

Выразительные средства театрального искусства на уроках по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)»

В данной статье вашему вниманию предлагаются материалы о театре, которые могут быть использованы при организации уроков по данной тематике и будут способствовать знакомству учащихся с окружающим культурным пространством и формированию у них интереса к отечественному театральному искусству, скульптуре и архитектуре. Фотографии и репродукции, приведённые в статье, несложно отыскать в интернете. Они позволят создать образную презентацию к уроку.

Фасад одного из минских театров украшает изображение пяти муз. Белорусский скульптор Леонид Борисович Зильбер создал лёгкие порхающие фигуры мифологических покровительниц искусств. Приглядимся к ним повнимательнее, ведь они появились здесь не случайно.

Перед нами содружество муз: Поэзия, Музыка, Живопись и Танец дарят свои таланты музе Театра. Она объединяет виды искусств своих подруг и создаёт новое искусство — театральное. Но не только музы участвуют в создании сценических произведений. Прекрасное волшебство спектакля каждый раз рождается заново, и каждый раз возникает только благодаря встрече зрителя с артистами. Артист — это тот, кого мы видим на сцене, узнаём, успеваем полюбить. Важно научиться замечать и по-

ГРАЧЁВА

Ольга Олеговна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры психологии
и педагогики Белорусского
государственного университета
культуры и искусств

нимать выразительные средства актёрской игры и всего, что создаёт особый мир театрального сценического искусства.

Особенность искусства театра в том, что большую часть работы артистов и тех, кто им помогает, зритель не видит. Эта работа происходит там, куда зрителю вход воспрещён, — за кулисами. Но, чтобы стать настоящим театралом, знатоком и любителем этого вида искусства, нужно хотя бы мысленно побывать в той таинственной части театрального здания, куда пускают не всех. Нашими проводниками и экскурсоводами будут музы. И начнём мы с центральной, главы всего хора — музы Театра. Она — самая молодая из прекрасных покровительниц искусств, хотя ей уже две с половиной тысячи лет. В руках у музы маски — трагическая и комическая. С шестив,

Леонид Зильбер. Скульптурная группа «Музы» на портале Белорусского государственного академического музыкального театра в Минске

носивших названия «трагедия» и «комедия», началась в Древней Греции история этого вида искусства, ещё из этой эпохи пришло слово «драма», что означает действие. Действия героев, их слова и поступки — вот главное, за чем следит зритель.

Лицо прекрасной музы бесстрастно. А в масках запечатлены сильные, даже немного преувеличенные эмоции. Это потому, что одно из важнейших понятий театрального искусства — условность. Здесь всё примерно так же, как в детской

игре: условились, что сегодня я — кошка, а ты — мышка, и играем в соответствии с этими отношениями. Для такой игры могут пригодиться характерные для зверюшек хвостики и ушки, а можно обойтись и без них. Главное — чтобы игра была увлекательной, с настоящими событиями, чувствами и отношениями.

Так и в театре. В спектаклях причудливо смешиваются условность пребывания актёра на сцене, где за ним наблюдают зрители, и завораживающая магия психологического состояния героев. Для того чтобы включиться в эту игру и получить от неё удовольствие, стоит разобраться, «как устроено» древнее и вечно обновляющееся искусство театра.

У театра, как и у всех видов искусств, есть свои выразительные средства. Их много, причём некоторые выразительные средства театр взял у других видов искусств: у литературы — меткость слова, у изобразительного искусства — яркость формы, у музыки — красоте мелодии,

взаимодействие ритмов. Соединив вместе такое разнообразие, театр добавил ещё свои, особенные, только театру свойственные краски. Главное выразительное средство театра — актёрская игра. Мы, зрители, наблюдаем, как ведёт себя сценический персонаж, как он выглядит, в каких событиях участвует, как относятся к нему другие герои спектакля. Из множества деталей складывается общая картина, которая и называется спектаклем. Для того чтобы в этом многообразии сориентироваться, рассмотрим сначала по отдельности то, как театр поступает со средствами выразительности разных, уже знакомых нам видов искусств.

Первое из выразительных средств театра — слово. Род литературы, которая создаётся специально для театра, называется драма. Особенности драматургии — искусства построения драматического произведения — нам поможет освоить муза Поэзии. Когда мы произносим «поэзия», сразу вспоминаются стихи. Текст театральной пьесы

Муза Театра

Муза Поэзии

Муза Живописи

Муза Музыки

далеко не всегда бывает написан стихами, но в нём, как в настоящей поэзии, чувства должны быть выразительно и ярко представлены. Иначе зрителю будет неинтересно. Музе Поэзии сопутствует крылатый конь — Пегас, символ литературного вдохновения. Он прилетел из той же античной мифологии, что и сама муза.

Все театральные постановки, даже те, в которых исполнители не произносят ни одного слова, основываются на литературных сюжетах. Чаще всего произведение для сцены называют *пьесой*. Если пьеса написана на основе литературного произведения другого рода (эпического, лирического), такую пьесу называют *инсценировкой*.

В пьесах, написанных для драматического театра, текст имеет особую форму. Сразу после названия и обозначения жанра (комедия, трагедия или драма) идёт *список действующих лиц*. Мы знакомимся с героями пьесы. Обычно драматурги не только называют тех, кто будет действовать в сюжете, но и сообщают важные подробности об их социальном и личностном статусе. Основной

текст пьесы разделён на *реплики* героев. Слово «реплика» происходит из французского языка, где оно означает «ответ». Герои пьесы переговариваются между собой: один что-то говорит, другие отвечают. Так рождается главное литературное средство театра — *диалог* героев. Иногда кто-нибудь из персонажей произносит довольно большой по объёму текст, в котором рассказывает о чём-то важном. Такая объёмная реплика называется *монолог* (по-гречески — «речь одного»).

В тексте пьес встречаются и специальные пояснения, в которых автор описывает место действия или характер поведения героя. Например, «громко», «шёпотом», «восходит солнце», «гремит гром» и т. п. Такие пояснения называются *ремарки* (от французского слова «пометка»).

Некоторые ремарки воплощаются на сцене благодаря искусству художников. Значит, нашей проводницей в область видимых сценических образов будет муза Живописи. Её атрибуты — кисть, палитра, причудливая рама. Театральные художники дают нам возможность увидеть многое из того, что бы-

ло описано автором пьесы, но не произносится на сцене словами. Выразительные средства изобразительного искусства (цвет, линия, форма) помогают зрителю понять, где, когда, в какое время дня, в какую пору года происходит действие.

О многом может поведать зрителю и внешний вид героев: их одежда, причёска, предметы, которые они держат в руках.

Всё, что придумывает театральный художник, называется *сценография*. Слово произошло от греческих «сцена» и «рисунок». Художник-сценограф рисует в эскизах декорации будущего спектакля, костюмы и грим актёров, бутафорию. *Бутафорией* называются предметы, изготовленные специально для спектакля в театральных мастерских. Например, корона, волшебный ларец, роскошный веер. А *реквизит* — это те предметы, которые приобретаются для спектакля и используются по ходу действия. Например, портфель, очки, перчатки. В театре есть ещё понятие «исходящий реквизит» — это всё, что съедается, выпивается или уничтожается во время спектакля (например, записка, которую рвёт герой).

В. Егоров. Эскиз к спектаклю по пьесе М. Метерлинка «Синяя птица»

Помимо эскизов, художники-сценографы готовят *макеты* декораций. Это делается для того, чтобы участники спектакля могли заранее представить, как будут выглядеть все элементы оформления в пространстве сцены.

Ещё театральный художник создаёт рисунки, которые печатают на афише и программке к спектаклю. Это своего рода живописное «приглашение» для зрителя. По ним мы ещё до начала сценического действия догадываемся об общем настроении спектакля, его характере.

Медленно гаснет свет в зрительном зале, разноцветные лучи освещают ещё не раскрывшийся занавес, а зритель уже настраивается на эмоциональную волну спектакля — весёлую, лирическую или печальную. В этом ему помогает музыка. Музыка — одно из важнейших выразительных средств спектакля. Она подчёркивает ритм сцены, раскрывает нам душевное состояние героев. Иногда музыка рассказывает нам о времени или месте действия. Например, под звуки старинного менуэта будут, скорее всего, разыграны события из жизни европейских аристократов далёкого прошлого, а музыка с восточным колоритом перенесёт нас в какие-либо экзотические места. Помимо музыки в спектакле могут звучать шумы: вой

ветра, плеск волн, лай собак и т. п. Современные средства воспроизведения звуков позволяют создать иллюзию объёмного и подвижного звучания, и тогда зрителям будет казаться, что сквозь зал проносится конница, либо где-то вдали, приближаясь, движется поезд.

Когда аудиозаписи ещё не существовало, во всех театрах были оркестры. А некоторые дирижёры оркестров драматических театров сами писали музыку к спектаклям. Таким был композитор и дирижёр Илья Сац. В начале XX в. он руководил оркестром знаменитого Московского художественного театра и написал музыку к замечательному спектаклю-сказке «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка. Мелодии музыки к «Синей птице» стали таким же символом театра, как и маски.

Подсказка для учителя: в интернете вы можете найти музыкально-драматическую композицию по спектаклю МХАТ СССР имени М. Горького «Синяя птица» (музыка Ильи Саца). Исполняют дочь композитора, выдающийся деятель детского театра Наталья Ильинична Сац (ведущая, режиссёр радиопостановки) и актёры МХАТ.

Актёрское исполнение объединяет все выразительные средства театра. Исполнители ролей произносят и наполняют своими живыми чувствами реплики и монологи пьесы. Они одеты, загримированы, освещены так, как это придумал художник-сценограф. Многие сцены спектакля сопровождаются музыкально-шумовым оформлением. Но мы, зрители,

обращаем основное внимание на артистов. Они увлекают нас событиями пьесы и яркостью характеров. Мы верим в героев, надеемся на них или, наоборот, ненавидим их. Удивительной особенностью мастерства актёров является то, что чем его больше, тем меньше мы, зрители, его замечаем, увлечённые богатством чувств, мыслей героя.

Чтобы все выразительные средства спектакля сложились в единую картину, в театре трудится множество людей редких и необычных профессий. Но только актёры выходят на сцену — к публике, которая каждый раз новая и заново принимает их творческий труд.

Для того чтобы понять, как создаётся спектакль, полезно представить себе, где это происходит и кто участвует в этом творческом процессе. Всякое театральное здание условно можно разделить на три зоны: зрительская часть, сцена и закулисная часть. Давайте совершим мысленную экскурсию по театральному зданию.

Итак, мы подошли к театру и открываем первую дверь. За ней нас встречает небольшое помещение, увешанное афишами, фотографиями сцен из спектаклей. Это *кассовый вестибюль*. Самая лучшая надпись, которую хотели бы видеть на окошке кассы все театры мира, — «На сегодня все билеты проданы». Такое объявление называют немецким словом «*аншлаг*».

После того как контролёр оторвал корешок нашего билета, мы отправляемся в *гардероб*. Слово это французское и означает «хранилище для одежды». Оставив верх-

Зрительный зал Александринского театра (Санкт-Петербург)

ную одежду в гардеробе, зрители направляются в *фойе* (французское слово). Фойе — это специально оформленные помещения, где зрители гуляют и общаются перед началом спектакля и в антрактах. В фойе обычно развешаны фотографии актёров, на них зрители могут рассмотреть своих любимцев без грима. Из фойе проходим в зрительный зал.

В некоторых театрах, как, например, в Александринском театре (Санкт-Петербург), нижняя часть зрительских мест разделена на две половины. Ближе к сцене расположен *партер* (от французского «на земле»), а за ним небольшой *амфитеатр*. Выше располагаются ряды балконов — в театре они называются *ярусы*.

Из любой точки зрительного зала открывается вид на сцену. Но то, что видит зритель, это ещё не вся сцена. Выше, ниже, по сторонам видимого для зрителя пространства сцены располагаются те её части, которые нужны для создания сценических «чудес». Там невидимые

зрителю актёры готовятся к выходу на сцену. Там работает целая армия специалистов, без которых спектакль не состоится.

Когда занавес закрыт, мы обращаем внимание на выдвинутую перед ним площадку. Это *просцениум*, который сохранился со времён античного театра. Сцена со стороны зала как бы заключена в раму. Эта рама — *портал* — помогает правильно-

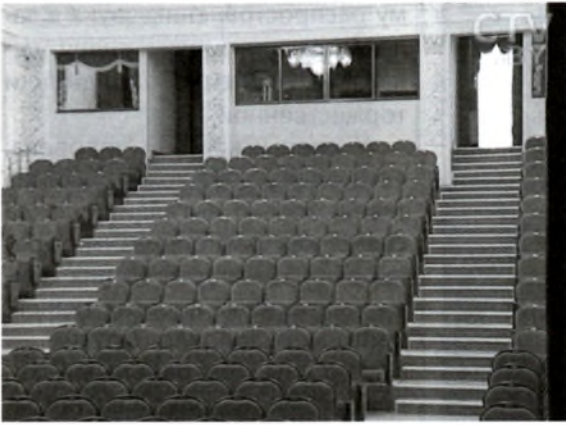
му распространению звука в зале. Портал украшает сцену, делает её особенно нарядной и торжественной.

У сцены, как и у человека, есть одежда. Её тоже шьют из ткани. Только выглядит одежда сцены как разнообразные драпировки. Некоторые из них сшиты из красивых дорогих тканей, например *занавес*. Другие — расписаны театральными художниками и входят в сценографию спектакля. *Кулисы* и *задник* скрывают от зрителя то, что происходит по сторонам и позади игровой сценической площадки. «Одевают» сцену, меняют ей одежду, а также устанавливают и убирают декорации специальные рабочие. В театре их называют *монтировщиками*.

Для получения разнообразных сценических эффектов сцена оборудована специальными осветительными приборами. В основе каждого такого прибора — сильная лампа, часто прикрытая цветным прозрачным фильтром, отчего световой луч делается окрашенным. Каждая лампа, освещающая сце-

Сцена Большого театра Беларуси, построенного И. Лангбардом, имеет мощный портал

Зрительный зал Белорусского республиканского Театра юного зрителя и окно осветительной рубки

ну или зрительный зал, включается или выключается с общего пульта, который находится в осветительной рубке. Там работает мастер по свету. Он работает, как настоящий художник, только вместо краски и кистей у мастера по свету — лучи приборов и пульт, откуда этими лучами управляют. Осветительная рубка расположена за спинами зрителей, её окно выходит в зрительный зал. Это сделано для того, чтобы мастер видел сцену так же, как видят её зрители.

Сцену можно назвать сердцем театра. Зрительская и закулисная части располагаются по разные стороны от сцены. В закулистье находятся *грим-уборные* — небольшие комнаты, где актёры переодеваются, гримируются, отдыхают в промежутках между выходами. Главное, что бросается в глаза в *грим-уборных*, — зеркальные трельяжи, ведь перед выходом на сцену нужно хорошенько себя осмотреть. Рядом с *грим-уборными* располагается *гримёрный цех*. В этой комнате *гримёры* хранят свои приспособления, здесь они делают сложный грим актёрам.

Костюмы хранятся в театральной *костюмерной*. *Костюмеры* не только помогают исполнителям надевать сложные костюмы, но и следят за их чистотой и сохранностью, если нужно, стирают, чистят, чинят, отглаживают. В *костюмерной* хранятся также обувь и головные убо-

ры — иногда весьма необычные: например, рыцарский шлем или башмак для Джона Сильвера из «Острова сокровищ» в виде деревянной ноги. Костюмы, в которых знаменитые артисты играли свои лучшие роли, нередко становятся экспонатами театральных музеев.

Чтобы любить и понимать театральное искусство, важно представлять, каким образом множество людей редких профессий трудятся для того, чтобы во время спектакля небольшая группа актёров вышла на сцену и увлекла зрителей мыслями, чувствами героев, своим талантом и мастерством. Но роль не рождается сама по себе. Появлению актёра перед зрителем предшествует долгий и своеобразный труд — трудятся душа и тело исполнителя, чтобы получился единый сценический образ.

В закулисной части есть репетиционные комнаты, предназначенные для работы актёров. Там актёры под руководством режиссёра готовят будущие сценические творения, выбирают те средства выразительности, которые наилучшим образом передадут смысл будущей роли

и всего спектакля. Для создания сценического образа актёру, помимо природных способностей, требуется большая и сложная работа, которую зритель не видит. На репетиции актёры под руководством режиссёра учатся проявлять характер своего персонажа через особенности его поведения. Они продумывают, например, какая у героя мимика, жесты, пластика (т. е. характер движений всего тела). Режиссёр ведёт репетицию из зала, для того чтобы представить, какими увидят актёров зрители.

Вместе с режиссёром актёры решают, какой у героя характер, почему он поступает так, а не иначе. Обдумывая готовящийся спектакль, режиссёр определяет, какие мысли и чувства должны вызвать у зрителя все средства сценической выразительности.

Нередко драматическим актёрам в спектаклях приходится петь, танцевать, фехтовать. Для этого в театрах проводятся специальные репетиции.

Муза Танца с полным правом может считаться покровительницей не только музыкального, но и драматического театра. Ведь зритель прежде всего за-

Муза Танца

мечает внешний облик героя, его манеру двигаться. Поэтому все драматические актёры обязательно учатся танцевать, а кроме того, драться — так, чтобы это было эффектно, выразительно, но неопасно для партнёра. Ещё нужно уметь падать, но так, чтобы не ушибиться. Чтобы поддерживать необходимую физическую форму, большинство актёров регулярно занимаются акробатикой и хореографией.

В работе над ролью актёры пользуются разнообразными речевыми выразительными средствами. Профессиональные актёры умеют говорить разными голосами, подбирать такой темп и ритм речи, чтобы мы, зрители, сразу почувствовали внутреннее состояние героя. У каждого персонажа должна быть своя манера произнесения звуков и слов.

Актёра часто сравнивают с музыкальным инструментом. Причём театральный актёр одновременно как бы и скрипач, и скрипка, на которой он играет. Материалом для создания сценического образа служат тело и душа самого исполнителя. И их, как драгоценные музыкальные инструменты, актёры всегда должны держать в рабочем состоянии. Поэтому труд актёров при всей кажущейся лёгкости очень непрост. Актёр должен следить и поддерживать свою физическую и психологическую форму. Приходя в театр, он обязан оставить за порогом все свои домашние радости или печали и полностью переключиться на события пьесы.

Но труд актёра и радостен. Ведь он проживает на сцене не одну, а множество разных жиз-

Николай Черкасов

ней и судеб, осмысливает сам и помогает зрителям осмыслить разные характеры. Нередко с помощью актёра зритель что-то важное открывает и в себе самом. И хоть театральное искусство исчезает после закрытия занавеса, благодарные зрители сохраняют о нём память. О театральном искусстве, ярких спектаклях и ролях написаны книги. Некоторые актёры, размышляя о своём творчестве, тоже пишут книги, адресованные широкой публике. Одна из них — книга выдающегося актёра Николая Константиновича Черкасова. В ней рассказывается, как нелегко актёру создать настолько яркий и убедительный сценический образ, чтобы зритель поверил в героя и запомнил его.

*Подсказка для учителя:
текст книги можно найти в
интернете.*

Но талант требуется не только актёру. Зритель в театре участвует в создании того уникального чуда, которое и называет-

ся спектакль. Ведь без зрителей всё, что происходит на сцене, не спектакль, а всего лишь репетиция. Хотя зрители во время спектакля молчат, их внимание, сочувствие героям или, наоборот, равнодушие и скука таинственным образом передаются из зала на сцену. Если зрители искренне стремятся постичь сценические образы, созданные мастерами театра, между ними и исполнителями возникает удивительное, ощущаемое обеими сторонами единодушие и особая творческая радость. Публика и Театр словно вступают в диалог и радуются такому обмену мыслями и переживаниями. Значит, публике, как и театральным деятелям, нужно развивать в себе особый талант — талант быть зрителем.

Труд актёра не всегда приносит удовлетворение: то роль не заладилась, а то зрители пришли невоспитанные и ведут себя в театре, как дома перед телевизором. И всё-таки настоящие, талантливые актёры ни за что не бросят свой тяжкий, но радостный труд, потому что вечером в театре они встретятся с публикой и вновь услышат её дыхание и смех, напряжённую тишину и аплодисменты. Чудо театра рождается от сотворчества артистов и зрителей.

Театральное искусство называют синтетическим. Собирая воедино выразительные средства литературы, изобразительного искусства, музыки, театр создаёт сценические образы. Тем, кто научился замечать и правильно прочитывать язык сценического искусства, муза Театра дарит ни с чем не сравнимую радость и удовольствие.