

Раздел 4. СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА

4.1. Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства

Синтетическими называют такие виды искусства, которые построены на *синтезе*, соединении разных видов искусства. Так, в театре соединяются литература (сценарий или пьеса), музыка, живописное оформление и конечно режиссура и игра актёров. Но всё это соединено столь неразрывно, что мы не можем точно определить, где кончается работа сценариста и начинается работа режиссёра, какие элементы оформления спектакля предполагал автор, а что является находкой художника. Музыка, свет, звук, костюмы, грим, реквизит, всевозможные эффекты помогают лучше понять действие пьесы, замысел автора. Зрителю удачный спектакль кажется настоящим волшебством.

Синтетические виды искусства возникли из древних обрядов и магических ритуалов. Люди надевали особые костюмы или маски, наносили на лица грим, перевоплощались в различных персонажей, танцевали под музыку или пение, разыгрывали сюжет по ролям. В таких действиях все были участниками; позже постепенно произошло разделение на исполнителей и зрителей. Затем и литературная основа отделилась от музыки, танцы и песни стали исполнять профессиональные актёры.

В основе любого спектакля, кинофильма и телепередачи лежит литературный текст: пьеса, повесть, роман или сценарий. *Пьеса* или *драма* не описывает события, а показывает их через поступки *действующих лиц*. Список лиц обычно помещается в начале пьесы. Автор может просто перечислить персонажей, а может описать их подробно: возраст, характер, облик. О появлении на сцене действующих лиц читатели узнают из *ремарок* – пояснений автора, предназначенных для читателя, постановщика и актёра.

Но бывает, что спектакль ставят по прозаическому произведению – сказке или рассказу. Тогда специально для театра делается *инсценировка*, перевод прозы в драму. Автор инсценировки опускает описания и выводит на первый план действия и диалоги. *Киносценарий* – тоже один из вариантов инсценировки. В нём обычно даётся описание эпизодов фильма с диалогами актёров, учитывая зрительные и звуковые образы.

Даже для балета и пантомимы текст бывает необходим, это *либретто*. Сюжетами для либретто служат литературные произведения, переделанные для музыкального театра. Так, в основе балета Минкуса «Дон Кихот» лежит, конечно, роман М. Сервантеса, но в балетном либретто присутствуют лишь отдельные его эпизоды – те, которые насыщены действием, приключениями, танцами. И даже либретто оперы «Евгений Онегин» не во всём следует роману А. Пушкина, хотя он и невелик по размеру, и написан стихами, которые легко положить на музыку. Но либретто может быть и совершенно оригинальным произведением – например, либретто «Лебеди-

ного озера» было написано специально для балета Чайковского на основе старинных легенд и сказаний.

За двадцать пять веков существования театра актёры пережили гонения и триумфы, любовь и ненависть. Долгое время окружающие смотрели на них с недоверием и опаской. Пугала сама сущность актёрского ремесла – умение стать другим человеком, сегодня весёлым и добрым, а завтра – мрачным и злым. Актёр на сцене должен действовать согласно сюжету пьесы, играть роль.

Что же такое *роль*? Вопрос о том, как должен играть актёр на сцене или в фильме, вызывал споры всегда. Исполнителю необходимо испытывать чувства своего героя или достаточно только показать признаки этих чувств – и зритель поверит? В какой степени актёр должен перевоплощаться в персонажа? В зависимости от ответа на эти вопросы актёры выбирали стиль исполнения. Стиль составлен из отдельных элементов, но зрители их не видят. Для них актёр – живой человек, действующий, думающий, страдающий и радующийся.

Результат творчества художника – картина или графический лист; результат творчества композитора – музыкальное произведение. А в актёрском искусстве невозможно отделить творческий процесс от результата. Премьера спектакля – это продолжение творческого процесса, его высшая точка. Актёр творит на глазах зрителя каждый раз заново, а значит – немножко иначе. Меняется зритель – в чём-то меняется и спектакль.

Актёр всегда облачался в платье, которое не могло быть таким же, как повседневная одежда. Оно должно

быть не просто удобным, теплым и красивым, а ещё и выразительным, образным. Театр использует магию *костюма*. Рубище бедняка, богатый наряд придворного, военные доспехи заранее, до знакомства с персонажем, определяют наше отношение к нему. Костюмная композиция, составленная из привычных деталей одежды, но особым, «говорящим» образом, может подчеркнуть характер персонажа, проявить суть событий, рассказать об историческом времени. Театральный костюм вызывает у зрителя собственные ассоциации, обогащает и углубляет впечатление и от спектакля, и от героя. Он связан с жанром спектакля. В балете, например, не может быть тяжёлого платья. И в драматическом спектакле костюм не должен мешать актёру чувствовать себя на сцене свободно. В кино, как и в театре, костюмами обычно занят целый коллектив, в котором у каждого свои задачи. *Художник по костюмам* отвечает за художественное решение костюмов, он их придумывает, согласно пьесе, и утверждает у режиссера. *Ассистенты художника по костюмам* помогают ему воплощать идеи: изучают нужную эпоху, подбирают ткани, отделку, следят за изготовлением. *Костюмеры* отвечают за физическое состояние одежды актёров. Их задача: гладить, стирать, пришивать пуговицы, помогать актёрам одеваться и раздеваться, следить за тем, чтобы костюм в кадре или на сцене был в порядке.

Важная деталь облика актёра – *грим*. Он позволяет исполнителю изменить внешность, помогает создать образ. Актёр ищет рисунок грима вместе с художником-гримёром. Особенно сложны так называемые пор-

третные гримы, когда артист должен стать похожим на известного человека. Так, сенсацией стал специальный пластический грим, который был создан для актёра С. Безрукова для исполнения роли В. Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой». Но грим может быть и лёгким, просто подчёркивать черты лица, делать их более выразительными.

Большую роль в спектакле играют и *декорации*. Благодаря им одна и та же сцена может представлять собой Вселенную, а может – тесную квартирку. Раньше под руководством художника-постановщика работали целый коллектив декораторов, бутафоров, обойщиков. Они могли создать полнейшую иллюзию той или иной эпохи: сделать мебель, посуду, угощения так, что их невозможно отличить от настоящих. Художники творили чудеса. Из дешёвой мешковины изготавливали дорогие ценные ткани – бархат и парчу, причём они выглядели на сцене гораздо эффектнее, чем натуральные. Но сегодня, когда зритель приходит в театр, он осознаёт условность театрального действия и не требует абсолютного сходства с действительностью. Публика ждёт впечатлений, которые разбудят чувства, вызовут ассоциации с тем, что было пережито каждым в собственной жизни.

Огромную роль играет в театре *свет*. В спектакле обязательно принимает участие специальный электроосветительский цех. Прожекторы размещают в *рампах* на стойках, в осветительских ложах; используют переносную аппаратуру и проекционные установки. В ведении этого цеха и электробутафория – люстры, настольные лампы, подсвечники и канделябры, которые

зритель увидит на сцене. Для каждого спектакля составляют схему-планировку, фиксирующую расположение аппаратуры. Кроме того, спектакль имеет свою *световую партитуру*, в которой записано, как изменяется свет в картинах. Осветитель ведёт спектакль за пультом-регулятором. В музыкальном театре все включения осветительных приборов (прожекторов, софитов) происходят точно по музыкальным фразам.

Не менее важное значение, чем свет, имеет *звуковое оформление*. Под руководством режиссёра создают фонограмму спектакля. В фонотеке театра можно найти всё, что угодно: и шум морского прибоя, и свист вьюги, и лай собаки. Готовые записи монтируют. *Звуковая партитура* (аналогичная партитуре света) подсказывает оператору те моменты в ходе спектакля, когда нужно включить и когда выключить фонограмму.

Вопросы и задания

1. Почему синтетические виды искусства так называются?
2. Зачем нужны в пьесе список действующих лиц и ремарки?
3. Что такое инсценировка, киносценарий, либретто?
4. Как ты думаешь, кто главный в спектакле или фильме, актёр или режиссёр? Каких знаменитых актёров ты знаешь?
5. Зачем актёру костюм? Чем отличаются балетные костюмы? Как называются должности тех, кто отвечает за костюмы в театре и кино?
6. Какую роль играют в театре свет и звук? Что такое световая и звуковая партитура?
7. Посмотри фрагменты спектаклей в электронном приложении к учебнику.