы в кукольном театре? Видел ли ты когда-нибудь кукольное представление? Какие виды кукол в нём использовались?
6. Посмотри фрагменты драматических и кукольных спектаклей в электронном приложении к учебнику.