

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина»
при Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»
(Театральный институт имени Бориса Щукина)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МАГИЯ ТЕАТРА

Москва
2022

Утверждено на заседании Учёного совета
Театрального института имени Бориса Щукина
№7 от 28 марта 2022 года

**ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ**

**РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ**

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

МАГИЯ ТЕАТРА

МОСКВА

2022

В 2020 году при поддержке Министерства просвещения России стартовал Всероссийский проект «Школьная классика».

Всероссийский проект «Школьная классика» разработан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Театральным институтом имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» (далее – Театральный институт имени Бориса Щукина).

Цель Всероссийского проекта «Школьная классика» – формирование поликультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности, приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям посредством стимулирования развития школьных театров в образовательных организациях всех регионов нашей страны.

Театральный институт имени Бориса Щукина является одним из лидеров театрального образования в России. Наличие собственной педагогической методики на базе творческого метода Е.Б. Вахтангова обеспечивает высокую результативность обучения.

Идти в ногу со временем, сохраняя более чем вековую традицию обучения студентов, – именно такую стратегическую задачу осуществляет Театральный институт имени Бориса Щукина, принимая участие в проекте «Школьная классика».

Качество образования Театрального института имени Бориса Щукина высоко ценят и в нашей стране, и в мире. А педагоги Вахтанговской школы являются носителями и хранителями театральных традиций воспитания артистов.

Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина, принимающие участие в разработке данных метод рекомендаций, по-

старались весь свой многолетний педагогический опыт адаптировать для педагогов школы, которые выбрали новое направление деятельности и решили подарить своим ученикам удивительный мир театра.

В рамках проекта «Школьная классика» Институтом реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Мастерство учителя», разрабатываются методические рекомендации и пособия для педагогов по организации театральной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

Данное методическое пособие предназначено для педагогов дополнительного образования, классных руководителей, педагогов-организаторов образовательных организаций.

Методическое пособие подготовлено преподавателями Театрального института имени Бориса Щукина и методистами Центра науки и методологии Театрального института имени Бориса Щукина.

Коллектив авторов:

Беликов Андрей Николаевич,
*проректор по международным связям,
творческой деятельности,
информационной, молодежной,
социальной политике*

Высоковская Софья Михайловна,
доцент кафедры сценической речи

Стасюк Валентин Валерьевич,
*старший преподаватель
кафедры мастерства актера*

Мирошниченко Светлана Валентиновна,
художник по костюмам

Комиссарова Лилия Геннадьевна,
ведущий методист

Дети – будущее нашей страны. Каким станет будущее детей и государства, зависит от многих факторов. Если мы желаем своей стране достойного будущего, то должны приложить все возможные усилия к тому, чтобы наши дети могли воспитываться на основе высоких моральных ценностей хорошо образованными, высококультурными преподавателями, для которых работа со школьниками – это призвание. Жизнь современных школьников должна быть насыщенной, яркой, интересной, а досуг – захватывающим и запоминающимся.

Театральный институт имени Бориса Щукина (Вахтанговская школа) – один из ведущих театральных вузов России. Педагоги нашей Школы обладают фундаментальными знаниями и опытом в области театральной педагогики. Деятельность Российского движения школьников направлена на всестороннее воспитание подрас-

тающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга школьников. В настоящее время Российское движение школьников играет важнейшую роль в процессе воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.

Совместный проект наших организаций – Всероссийский проект «Школьная классика» – уже стал универсальной площадкой для реализации творческого потенциала участников, обеспечения условий для методического фундамента общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере театрального искусства, соприкосновение с которым будет максимально способствовать формированию растущей личности на основе главных человеческих ценностей и понимания культурных традиций нашей страны. Создавать благоприятные условия для формирования личности ребенка, приобщать его к жизненно важным знаниям и истинным нравственным ценностям – это приоритетная задача государства и общества.

Реализация Всероссийского проекта «Школьная классика» стала возможной благодаря участию Театрального института имени Бориса Щукина в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Евгений Владимирович Князев,
народный артист Российской Федерации, ректор Театрального института им. Бориса Щукина

СОДЕРЖАНИЕ

«Магия театра». Организация театрального пространства в школе	5
Школьный театр	5
Зритель	6
Театр начинается с вешалки	7
Зрительный зал и сцена	8
<i>Актальный зал</i>	8
<i>Театральное пространство</i>	9
<i>Сцена</i>	10
Декорация	12
Реквизит и бутафория	13
Театральный костюм	14
Грим	16
Свет	18
Звук	19
Три звонка	20
Атрибуты и аксессуары спектакля	20
<i>Сайт</i>	20
<i>Театральная афиша</i>	21
<i>Программка</i>	22
Обратная связь	23
Актеры и режиссер	23
Приложение №1	
<i>Театральный этикет</i>	25
Приложение №2	
<i>Тест «Какой я зритель»</i>	30
Приложение №3	
<i>Основные формы сцены</i>	31
Приложение №4	
<i>Театральный костюм</i>	33
Приложение №5	
<i>Театральный грим</i>	37
Приложение №6	
<i>Театральный словарь</i>	40
Литература	43

«МАГИЯ ТЕАТРА». ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ

«Театральное воспитание Вахтангов рассматривал не только как овладение актерским мастерством, но главным образом как формирование мировоззрения художника, воспитание в нем острого чувства современности, любви к родине, умения видеть жизнь творчески, угадывать ее требования, посвятить свое искусство служению идеалам народа»

Б.Е. Захава

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Театр – это храм. Театр – это мир, в котором каждый – немного волшебник. Театр – это особое место, способное приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности. Театр – мощнейший инструмент воспитания души (как зрительской, так и актерской).

Как же проникнуть в эту волшебную страну по имени Театр? Как подружить Театр и Детство?

«Чтобы ответить на вопрос, что такое театр, – говорил Е. Б. Вахтангов, – нужно перечислить его элементы. Первый из них – коллектив. Один гениальный актер не театр; это монстр, чудо. Предпочитать одного великого актера хорошему театру – значит

отрицать сущность театра, так как это понятие включает в себя понятие коллектива» – из воспоминаний Веры Константиновны Львовой.

Включение искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы – это действительная потребность развития современной системы образования, которая переходит от эпизодического присутствия театра в школе к системному моделированию его образовательной функции.

Театр в школе способствует внешней и внутренней социализации ребенка, формированию практически всех «мягких» навыков, вырабатывает коммуникативные способности, помогает легко входить в коллективную работу, развивает чувство партнерства, волю, взаимовыручку и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой.

Театр как вид искусства и школьный театр схожи по своей сути и во взаимоотношении «актер-зритель». Вместе с тем в варианте школьного театра эти отношения отличаются от отношений в профессиональном театре, их позиции не закреплены жестко, они взаимозаменяемы. В школьном театре актер и зритель могут поменяться местами. В первую очередь задача актера-школьника состоит в том, чтобы увлечь зрителя-школьника процессом творчества, свободой са-

мывыражения, а уже потом постараться убедить публику в достоверности изображаемого действия.

Для создания школьного театра нужно не очень много. Главное – страстная увлеченность педагогов и школьников, целеустремленность и терпение. Театр, проникая в школьную жизнь, не только присутствует в ней, но и перестраивает ее вокруг себя. Важно понимать, что организация всего творческого процесса ложится на плечи руководителя театральной студии и педагога-организатора, которые должны уметь создать не только театральное действие, но и до мелочей продумать, как оформить пространство театральной среды школы. Важно заранее продумать формирование зрительской аудитории каждого конкретного спектакля, ее численного и качественного состава.

А.Н. Радищев называл школьный театр *«театром пользы и дела и только попутно с этим – театром удовольствия и развлечения»*. Обязательное условие – каждый ребенок из театральной студии или школьного театра участвует в организации любого события! Для каждого участника театральной студии есть свое дело. Важно заранее назначить ответственных за световое и звуковое оформление спектакля, за видео- и фотосъемку, за смену декораций и реквизита, костюмеров, которые помогут переодеваться во время спектакля, работников сцены. Участники, незадействованные в спектакле, вполне могут справиться с ролью администратора, дежурного, капельдинера.

Необходимо для каждого определить его обязанности, исходя из желаний учащихся. Если на организаторскую работу не будет хватать участников театральной студии, можно обратиться за помощью к классному руководителю дежурного класса.

Основное правило на любом школьном мероприятии – вежливость и чистота!

Команда сотрудников театра им. Е.Б. Вахтангова

Все организаторы школьного мероприятия должны быть аккуратно одеты: деловая, строгая форма одежды. Хорошо, если есть единая школьная форма и опознавательный знак – визитки, бейджики, значки с логотипом школьного театра или театральной студии.

Каждое посещение театра – это праздник! Поход в школьный театр на спектакль мало чем отличается от посещения любого профессионального театра.

ЗРИТЕЛЬ

и театр неразделимы. Живой школьный театр невозможен без современного зрителя. Приходя в театр, зритель получает удовольствие от соучастия в творческом процессе.

Зритель школьного театра разнообразен: это воспитанники детского сада, обучающиеся школы, в том числе одноклассники, братья, сестры, друзья, а также педагоги, родители, бабушки и дедушки, соседи, жители микрорайона.

Константин Сергеевич Станиславский говорил: *«Зритель, как и артист, является творцом спектакля, и ему, как и исполнителю, нужна подготовка, хорошее настроение, без которых он не может воспринимать впечатлений и основной мысли поэта, и композитора».*

Любое мероприятие в общественной жизни требует соблюдения определенного этикета. Как и в школе, в театре также существуют правила поведения. Театральное искусство требует и от зрителя определенной подготовки, круга знаний, душевного настроения.

В школьном театре, как и в профессиональном театре, зрителю также важно соблюдать театральный этикет. Нужно заранее позаботиться и ознакомить с ним всех школьников (Приложении № 1). А после предложить пройти тестирование и узнать «Какой я зритель» (Приложении № 2).

«ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ»,

и первое впечатление о театре начинается со встречи. Именно от отношения организа-

торов представления зависит, в какое эстетически организованное пространство попадут зрители, и как они будут воспринимать приготовленное для них действие. Очень важно еще до начала представления задать правильный тон, создать настроение, и тогда во время спектакля зрители ответят тем же. Школьный театр воспитывает своих зрителей и формирует их вкусы.

Как и в любом театре, школьный театр начинается с гардероба. Значит, и начинать организацию школьного театра надо со входа. Продумать размещение одежды всех приглашенных: подписать номера классов на вешалках, определить место для верхней одежды пришедших взрослых гостей. Если предполагается размещение одежды по номеркам, надо сделать номерки. Позаботиться о месте, где школьники оставят свои рюкзаки и сменную обувь. Проконтролировать, чтобы были банкетки или скамейки для переобувания.

Необходимо организовать дежурных/администраторов/гардеробщиков, которые помогут зрителям без суеты разместить свою одежду, подскажут вновь прибывшем, где можно привести себя в порядок, как пройти в буфет (если он есть), и проводят в зрительный зал.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ И СЦЕНА

АКТОВЫЙ ЗАЛ

Для представления в школе театральной постановки нужны определенные условия, в которых будут действовать актеры и располагаться зрители – сцена и зрительный зал. Во многих школах таким пространством является актовый зал.

Актальный зал в школе многофункционален и используется как универсальный инструмент в учебном процессе. В нем проводятся занятия, встречи, лекции, массовые школьные мероприятия, конкурсы, фестивали, концерты и театральные выступления. Школьный зал надо адаптировать к показу даже простого детского спектакля.

Для создания в актовом зале театральной атмосферы нужно позаботиться о визуальном оформлении и на время представления преобразить, «переодеть» актовый зал, чтобы чувствовалась таинственность театра. По аналогии с оформлением театральных фойе, стены перед актовым залом можно украсить фотографиями фрагментов из различных театральных постановок с участием юных актеров. Фотографии должны быть качественно выполнены: четкие, иметь единое стилевое оформление, можно разместить их в рамках разного цвета, но одной формы или наоборот – разной формы, но одного цвета.

В зрительном зале нужно задрапировать окна шторами, в нужной степени применить затемнение. Стены в актовом зале можно украсить стильно оформленными атрибутами театра: всевозможные маски, веера, шляпки и пр. Оформление зала не должно быть пестрым, разнокалиберным, аляповатым. Учитывая, что оформление возможно будет использовано не раз, разумно обратиться за помощью к учителю по изобразительному искусству или к знающему родителю.

Щука – символ Театрального института

Организаторы школьного театра должны продумать безопасное и удобное размещение светового, звукового, мультимедийного, коммуникационного оборудования, чтобы оно не мешало зрителям и артистам.

Обязательно продумать организацию дежурства в зрительном зале. Назначить дежурных/администраторов/капельдинеров, которые будут встречать зрителей, раздавать программки, приглашать занять соответствующие места и следить за порядком. Если возникают прецеденты, дежурные в вежливой форме могут напомнить зрителям, что в зал нельзя входить в грязной уличной обуви, в верхней одежде, с рюкзаками, объемными сумками и пакетами, чтобы не создавать неудобства зрителям и не мешать актерам.

Заранее нужно подумать о рассадке в зрительном зале. Если стулья в зрительном зале можно двигать, то лучше их расставить в шахматном порядке, так лучше будет видно. Первые ряды оставить для маленьких зрителей, последующие ряды закрепить за определенными классами (ряды можно отметить стикерами с номером и литерой класса), предусмотреть места для приглашенных с ОБЗ и взрослых гостей. Не забыть пригласить учителей, родителей, бабушек, дедушек, друзей. Чтобы ваше событие не было неожиданностью для приглашенных, и они заранее смогли спла-

нирывать свое время, нужно заблаговременно отправить или передать им пригласительные билеты.

Перед началом спектакля необходимо напомнить, как надо вести себя во время спектакля.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

А если в школе нет актового зала или постановка не предполагает выступление на сцене?

Формообразование сценической площадки и зрительных мест определяется не только возможностями школы, но и творческими особенностями художественных направлений каждой конкретной постановки. Не обязательно придерживаться одного формата, театральное пространство в школе можно преобразовывать где удобно. Среда современных школ становится более гибкой и открытой, и это способствует появлению пространств-трансформеров, хорошо подходящих для театральных постановок.

Театральную площадку можно сделать в классе, холле, рекреации, музее, атриуме, столовой, спортзале, в библиотеке, если позволяет площадь. Обязательное условие – четкое разделение зрительского и сценического

пространств (если только не предполагается интерактивное действие, где зрители сами станут участниками спектакля) и, конечно же, соблюдение пожарных норм и техники безопасности.

Для всех видов сцен основополагающим является способ сочетания двух пространств – зрительского и актерского. Здесь могут быть только два решения: в одном варианте зрительный зал и сцена помещаются как бы в различных помещениях, соприкасающихся друг с другом, в другом – и зал, и сцена располагаются в едином пространственном объеме.

В зависимости от названных решений существует классификация различных форм сцены (*Приложение № 3*).

От того, как соотносятся сценическое и зрительское пространства, каким образом определена их форма, зависит характер взаимосвязи между актером и зрителем, условия восприятия спектакля.

В рекреации, холле можно оборудовать пространство, расставив стулья в шахматном порядке, разграничив пространство для зрителей – зал, и для актеров – сцена. На пластический или интерактивный спектакль, который охватывает все пространство, лучше организовать рассадку зрителей по периметру, по кругу или по углам площадки. Сценические законы

в школьном театре мотивированы задумками руководителя театральной студии, материалом и педагогическими задачами.

Формы школьных постановок на открытой сцене, которые построены при активном участии зрителей – это новый уровень зрительской культуры. Этот уровень позволяет зрителю «примерить» на себя новую роль – роль сотворца события, действия.

Рекомендуется использование школьным театром новых способов взаимодействия со зрителем только после того, когда юные зрители освоятся с традиционными формами общения актер-зритель.

В случае если театральная постановка проходит не в актовом зале, руководитель театральной студии должен особенно хорошо продумать варианты декораций. Важно понять, как менять декорации, не тратя на это много времени и не отвлекая внимание зрителя. Продумайте, как оформить и затемнить окна в соответствии с тематикой обстановки.

В качестве закулисы могут использоваться раздвижные перегородки, ширмы, самодельный занавес. Позаботьтесь о том, чтобы закулисное помещение, гримерные, костюмерные были расположены недалеко от сцены. Продумайте способ размещения звуковой и световой аппаратуры. Каким бы не было театральное пространство, важно, чтобы зрителям было удобно, все было слышно и видно.

Задача режиссера заключается в том, чтобы сделать спектакль реалистичным, театральным на любой сценической площадке, даже без занавеса, и увлечь зрителя неожиданным решением. Задача актеров школьного театра – сделать так, чтобы зрителю было понятно, о чем идет речь в постановке. Постарайтесь передать настрой автора. Важно, чтобы зритель был чутким к атмосфере спектакля.

В ходе поисков выразительных средств воплощения пространственно-временного образа спектакля руководитель и участники кол-

лектива выбирают и используют возможности света, музыки, пластики, декораций, костюмов, реквизита.

СЦЕНА

Существуют неписанные законы сцены, и неважно, где в пространстве школы организована сценическая площадка. На сцене обязательна абсолютная чистота, перед спектаклем в театре сцену обязательно убирают, моют. Занавес, как и кулисы во время спектакля, должны быть неподвижны, никакие звуки или движения не должны проникать в зал, кулисы охраняют покой и волшебство театра.

В своей книге «Первые уроки театра», адресованной старшеклассникам и полезной для руководителей школьных театров, режиссер Юрий Молчанов пишет: *«Сцена должна быть чистой для всех до единого зрителя. Это надо проверять с крайних точек первых рядов: все, что просматривается хотя бы с одного места, включая даже и человека, неосторожно, вставшего в кулисе, называется на языке сцены грязь. Запомните еще, что, как только кто-то прикоснется к кулисе снаружи или с обратной стороны, она превращается в портянку. Кулисы и задник должны висеть, будто свинцовые.*

«...сцена – холст для нашей живописи, нотный стан, свежий листок поэтической тетради. Но не только это ... Мой учитель говорил, что сцена – это наше «я», причем улучшенное «я».

Борис Евгеньевич Захава – замечательный режиссер, актер, педагог, народный артист СССР, профессор, доктор искусствоведения, в течение полувека руководил Щукинской театральной школой и был одним из основоположников Вахтанговского театра, в своей книге «Вахтангов и его студия» пишет:

«От каждого студийца Вахтангов требовал заботливого и бережного отношения к имуществу Студии. Заботу о поддержании

чистоты и порядка в помещении Студии он также считал неременной обязанностью каждого студийца.

Он требовал особого отношения со стороны каждого студийца к сцене, как к месту, предназначенному исключительно для работы и творчества. Находиться на сцене без надобности строжайше воспрещалось.

Однажды Вахтангов пришел в неописываемый гнев, когда один из учеников позволил себе, находясь на сцене, разговаривать с ним, заложив руки в карманы».

Леонид Моисеевич Шихматов и Вера Константиновна Львова – ученики и соратники Евгения Багратионовича Вахтангова – в своей книге «Сценические этюды» так пишут о работе со студентами театрального училища (института) на сцене:

«Очень важно с первых шагов объяснить студентам, что сцена – это место, куда актер приносит свои лучшие мысли и чувства, где он занят творческим трудом, и отношение к ней должно быть полным уважения. Русская и советская актерская традиция не позволяет проходить через сцену в верхней одежде, шляпе и галошах. Курить на сцене и за кулисами (не по ходу действия) строжайше запрещено. Мы добиваемся, чтобы студенты, проходя за сценой, не каса-

лись задника и даже шли на существенном расстоянии от него, чтобы он не колыбался от тока воздуха. Касаться сукон и занавеса также строжайше запрещается, ибо всякое непредусмотренное движение отвлекает зрителя от происходящего на сцене – он может пропустить важное слово и дальнейшее станет для него непонятным. Кроме того, всякое отвлекающее движение сукон разрушает веру в реальность событий и напоминает зрителю, что он в театре.

К этому надо прибавить, что не так легко добиться от вновь прибывших студентов абсолютной тишины, чтобы на сцене во время перестановок не было слышно не только разговоров, но и того, как переставляют мебель».

Мало что можно добавить к этим словам. Приведенные выше позиции несколько не утратили своей актуальности и сегодня, спустя более ста лет.

Понятие «композиция сценического пространства» школьного спектакля можно рассматривать как работу руководителя театральной студии и его команды над декорацией мизансцен, костюмами актеров, реквизитом, использованием возможности света, звука, музыки, пластики. Эта работа очень трудоемкая, надо постараться привлечь в команду по

созданию «образа сценического пространства» как можно больше специалистов: учителя изобразительного искусства или художника, учителя музыки или композитора, учителей технологии, специалистов или любителей, которые помогут изготовить костюмы и реквизит.

ДЕКОРАЦИЯ

«Задача режиссера в отношении внешнего оформления состоит в том, чтобы направить творчество художника на поиски такой внешней среды, которая помогала бы актерам раскрывать содержание каждой сцены».

Б. Е. Захава

Когда в театре открывается занавес, как правило, первое, что мы видим на сцене – декорации. Основная роль театральных декораций – визуализация происходящего действия, что усиливает воздействия на зрителя.

Декорации помогают создать определенную атмосферу, настроение, достигнуть большего эффекта погружения в происходящее, ярче раскрыть события на сцене. Благодаря декорациям в театре любое представление проходит более ярко и зрелищно, создаются невероятные образы, зритель переносится в воображаемое пространство.

Руководитель школьного театра сам решает, должны ли быть декорации к спектаклю, какими они будут, из чего будут изготовлены. Главное, чтобы они были устойчивыми, функциональными и выразительными.

В школьных спектаклях очень часто используют обыгрываемые декорации, с помощью которых актеры взаимодействуют во время спектакля (предметы мебели, лестницы, кубы и т.д.). Можно из одних и тех же стульев выстраивать мизансцену библиотеки и салона самолета, представить на сцене истории из школьной жизни, изобразив класс или кинотеатр... С помощью полотна ткани можно создать образ бушующего моря-океана.

Можно использовать в качестве декорации теневую проекцию, созданную с помощью светового оборудования, фонариков или мобильных телефонов.

Интересный вид декораций – бумажная пластика.

Можно использовать вид метафорических декораций, которые не включают конкретные предметы мебели и окружающего пространства, однако помогают передать дух и характер постановки. Или на заднике сцены создать «декорацию» с помощью слайда или видеосюжета.

Способов создания театральных декораций существует множество. Поиск новых при-

емов оформления сцены бесконечен. Эскизы декораций к спектаклю руководитель школьного театра вместе с учащимися составляет заранее. Команда «художников» создает оформление сцены по этим эскизам.

Задачи художественного оформления спектакля – организация сценического пространства, создание правдивой, выразительной среды спектакля (исторической, бытовой, социальной и пр.).

РЕКВИЗИТ И БУТАФОРΙΑ

Кроме декораций к художественному оформлению сцены относятся реквизит, бутафория и костюм. «На пустырях валя-

лись остатки театрального реквизита – разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла» – так пишет в своей книге «Черное море» Константин Георгиевич Паустовский.

К реквизиту относятся все предметы, которые находятся во время спектакля на сцене или с которыми выходят на сцену и действуют актеры: веер, зонтик, книги, часы и прочее. В реквизите много предметов, отражающих эпоху или место действия. Это могут быть мелкие предметы быта или аксессуары, дополняющие костюм. Вещи, необходимые актерам по ходу театрального представления могут быть подлинными или бутафорскими.

Что может быть на сцене бутафорским (не настоящим, имитирующим подлинное)? Очень часто это оружие, деньги, посуда, еда и т.п. Из чего в школьном театре можно сделать бутафорский предмет? Самый распространенный вид – папье-маше, подходит для изделия посуды, еды, скульптур. Также можно использовать пенопласт, ткань, веревочные изделия.

Зачем нужна в театре бутафория? Например, бутафорская еда нужна, чтобы не покупать каждый раз новые продукты, а бутафорские деньги можно сделать больше обычных, чтобы их хорошо было видно в зале.

Бутафория позволяет укрупнять и видоизменять формы реальных предметов для их большей выразительности и для выполнения ими функций, необходимых режиссеру. Можно, например, сделать бутафорскую бочку, которая по замыслу должна весить тонну. И герой будет ее таскать на себе, разыгрывая ее вес с помощью актерских техник. А если бы бочка на самом деле столько весила, то наш герой, возможно, даже не смог бы оторвать ее от земли.

Используя на сцене дополнительные подлинные или бутафорские предметы, надо учитывать, что любая вещь на сцене может использоваться только в том случае, если она необходима, играет конкретную роль и находится

ся на своем месте. Нельзя «захламлять» сцену реквизитом. Используя на сцене большое количество реквизита, зритель может потерять интерес к действию.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Костюм один из самых ярких элементов театрального зрелища. Театральный костюм – это часть сценического образа актера. Он помогает перевоплотиться, отражает внешние признаки и характеристики изображаемого персонажа.

От того, как актеры одеты, во многом зависит общее впечатление от спектакля. Пословицу «по одежке встречают, по уму провожают» можно отнести и к театру.

Школьный театральный костюм – особая проблема, в решении которой принимают участие руководитель школьного театра, обучающиеся, их родители, учителя школы.

Перед созданием спектакля, изучив произведение/пьесу разумно предложить школьникам сделать эскиз костюма каждого героя. Из представленных вариантов надо выбрать самый правдивый, выразительный, интересный и подходящий именно для этого спектакля.

Создание эскиза театрального костюма – это сложное и интересное задание. Костюм должен быть не только красивым, но и уместным, убедительным, отражающим эпоху и место проживания героя, чтобы зрители поверили в то, что они видят.

Одной из причин, по которой дети боятся публичных выступлений, является несовершенство их внешнего вида. Растрепанная прическа, несуразная или неопрятная одежда с пятном или дыркой, неудобный воротник – все это может испортить настроение, создать нервозность (даже неосознанно). Красиво одетый ребенок всегда рад показать себя. Вещи, которые использует актер школьного театра, обязательно должны подходить ему по размеру. Иногда важен не полный костюм, а его стилизация – внятные детали, которые будут

точно передавать необходимый смысл, необходимую эпоху или настроение.

Достоверности костюма мало – важно еще и умение актера его носить, уверенно чувствовать себя в нем, создавая тем самым жизненную правду на сцене.

Очень хорошо, если у школьного театра есть консультанты и помощники – это могут быть актер профессионального театра, учитель ИЗО, учитель МХК, специалист (родитель, который в определенный момент работы может помочь важной подсказкой). Не каждый человек умеет носить фрак, не говоря уже о римской тоге, гусарском ментике и бальном платье XVIII века. От костюма часто зависит и пластика будущего персонажа, и даже его характер. Чтобы юный актер чувствовал себя уверенно и комфортно на сцене во время представления, он должен поработать на репетиции в костюме.

Существует целая наука – история театрального костюма (*Приложение № 4*). Для создания костюмов подойдет любая ткань, может понадобиться поролон, бумага. Очень часто костюмы артистам в школьном театре делают из старых вещей. Даже самый ужасный костюм или парик можно привести в порядок и сделать приличным и уместным. Руководитель школьного театра очень трепетно и бережно относится к театральным костюмам сам и учит

этому школьников. Хорошо, если в школе есть помещение для хранения костюмов и реквизита театра.

Важно, чтобы юные актеры творчески подходили к созданию образов. Необходимо прививать художественно-эстетический вкус через просмотр кинофильмов, спектаклей и произведений живописи, приучать скрупулезно собирать необходимую визуальную информацию для организации собственного представления. Это касается и костюма, и грима.

ГРИМ

«...актеры подходили прямо к внешнему образу. В поисках его мы надевали на себя всевозможные одежды, обувь, толщинки, приклеивали носы, бороды, усы, надевали парики, шляпы, в надежде уловить облик, голос, физически почувствовать самое тело изображаемого лица»

К.С. Станиславский, «Моя жизнь в искусстве»

Искусство грима – дополнительный инструмент в создании образа, помогающий актеру воплотить режиссерский замысел. Театральный грим – это не только макияж, способный изменить внешность. С помощью грима можно сделать лицо человека молодым или старым, худым или толстым, красивым или страшным. Можно мимически изо-

бразить настроение: гнев, радость, восторг, грусть. Среди основных видов грима можно выделить два: условный грим – жанровый, гротескный, сказочный или фантастический, и грим реалистичный – возрастной, национальный, исторический, портретный, характерный.

Как и любое, искусство грим имеет свои особенности и историю (*Приложение № 5*).

В профессиональном театре гримироваться участникам спектакля практически всегда помогает специалист – гример, визажист, но и сам актер должен владеть искусством преобразования, знать особенности своей внешности, пластику собственного лица, границы возможностей собственных сценических превращений.

Грим всегда связан с театральным костюмом и общим художественным решением спектакля. В современном театральном искусстве грим чрезвычайно многообразен. Его характер зависит от многих факторов: жанра и стиля спектакля, режиссерской концепции, общего декоративно-изобразительного решения (включая световую партитуру), а также физических данных актера и его пластической трактовки образа.

Театральным гримом также называют непосредственно сами материалы и краски.

Существует два метода нанесения грима: живописный и объемный (пластический). Живописные приемы грима предполагают использование только красок. Чаще всего в школьном театре применяют живописный грим. К живописному гриму относятся: театральный (жировой) грим, аквагрим, сухой грим, спиртовой грим.

Жировой грим изготавливается на основе жирного крема, вазелинового масла с добавлением пигмента разных цветов, наносится кистью или спонжем, удаляется вазелиновым маслом или жирным кремом.

Аквагрим, очень популярный на детских праздниках. Аквагрим совершенно безопасен и доступен. Краски похожи

на акварельные, наносятся легко, после наложения они быстро высыхают, не размазываются, не пачкают одежду, легко смывается теплой водой.

Сухой грим изготавливается на основе рисовой муки, талька и красящего пигмента. Наносится кистями, спонжем, аппликаторами. Удаляется специальным лосьоном.

Спиртовой грим содержит спирт, воду, красящий пигмент. Удаляется спиртом или водой.

Детям грим наносят на лицо как маску по разработанным эскизам. Для имитации объе-

ма нужные впадины и выпуклости просто рисуются на лице, меняется цвет кожи.

В профессиональных театрах для объемного грима сейчас чаще используется пластический грим, который предполагает наклеивание на кожу эластичных накладок, изготовленных из силикона, полиуретана, латекса, желатиновых смесей. В школьных театрах можно, как и раньше, для утолщения частей тела использовать наклейки из ваты, марли, трикотажа. В качестве грима в школьном театре нужно очень аккуратно использовать накладные бороды, усы, парики, накладные носы, приклеенные родинки, театральные блестки, чтобы выглядело гармонично в соответствии с жанром театральной постановки.

«После того, как вы создадите хоть одну роль, вам станет ясно, что значат для артиста парик, борода, костюм, бутафорская вещь, нужные для его сценического образа» (К.С. Станиславский).

СВЕТ

Свет неразрывно связан со сценографией, замыслом спектакля и является важнейшим выразительным средством. С его помощью решается множество задач – от создания условий видимости на сцене до тончайшего психологического и физического воздействия на зрителей. С помощью света можно имитировать рассвет, закат или картину пожара, передавать тончайшие цветовые

переходы, обогащая цветовое решение как спектакля в целом, так и отдельных эпизодов. Место света в сценографии спектакля зависит от технических средств постановочного освещения.

Когда режиссер выстроит все мизансцены с декорациями, начинаются пробы со светом. В ходе генеральной репетиции световая партитура корректируется, совершенствуется, уточняются мелкие детали, но основа остается неизменной.

За световое оборудование в школьном театре несет ответственность технически грамотный специалист, который обеспечивает световое сопровождение спектакля в соответствии со сценарием.

На сцене и в зале часто можно видеть, как с помощью «заливки», окрашенного, точечного или мерцающего света делается акцент в спектакле. Для этого используют специальное световое оборудование.

Линзовый театральный прожектор служит для освещения актера на сцене.

Следящие прожекторы или **«пушки»** нужны для того, чтобы акцентировать внимание на актере (группе актеров) при помощи света.

Парабалайзер или **прожектор «PAR»** с лампой-фарой дает контровой (контражур)

свет и применяется для освещения декораций, задника, «заливки» сцены.

Люминесцентные лампы делают освещение более ровным и похожим на естественное. Им, например, заливаю небо.

Прожектор с профилированием луча, снабженный шторками, создает архитектурный свет, с его помощью можно «строить» различные световые фигуры.

Фильтры «гобо» металлические или стеклянные с прорезанными на них рисунками позволяют получить различные изображения (листья, деревья, звездочки, решетки и т.п.).

Световые фильтры в виде цветных пленок окрашивают свет в нужный тон.

На сцене нередко используется **местная подсветка (различные фонарики, мобильный телефон, электросвеча и т.п.)** – малогабаритные источники света, замаскированные различными деталями оформления: книгами, посудой, мебелью и т.д. Они не влияют на общую освещенность сцены, высвечивают части декорации или лицо актера, отбрасывая тени и световые пятна, подчеркивая мимику лица.

ЗВУК

На сцене актеры говорят спокойно, четко, не кричат, а голос актера слышен в любой части зрительного зала. В чем особенность? Студенты всех театральных учебных заведений, прежде чем выйти на сцену, изучают такой предмет как «Сценическая речь». А в театре на помощь актерам приходит звукооператор.

Задача звукооператора – добиться хорошего качества живого звука и фонограмм. Для этого звукооператор работает с акустикой зала, обеспечивает правильное расположение подвесных микрофонов и подзвучки, чтобы голос актера был слышен с любого зрительского места.

Актер театра не работает с микрофоном напрямую (у актера в руках не должно быть

микрофона), за исключением музыкальных спектаклей, где актер использует гарнитуру, т.к. поет под фонограмму.

В современном театре часто для создания шумовых эффектов используют качественную звукозапись. С помощью фонограммы можно воспроизвести не только музыку и звук голоса, но и шум ветра или моря, пение птиц, шум вокзала, звонок телефона, пистолетный выстрел, визг тормозов автомобиля, бой часов, звон колоколов и т.д.

До появления фонограмм в театрах существовали целые команды людей – шумовики, которые «делали» шумы с помощью разных предметов. Например, раскат грома имитировался с помощью листа железа. В школьном театре можно создавать шумы «вручную».

Газета. С помощью газеты можно имитировать капли дождя. Положить раскрытую газету на колени и стучать по ней пальцами.

Целлофановый пакет. Сжимая ритмично в руках пакет, можно получить шум шагов по снегу.

Макаронные изделия или **сухой горох**. Поместив макароны или горох в жесткий целлофановый пакет, медленно и ритмично его переворачивая, можно имитировать шум прибора.

Резиновая грелка может имитировать визг тормозов, если ею с усилием провести по гладкой поверхности.

Бумага. Сминая бумагу, можно получить звук шагов по осенней листве.

Стеклянный пузырек. Если подуть в маленький стеклянный пузырек, как в свисток, то получится гудок паровоза, если подуть в большой стеклянный пузырек – завывание ветра.

Металлические стержни. С помощью скользящих ударов металлических стержней можно получить звон холодного оружия.

Деревянные ложки. С помощью посту-

кивания друг о друга деревянных ложек с закрытым хлебалом получается топот копыт лошади по деревянному помосту.

Деревянной ложкой, проводя по **терке**, можно получить треск сороки.

Воздушный шарик. Выпуская воздух из воздушного шарика, можно получить писк комара.

Пластиковые бутылки. Ритмично переворачивая пластиковые бутылки с водой, можно имитировать греблю на лодках.

Канцелярский степлер. С помощью степлера можно имитировать работу швейной машинки.

Также звуковое оформление и шумы можно создать при помощи звуков, которые издают сами актеры. Можно воспользоваться комплектами шумовых и народных деревянных инструментов из кабинета музыки.

Это далеко не полный перечень предметов, имитирующих звуки. Можно дать задание ребятам послушать, понаблюдать и поискать другие варианты.

Важно помнить, что музыкальное сопровождение спектакля должно подчеркивать главные моменты, жанр, соответствовать выбранной теме.

ТРИ ЗВОНКА

И конечно же по традиции театрального мира нельзя забывать о звонках перед началом представления.

В каждом театре показ спектакля предваряют три звонка. В современном театре три звонка имеют свое значение. Первый звонок означает «внимание – скоро начнется представление». Зрители с местами в середине ряда уже могут занять свои кресла/стулья, спокойно пройдя и не перелезая через сидящих с краю. Второй звонок предупреждает, что нужно закончить все сопутствующие дела и пройти в зрительный зал. А после третьего звонка закрываются двери в зал, все сидят на своих

местах, отключив звук телефона, готовые погружаться в увлекательное театральное представление. По правилам театрального этикета после третьего звонка опоздавших в зал не пускают, чтобы не отвлекать актеров от игры, а зрителей – от просмотра представления.

Рекомендуется в школьном театре тоже применять правило трех звонков, а звонки использовать отличные от тех, которые сообщают о начале урока. В качестве театральных звонков можно использовать фанфары.

АТРИБУТЫ И АКСЕССУАРЫ СПЕКТАКЛЯ

Как зрительская общественность может узнать о предстоящем спектакле школьного театра? Вариантов много:

- можно в определенное время давать сообщения по школьному радио

- опубликовать на сайте школы баннер с объявлением и пост в социальных сетях

- разместить афишу на информационном стенде в школе или микрорайоне

САЙТ

В современном мире нельзя оставаться в закрытом пространстве. Чтобы о мероприятиях театральной студии или школьного театра узнало, как можно больше людей, надо создать узнаваемый сайт или страничку в социальных сетях со своим логотипом или эмблемой. Постоянно обновлять там информацию. Таким образом, все подписчики будут в курсе событий театральной студии – они смогут следить за культурной жизнью школьного театра, получать информацию о предстоящих мероприятиях. В этом же пространстве можно организовать фотогалерею, также можно создать

раздел «из истории театра» или «театральный словарь» (Приложение № 6). В результате это интернет-пространство будет отражать «портрет» театральной студии.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Афиша – это реклама театральной постановки. Театральная афиша – первое, с чем встречается зрительская аудитория до того, как пойти в театр. Основной задачей афиши является оповещение о предстоящем театральном событии максимального количества людей за короткий срок. Афиши украшают яркими изображениями и «громкими» фразами с простой целью: побудить потенциального зрителя к действию – посетить событие в назначенное время.

На сайтах современных театров есть раздел «Афиша», который информирует о предстоящих спектаклях на определенный период времени, как правило на месяц. Также на фасадах зданий театров или на специальных тумбах размещаются театральные афиши в виде ярких плакатов, рекламных баннеров, электронных ЖК экранов, которые приглашают зрителей на спектакль или концерт.

Чтобы заинтересовать зрителей школьного театра, рекомендуется сделать свои афиши: электронную для сайта школы, в ва-

ажном варианте для размещения на входе в школу или на информационном стенде.

Сначала создается эскиз афиши с указанием названия школьного театра или логотипом/эмблемой театра, с названием спектакля и указанием его автора, местом, датой и временем представления.

На афише нужно разместить яркий рисунок или фотографию фрагмента спектакля, которые дают представление о сюжете и артистах. Возможно, уместна будет интригующая фраза или элемент, отражающие суть театральной постановки. Афишу можно нарисовать или распечатать на принтере, важно соблюсти целостность и общее стилевое решение.

ПРОГРАММКА

В театре, у входа в зрительный зал капельдинер предлагает программку. Что такое «театральная программка» и зачем она нужна?

Театральная программка – это визитная карточка спектакля, печатный указатель по театральному действию. Программка помогает зрителю многое узнать и понять о еще не увиденном спектакле: название пьесы и имя ее автора, перечень действующих лиц и исполнителей, фамилию режиссера, поставившего спектакль, художника-оформителя, композитора, написавшего музыку к спектаклю. И, как на любой визитной карточке, на программке сверху располагается символ, эмблема или логотип театра.

По форме программки бывают разные. Как правило, они напоминают листок бумаги, сложенный пополам или втрое. Программки создают художники, они образно раскрывают характер и смысл спектакля. Подчас программки и сами являются маленькими произведениями искусства. Программку можно оставить на память о спектакле. Есть зрители, которые коллекционируют программки и, взглянув на них позже, вспоминают ощущение от спектакля.

Руководитель театральной студии и школьники вместе создают макет программки. К изготовлению программки можно подойти творчески – договориться с учителем изобразительного искусства, и учащиеся на уроке по макету нарисуют уникальные варианты. Можно распечатать на принтере готовый образец или заказать печать в типографии.

Театральная программка к спектаклю школьного театра обязательно должна содержать следующую информацию:

- название образовательной организации

- название или эмблему школьного театра

- вид представления театральной постановки (драматический спектакль, кукольный спектакль, мюзикл, пластический спектакль и т.п.)

- название спектакля

- автор сценария

- режиссер-постановщик

- руководитель театральной студии или школьного театра

- действующие лица и исполнители

- художественное оформление, декоратор

- костюмер

- свето- и звукооператоры

В программке нужно полностью прописывать фамилию и имя школьника, номер класса с литерой; у взрослых необходимо прописывать полностью фамилию, имя, отчество, так как неуважительно по отношению к создателям спектакля писать фамилию полностью, а имя и отчество – инициалами.

На последней странице или полосе программки школьного театра рекомендуется написать основные правила поведения в школьном театре, а именно: «мусорить, шелестеть фантиками и жевать во время спектакля может позволить себе только невоспитанный человек; разговаривать, выкрикивать, вскакивать во время спектакля, мешать зрителям и отвлекать актеров может себе позволить неуважающий зритель; воспитанный зритель перед началом спектакля не забудет отключить звук телефона». Программки перед входом в зрительный зал всем желающим зрителям раздает дежурный/ капельдинер.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спектакль закончился. Зрители поблагодарили артистов аплодисментами и разошлись... Как узнать, с какими впечатлениями ушли зрители со спектакля?

Создателем и директором первого Московского детского музыкального театра Натальей Ильиничной Сац был разработан способ сбора детских впечатлений «метод чистого листа» – в антракте спектакля детям раздавали чистые листы и карандаши и предлагали написать свои мысли об увиденном. Учитывая, что школьные спектакли как правило идут без антракта, воспользоваться этой формой и написать что-то зрители могут после спектакля и опустить свой листок в специальный ящик для отзывов или отдать дежурному/капельдинеру.

Еще один вариант обратной связи – при выходе из зрительного зала на стенд приклеить цветные стикеры в форме сердечка, ладошки или смайлика разных цветов, где каждый цвет обозначает соответствующую эмоцию/впечатление – «очень понравилось», «не очень понравилось», «совсем не понравилось».

Возможен вариант обратной связи на сайте – это комментарии под постами о спектакле; анкеты-опросники в соцсетях или прямой вопрос по e-mail.

АКТЕРЫ И РЕЖИССЕР

Успех школьного театра зависит от многих факторов. Не только от красоты декораций и костюмов, от мастерства звуко- и светооператоров, актерской игры, но в первую очередь от эффективного руководства. Режиссер – связующее звено между залом и сценой. Умение подбирать репертуар, режиссировать, организовывать подготовительный процесс, вести репетиции с актерами – это далеко не полный перечень забот руководителя школьного театра.

Важным этапом в школьном театре является выбор драматургии, соответствующей возрастным и техническим возможностям юных. Чем лучше драматургия, тем быстрее актер входит в роль, тем интереснее играет, тем меньше требуется дополнительных средств выразительности. Выбирать пьесу лучше по принципу вахтанговской триады – время-автор-коллектив, почему именно в это время берется именно этот материал именно с этим коллективом.

Хорошая драматургия помогает в работе руководителю школьного театра, дает возможность артисту чувствовать себя уверенно. Качественная история увлечет зрителя и будет держать в напряжении на протяжении всего действия. Важно не переоценивать возможности детского коллектива и не взваливать на них непосильную ношу. Спектакль должен быть в радость, как актерам, так и зрителю – очень важно, чтобы темы были понятны, современные, актуальны.

Хорошая драматургия захватывает всех участников действия и позволяет не только состояться самому представлению, но и породить дискуссии на выбранную тему, обсуждения между актерами и зрителями, творческие споры. Интересна история постановки «Гамлета» матросами на корабле. Спектакль был поставлен там не один раз и шел на «ура», так как пьеса была всем понятна и не нуждалась в дорогущих костюмах и реквизите (<http://www.w-shakespeare.ru/library/nikolaev-shekspirenciklopediya100.html>).

«Достаточно, чтобы вышли два человека, постелили перед публикой коврик, и начнется чудо театра». Так пишет в своей книге «Моя жизнь в искусстве» Константин Сергеевич Станиславский.

Важно отметить, что в театре главным является актер! Все в театре строится вокруг актера. Какой бы техникой, светом, звуком, декорациями не был оснащен театр – самое

важное, чтобы было актерское взаимодействие, была настоящая актерская жизнь, чтобы в нем трудились люди, влюбленные в театр, люди, которые постоянно совершенствуют свое мастерство и оттачивают свою технику. И не важно, школьный это театр или профессиональный.

И самое главное – школьный театр не должен копировать «взрослые театры». Любое стремление школьного театра изобразить из себя театр профессиональный ведет к антипедагогическому результату. Дети перестают быть детьми, теряют тот живой творческий потенциал, которым их щедро наградила природа, превращаются в подражателей, становятся похожими на механических кукол, которых можно включить и выключить по необходимости.

Важным условием в школьном театре, как и в профессиональном, является работа в коллективе, ответственность за то дело, которое выполняет лично каждый. И тогда каждый ребенок почувствует себя нужным и значимым, выходя на сцену как главный герой трагедии или рассказывая малышам в зрительном зале, объясняя им, куда и зачем они пришли. Постановка спектакля – это результат общих стараний и усилий! Пусть не

принято в профессиональных театрах, а в школьном театре необходимо и очень важно в конце спектакля поблагодарить всех, кто трудился над созданием праздника – администраторов, организаторов, гримеров, костюмеров, художников, работников сцены, режиссера, актеров.

Даже если представление всех участников будет затянутым, имя каждого участника, кто создал театр в школе, должно быть объявлено публично! И каждый причастный с трепетом и радостью должен услышать: «Сегодняшний спектакль школьного театра *«название»* для вас подготовили (*перечисляются все участники, кроме артистов*) и сыграли (*артисты*)», режиссер спектакля *«ФИО»*.

Самые высокие мысли, возвышенные чувства берут свое начало в простых поступках и действиях: вежливое обращение не только со взрослыми, но и с товарищами; бережное и уважительное отношение к школьной сцене; аккуратность в одежде и поступках. Так, постигая элементарные требования не только словесно, но и на практике, школьники учатся внимательному, трепетному, сознательному отношению к театру, к труду людей его создающих.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

О ТЕАТРАЛЬНОМ ЭТИКЕТЕ И О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ТЕАТРЕ ШКОЛЬНИКОВ

Идти в театр надо в хорошем настроении и отличном расположении духа. Благоприятную атмосферу для игры актера создает доброжелательный зрительный зал, а не наоборот, как некоторые думают.

В театре старайтесь вести себя с окружающими вежливо и доброжелательно, и он подарит вам настоящий праздник, приятные и лучшие впечатления, которые запомнятся надолго!

Отправляясь в волшебный мир театра, каждый хочет получить эстетическое удовольствие, насладиться искусством игры актеров. Важно не испортить удовольствие неправильным поведением ни себе, ни другим.

Любому театру нужен зритель, и с какого-то момента театры поняли, что зрителя необходимо воспитывать. Театральный этикет гласит – всем должно быть удобно.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕШНИЙ ВИД

К походу в театр нужно готовиться заранее, подобрать правильную одежду, которая будет соответствовать обстановке.

Внешний вид должен быть опрятным. Скромный аккуратный образ вполне уместен. Рекомендуется выглядеть более нарядными, чем обычно, поход в театр – это праздник.

Современные требования к одежде, в которой можно прийти на спектакль, довольно демократичны. Наряд не должен быть ярким и сверкающим. Юношам подойдет костюм, светлая рубашка, красивый галстук или джинсы с пиджаком. Одежда не должна быть мятой, рваной. Девушкам уместно выбрать элегантное, удобное, красивое, не кричащее, без декольте и разрезов платье, дополненное негромоздкими аксессуарами, или нарядный костюм. Лучше одеться более скромно, чем переусердствовать. Разумеется, уважающий себя человек не пойдет в театр в спортивном костюме, шортах и майке или в рабочей одежде.

Считается дурным вкусом приходить в театр с длинными распущенными волосами, цепляющимися не только за спинки кресел, но и за одежду зрителей. Волосы должны быть аккуратно уложены или собраны. Головной убор надо снять, чтобы не загромождать сидящим за вами людям обзор сцены.

Излишнее увлечение духами рассматривается как дурной тон. Нужно учесть, что при большом скоплении «благоухающих» особ и

смешивании различных ароматов у кого-то может закружиться голова или даже случиться аллергическая реакция.

Обувь должна быть чистой, удобной и комфортной. Недопустимы для театра шлепанцы, пляжные тапочки, футбольные шиповки. В межсезонье или зимой рекомендуется иметь сменную обувь.

КОГДА ЛУЧШЕ ПРИХОДИТЬ

Настоящие театралы приходят в театр за 20–30 минут до начала спектакля. Согласно правилам поведения в театре, на входе необходимо предъявить бумажный или электронный билет контролеру, пройти процедуру досмотра.

Посещение театра – это праздничное мероприятие, поэтому спешка здесь крайне не уместна.

Дополнительное время перед спектаклем позволяет спокойно раздеться, переобуться, найти туалетную комнату, поправить одежду, прическу и макияж. Вы можете прогуляться по фойе и холлам театра, посмотреть фотографии труппы и выставки, посетить буфет, купить у капельдинера программку.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГАРДЕРОБЕ И ФОЙЕ

Воспитанный зритель, прежде чем снять верхнюю одежду, осматривается и определяет, где ему лучше раздеться. В маленьких театрах гардероб один. В более крупных их несколько.

Вещи нужно аккуратно передать через барьер гардеробщику. Уличную обувь складывают в пакет и сдают в гардероб одновременно с верхней одеждой.

Громоздкие сумки, школьные рюкзаки, пакеты, зонтики также сдают в гардероб (с этими вещами не принято входить в зал). У опытных театралов в руках остается маленькая сумочка-клатч.

Если нужен бинокль, его берут за определенную плату в гардеробе. Кстати, это прекрасная возможность получить свои вещи после спектакля без очереди.

В гардеробной секции театра всегда расположены зеркала. С их помощью вы можете оценить свой внешний вид, поправить прическу или одежду. Не стойте долго перед зеркалом, чтобы не мешать прибывающему потоку зрителей.

В фойе, перед гардеробом, расположены скамейки. На них можно присесть, чтобы переобуться, положить одежду или поставить сумку.

Перед зрительным залом располагаются другие фойе и холлы, где можно посмотреть фотографии труппы, тематические выставки или побеседовать с приятелем в удобных креслах.

КАК ЗАЙТИ В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Перед началом спектакля двери в зрительный зал закрыты. Не стоит стучать или дергать ручки дверей закрытого зала, т.к. там завершаются последние приготовления к спектаклю. По знаку режиссера двери гостеприимно распахиваются, приглашая зрителей в зал. Капельдинеры помогают найти места, указанные в билете, подсказывают, с какой стороны лучше пройти.

В зал нужно входить спокойно, не создавая помех для других зрителей. Люди, пришедшие в театр большой компанией, идут к своим местам парами или по одному.

Не нужно надолго останавливаться у прохода для того, чтобы уточнить ряд и место. Не возбраняется вежливо уточнить у сидящих зрителей ряд и место. Проходя к своему креслу, расположенному в середине ряда, поворачивайтесь лицом к зрителям, спиной к сцене. В случае, если проход между рядами очень узкий, сидящие зрители должны встать и пропустить проходящего.

Если места расположены в середине ряда, то лучше занять их заранее, чтобы лишний раз не беспокоить сидящих по краям ряда. Если же места находятся в начале или в конце ряда, не стоит спешить, чтобы не пришлось все время пропускать зрителей в середину.

Если вдруг оказалось, что ваши места кто-то занял, нужно предъявить свои билеты и очень вежливо попросить освободить кресла.

В случае, когда куплены «двойные» билеты, нужно обратиться к капельдинеру, в обязанности которого входит разрешение данной проблемы.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

Места в зрительном зале необходимо занять до того, как прозвонит третий звонок.

Заняв свое место, можно спокойно оглядеться. Запомните! Неприлично разглядывать присутствующих в бинокль.

Увидев знакомых, не стоит махать руками и кричать. Лучше просто улыбнуться и кивнуть, отложив разговор до антракта.

До начала спектакля разрешается переговариваться со спутниками, не раздражая соседей громкой речью и смехом.

В случае отсутствия программки спектакля невежливо просить ее у соседей.

Правила поведения в театре гласят – запрещено приходить в зал с шоколадом, бутербродами, яблоками, напитками. Если вы проголодались, можно сходить в буфет до начала спектакля или во время антракта. Однако нужно успеть покинуть его до третьего звонка.

Позаботьтесь о соблюдении тишины во время представления. До начала спектакля, не ожидая предупреждения, необходимо выключить мобильный телефон или перевести его в беззвучный режим.

Сидя в кресле, не расставляйте широко ноги, не кладите ногу на ногу, не постукивайте ногами в такт музыке. Постарайтесь не облокачиваться на спинку переднего сиденья, упираться в него ногами, засыпать, стучать рукой по подлокотникам кресла. Не забывайте, что ваш подлокотник – правый. Проявлять нежности во время представления, например, сидеть, наклонив голову друг к другу – дурной тон. Не надо загораживать вид на сцену людям, сидящим сзади.

Во время представления не нужно разговаривать или перешептываться. Все это отвлекает не только соседей, но и мешает актерам войти в роль.

Игру актеров или сюжет постановки принято обсуждать во время антракта.

На заметку! Если почувствовали себя плохо или спектакль не понравился, рекомен-

дуется покидать театр в антракте, чтобы не причинять неудобств соседям.

Если человек покидает зал во время действия, он тем самым демонстрирует плохое воспитание. Но уж если посреди представления возникла проблема с самочувствием, следует шепотом принести извинения соседям и незаметно покинуть зал.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВДРУГ ОПОЗДАЛИ

Правило третьего звонка. Все театры соблюдают правило, обеспечивающее отсутствие помех во время спектакля. Правило прописано на сайтах театров и театральных билетах: «Вход в зал после третьего звонка не разрешается!».

Бывают непредвиденные ситуации, и зритель приходит в театр с опозданием. Если это произошло до того, как был дан третий звонок, есть шанс успеть занять свои места. В этом случае надо слушать капельдинера и четко выполнять его указания.

Что делать, если спектакль уже начался? Обратиться к дежурному по залу, который найдет свободное место недалеко от входа, либо попросит пройти на балкон. Нужно проследовать на первое свободное место как можно тише. А после окончания первого акта можно будет занять свое место, согласно купленному билету.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ АНТРАКТА

До начала спектакля, а еще лучше до подхода в театр, следует уточнить продолжительность действия и количество запланированных антрактов. Вся информация о спектакле прописана в программке. Бывают спектакли без антракта. Есть спектакли (чаще всего это опера), где антрактов несколько.

Обсуждать спектакль и игру артистов начинают в антракте. В это же время можно по-

сетить буфет, туалетную комнату, встретиться со знакомыми, которых увидели в зале перед спектаклем.

Можно никуда не выходить, а оставаться на своих местах.

Если первое действие спектакля не понравилось, или возникла срочная необходимость покинуть театр, в антракте можно уйти, не обидев актерскую труппу и не доставив неудобства зрителям.

Если есть уважительные причины, по которым зрителю нужно уйти из театра пораньше, то на этот счет также существует негласное правило. Во время антракта для дальнейшего просмотра можно перейти на балкон, после чего тихо уйти, никого не беспокоя.

Важно помнить, что занять свои места в зрительном зале после антракта нужно до третьего звонка!

КОГДА МОЖНО АПЛОДИРОВАТЬ

Аплодисменты – благодарность актерам, режиссеру и всем, кто работал над спектаклем. Проявлять восхищение игрой артистов принято только в определенные моменты. Аплодисментами можно высказывать свое одобрение после удачной сцены, арии, танца; после окончания каждого действия; по окончании спектакля.

Нужно запомнить, что неуместные аплодисменты мешают целостному восприятию представления.

Не слишком приятно, когда на спектакле кто-то впереди постоянно закрывает вам обзор, потому что очень активно аплодирует, поднимая руки над головой.

Чтобы не происходили такие ситуации, существуют правила этикета и техника аплодисментов: недоминирующая (неподвижная) рука должна быть сложена чашечкой на уровне груди, ладонью внутрь под углом 45°; четырьмя пальцами доминирующей (под-

вижной) руки хлопайте по ладони. Так получается достаточно громкий звук, и артисты вас точно услышат.

Проявлять свое восхищение можно и криками «Браво!». А кричать «Бис», то есть просить повторить выступление, можно только на музыкальных представлениях: балете, опере, мюзикле или концерте.

Но не стоит злоупотреблять этим, чтобы не утомлять артистов. Выражать эмоции нужно аплодисментами без свиста и топанья.

Если представление вызвало неподдельный восторг, можно долго и стоя аплодировать в знак глубочайшего уважения ко всем создателям спектакля.

По завершению спектакля, в момент выхода актеров на поклон, зрители вручают цветы. В больших театрах корзины и букеты передают капельдинеру, который вручает их артисту. В небольших театрах зритель дарит букеты сам, подойдя к сцене. Вручение букета сопровождается словами благодарности за прекрасную игру.

По правилам хорошего тона, некультурно бросать цветы к ногам актеров. Букет любимому актеру следует дарить лично в руки в проходе у авансцены либо передавать через служащих театра, приложив открытку или визитную карточку.

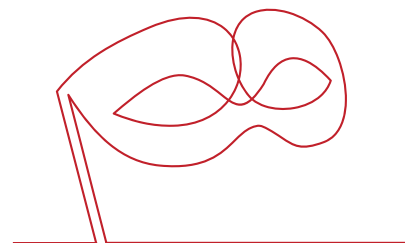
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПО ОКОНЧАНИИ СПЕКТАКЛЯ

По правилам этикета не следует срываться с места, когда представление еще не закончилось, и стремглав нестись в гардероб. Это все равно что, находясь у кого-то в гостях, убежать, не попрощаться. Нередко артисты по несколько раз выходят на поклон. Разве им приятно будет увидеть спины своих зрителей, спешно покидающих зал?

Поблагодарите актерский состав аплодисментами, дождаться, когда занавес закроется, и направиться к выходу. Из зрительного зала нужно выходить спокойно, не толкаясь. Самая длинная очередь в театральный гардероб исчезает в течение 5–10 минут, в это время можно прогуляться по холлу.

Уважающий себя зритель приходит в театр получить эстетическое удовольствие, узнать что-то новое для себя, задуматься.

Театр во все времена был школой талантливого зрителя.

ТЕСТ. КАКОЙ Я ЗРИТЕЛЬ

1* Нужно ли приходить в театр заранее?

- А** – Не нужно
- Б** – Нужно
- В** – Желательно, но не обязательно

2* Нужно ли в зрительный зал брать с собой рюкзак?

- А** – Не обязательно, но можно
- Б** – Нет
- В** – Конечно можно!

3* Как лучше одеться в театр?

- А** – Свитер и рваные джинсы
- Б** – Нарядную одежду по сезону
- В** – пляжную одежду

4* Как проходят к своему месту в середине ряда?

- А** – Спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загоразивать сцену
- Б** – Боком к сидящим, наклоняясь вперед
- В** – Лицом к сидящим

5* Можно ли обсуждать спектакль в процессе?

- А** – Нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей
- Б** – Можно, если это интересно вашим соседям
- В** – Нельзя, дождитесь антракта

6* Можно ли есть в зрительном зале?

- А** – Можно, если разыгрался аппетит
- Б** – Нежелательно
- В** – Нельзя

7* Как выразить свой восторг и одобрение после удачной сцены?

- А** – Ритмичными аплодисментами
- Б** – Вставанием с места
- В** – Громким свистом и топаньем ног

8* После какого звонка вход в зрительный зал запрещен?

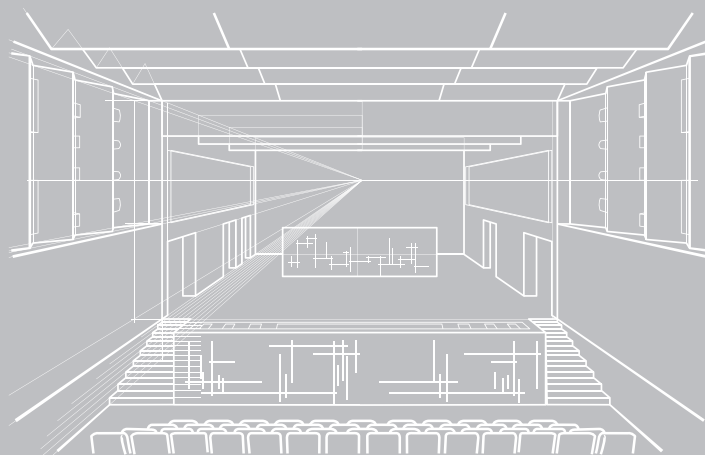
- А** – После 1
- Б** – После 2
- В** – После 3

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ:

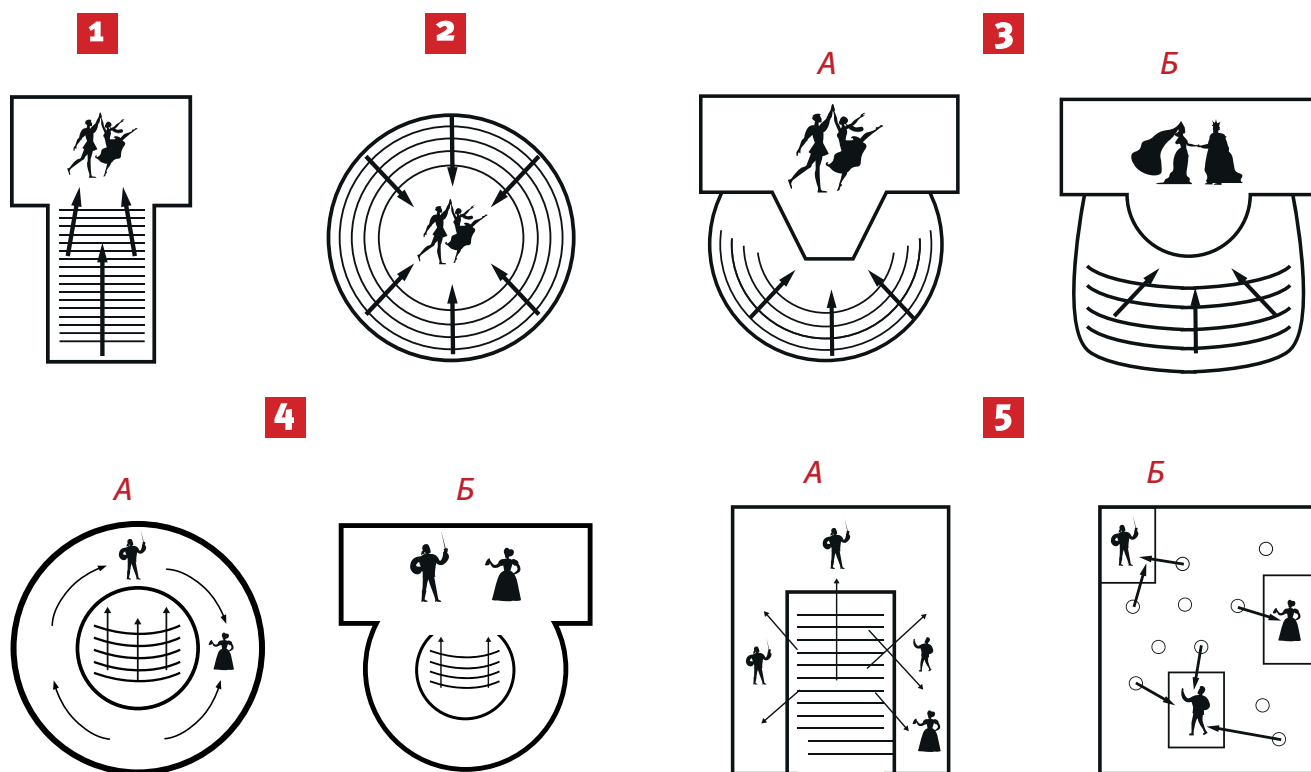
1 Б 2 Б 3 Б 4 В
5 В 6 В 7 А 8 В

ПОДСЧИТАЕМ ОТВЕТЫ:

8-7 – талантливый зритель **4-3** – начинающий зритель
6-5 – воспитанный зритель **2-0** – на зрителя надо учиться

ОСНОВНЫЕ
ФОРМЫ СЦЕНЫ

Основные формы сцены:

1 – сцена-коробка

2 – сцена-арена

3 – пространственная сцена

(А – открытая площадка,

Б – открытая площадка со сценой-коробкой)

4 – кольцевая сцена

(А – открытая, Б – закрытая)

5 – симультанная сцена

(А – единая площадка,

Б – отдельные площадки)

1/ СЦЕНА-КОРОБКА –

сценическая площадка, ограниченная со всех сторон стенами, одна из которых имеет широкое отверстие, обращенное к зрительному залу. Места для зрителей расположены перед сценой по ее фронту в пределах нормальной видимости игровой площадки. Фронтальное расположение – самое комфортное для просмотра, практически без мертвых зон. Сцена-коробка относится к осевому типу театра с резким разделением обоих пространств. Для сцены-коробки характерно закрытое сценическое пространство, и поэтому она принадлежит к категории закрытых сцен.

2/ СЦЕНА-АРЕНА

имеет произвольную по форме, но чаще круглую площадку, вокруг которой расположены зрительские места. Сцена-арена представляет собой типичный пример центрального театра. Пространства сцены и зала здесь слиты воедино.

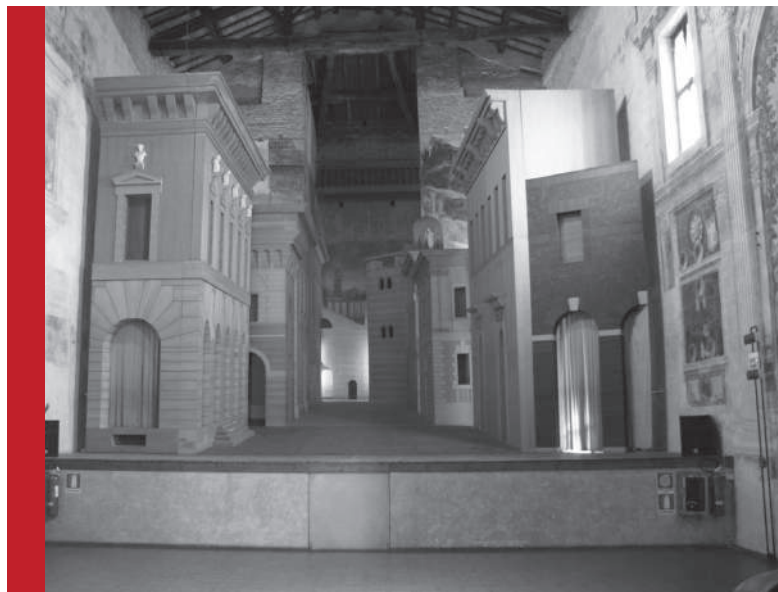
3/ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЦЕНА –

это один из видов арены и тоже относится к центральному типу театра. В отличие от арены, площадка пространственной сцены окружена местами для зрителей не со всех сторон, а только частично, с небольшим углом охвата. В зависимости от решения пространственная сцена может быть и осевой, и центральной. В современных решениях для достижения большей универсальности сценического пространства пространственная сцена часто сочетается со сценой-коробкой. Арена и пространственная сцена принадлежат к сценам открытого типа и часто называются открытыми сценами.

4/ КОЛЬЦЕВАЯ СЦЕНА

бывает двух типов: закрытая и открытая. Это сценическая площадка, выполненная в виде подвижного или неподвижного кольца,

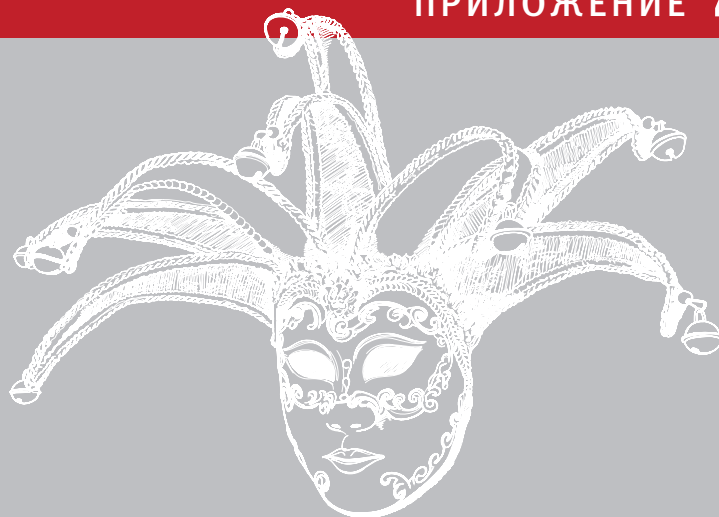
внутри которого находятся места для зрителей. Большая часть этого кольца может быть скрыта от зрителей стенами, и тогда кольцо используется как один из способов механизации сцены-коробки. В наиболее чистом виде кольцевая сцена не разделяется со зрительным залом, находясь с ним в едином пространстве. Кольцевая сцена относится к разряду осевых сцен.

5/ СИМУЛЬТАННАЯ СЦЕНА –

сущность ее заключается в одновременном показе разных мест действия на одной или нескольких площадках, расположенных в зрительном зале. Разнообразные композиции игровых площадок и мест для зрителей не позволяют отнести эту сцену к тому или иному типу. Несомненно одно – в этом решении театрального пространства достигается наиболее полное слияние сценической и зрительской зон, границы которых подчас трудно определить.

Все существующие формы театрального пространства так или иначе варьируют названные принципы взаиморасположения сценической площадки и мест для зрителей. Эти принципы прослеживаются от первых театральных сооружений в Древней Греции до современных построек. Базисной сценой классического театра является сцена-коробка.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Костюм – один из самых важных и самых ярких элементов театрального зрелища. От того, как актеры одеты, во многом зависит общее впечатление от спектакля. Пословицу «по одежке встречают, по уму провожают» можно отнести и к театру. Поэтому существует целая наука – история театрального костюма.

Существует отдельная профессия – художник по костюмам. Есть специальные театральные портные – уникальные мастера, умеющие кроить и шить одежду, которую уже давным-давно не носят. Для актера же очень важно уметь носить костюм. Не каждый человек правильно носит фрак, не говоря уже о римской тоге, гусарском ментике и бальном платье 18 века. Чтобы актер выглядел убедительно, необходимы мастерство и усилия разных людей – художника, портного, художника по свету и человека, отвечающего за звуки и музыку в спектакле. И, конечно же, важен сам актер. Костюм должен помогать актеру и режиссеру в поиске образа, характера персонажа.

Театральному костюму совершенно не обязательно доподлинно точно воспроизводить исторический костюм. Прежде всего важны форма, силуэт и крой. В зависимости от задачи, поставленной режиссером, исторические периоды могут быть «смешаны» для

лучшего воссоздания придумок автора и донесения мыслей до зрителя.

Если говорить о женском комплекте костюма, скажем, служанки или графини, т.е. комплексе костюмов 16, 17, 18, 19 веков, куда входят такие предметы одежды, как юбка нижняя и верхняя, корсеты или лифы на костях, нижние юбки, возможно фартуки, то корсет или лиф следует скреплять по талии вместе с юбкой, чтобы при эксплуатации «не выскакивало» одно из-под другого.

Рубашки женские, которые видны в костюме, чаще всего делают обманкой, т.е. создается имитация рукавов и оборки по горловине.

Шнуровка на корсетах и лифах чаще всего декоративная (для более быстрого надевания). Застежка на лифах платьев делается на крючках или молнии. Чаще на крючках. Крючки пришиваются в шахматном порядке, для того, чтобы застежка точно не расстегнулась.

Подчас громоздкие каркасные юбки или нижние конструкции, помогающие предать ту или иную форму верхней юбки, заменяют мягкими подушечками из бязи, набитыми поролоном или синтепоном. Также это могут быть облегченные юбки, специально выстроченные «регилином».

В мужских костюмах также часто имитируют рубашку, оставляя видимыми только

манжеты и верхнюю видимую часть рубашки (манишку, воротник, кружевной воротник)

Чаще всего вместо чулок (которые свойственны мужскому костюму 16,17, 18 начала 19 веков) используют «театральные трико» или балетные мужские трико. Их шьют специально либо покупают в специализированных театральных магазинах или магазинах для танцев.

Также театральные обманки часто используются в имитации рубашки середины 19 - начала 20 веков. Ее заменяет манишка с имитацией галстука и жилетки. Все эти детали чаще всего делают съемными, для упрощения ухода за костюмами после спектакля (химчистки или стирки).

Что касается тканей и материалов для изготовления театральных костюмов, надо помнить, что «эффект сцены» дает своеобразные корректировки по материалам. Существует такое понятие как «зрительный отход», т.е. если мы говорим об оперном или балетном театре, то всегда необходимо учитывать оркестровую яму, т.к. только за ней будет располагаться первый зрительный ряд. Поэтому все предметы и аксессуары порой нарочито увеличены или имеют ярко выраженную форму, графичность, «чтобы начать работать на отход». Если вы возьмете бутафорские кубки или кружки и посмотрите на них вблизи, то они могут пока-

заться совершенно не презентабельными, но из зрительного зала это будет выглядеть настоящим кубком из металла или стекла.

То же касается и костюма. Например, настоящие драгоценности при блеске софитов смотрятся со сцены ненатурально, а бижутерия блестит ярче и является более выигрышной.

Часто камни имитирует не только покупными декоративными стразами, но и фольгой, цветной и эпоксидной смолой. Этот материал очень податлив и ему можно придать любую форму.

Необходимые формы и фактуры можно также собирать и из подручных «домашних» в обиходе средств – различные крупы (гречка, макароны, горох, пшено).

Сейчас в век технологий появились различные станки, имитирующие вышивку. Но всегда можно ее изобразить с помощью аппликаций из других тканей, элементов готовой вышивки и «подписи» по ткани различными материалами.

Например, с помощью строительного герметика и золотого/серебряного порошка, кулька из целлофана или файла можно симитировать золотое и серебряное шитье. Также можно подписывать белым герметиком необходимый орнамент на кружеве,

если нет возможности купить нужный рисунок кружев. Орнамент на ткани, если мы говорим об оперном/балетном театре, должен быть средних или крупных размеров. Мелкий орнамент может быть невидим из зрительного ряда. Также орнамент можно сымитировать, вырезав необходимый трафарет и «набив» краской (простучать полусухой кистью или куском губки) по ткани или элементу костюма нужный рисунок. Чаще всего для этих целей используется акрил.

Также в театральном костюме, особенно балетном, ключевую роль порой играет подпись готового костюма. Он подписывается по основным силуэтным линиям (талиа, бока, центр переда и т.д.), точнее – продувается из баллонов или аэрографов, имеющих необходимые цвета. Это делается для того, чтобы костюм из зала не смотрелся плоским. Также немаловажным бывает «фактуровка» – создание эффекта поношенности, разорванности костюма.

Все эти приемы также характерны для драматического театра. С разницей лишь в том, что подчас сцена театра бывает более камерной, и зритель видит исполнителей более приближенно. Поэтому здесь возможно использование более мелких орнаментов. Стоит помнить, что вблизи различные фактуры и орнаменты могут работать по-разному.

Цвета. Важно оговориться, что театральное свет очень специфично, и различные оттенки цветов работают по-разному. Так, например, чисто белый цвет не стоит использовать в костюме, его всегда заменяют оттенками молочного или кремового, цветом слоновой кости или «шампанского».

Фиолетовый цвет очень опасен, как алый или красный. Эти цвета следует выбирать с осторожностью, т.к. они могут не работать со сцены, их сложно будет правильно подсветить/высветить. Они могут очень гореть или «просаживать свет».

С осторожностью нужно выбирать светло-зеленые или желтые оттенки. Они могут вступать в конфликт с оттенками кожи лица актеров, создавать болезненный цвет кожи или чрезмерно ее желтить.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА ОБРАЗОВ

Герой – Героиня

Все зависит в первую очередь от социального статуса и финансового положения персонажа. Если речь идет о юных и влюбленных, например, это бедные люди, то фактуры тканей будут более простые, не будет огромного количества декоративных элементов. Если статус высокий, то можно использовать и более богатые ткани, использовать сложные фактуры. Можно обильно использовать аксессуары, уместные в контексте постановки (перстни и кольца, трости, украшения, веера, разнообразные головные уборы, разнообразные подвески, карманные часы и т.д.). Цвета предпочтительней выбирать светлые пастельные, орнамент не должен быть кричащим, а, наоборот, должен быть близок тону костюма.

Если речь идет о более возрастных героях, то возможно многообразие. Например, нарочито статусные аксессуары и детали костюма, отражающие характер персонажа. Дорого смотрящиеся фактуры тканей, разнообразная гамма цветов, дорогие детали в отделке (меха, более яркое сочетание цветов).

ХАРАКТЕРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Если персонажи возрастные, обычно принято использовать более темные ткани. Руки и шея должны быть закрыты. Прикрытые головы, использование чепцов и «наколок». Обязательно наличие седины в гриме. Также цветовая гамма костюмов таких персонажей может быть выдержана и сложна по цветовым сочетаниям.

Для характерных персонажей свойственно использование гипертрофированных деталей для отделки костюма. Цвета используют яркие, сочетают неожиданные фактуры.

Увеличенный бант на шею или нарочито большой шарф-галстук; увеличенные лацканы верхней одежды; увеличение объемов женского костюма, юбки, лифа (могут быть огромные рукава) или же головных уборов. Например, для углов платка на головах женских персонажей в спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки» часто подшиваются кусочки стальной проволоки $d=1,5/2\text{мм}$. От этого «уши» завязанного платка можно гнуть в разные стороны, что делает образ более смешным.

Инженю – актерское амплуа, изображающее наивную невинную девушку или такого же юношу. С помощью деталей можно сделать костюм нарочито детским (цветные гольфы, большой отложной кружевной воротник, смешные колпаки). У мальчика могут быть укороченные штаны, юбки девочек могут быть более пышные и короткие. Также важным является наличие в декоре костюма бантиков, кружев и ярких цветов. Можно замаскировать актеров с помощью прически или парика (косички, колпачки и чепчики), сделать веснушки.

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

Персонажный костюм – это костюм, характеризующий героя. Увидев его, все сразу понимают, что все действие будет проходить только вокруг этого героя. Например, Красная Шапочка, Дед мороз или Нептун.

Игровой костюм можно узнать по деталям. Например, Мальвину узнают по голубым волосам и платью с панталонами; Петрушку узнают по колпаку с бубенчиками и яркой расписной рубашке; Незнайку – по большой голубой шляпе с кисточкой и т.п.

Бытовой костюм – это одежда наших современников.

Исторический костюм – это в сущности бытовой костюм, соответствующий моде, стилю той эпохи, в которой происходит действие спектакля (50 и более лет назад).

Национальный костюм. В театре полная идентичность национальному костюму не всегда нужна. Он может быть похож внешне, стилизован, может содержать только некоторые элементы.

Фантазийный костюм – это костюм придуманного персонажа, например, водяного, инопланетянина, ветра, каши и т.п.

Костюмы животных – стилизованные костюмы, которые по цвету и фактуре ткани должны соответствовать оригиналу.

Таким образом, особенности театрального костюма характеризуют личность каждого конкретного персонажа. Костюм может быть внешним выражением характера. Он должен обеспечить визуальное сопровождение рассказа, подчеркнуть атмосферу постановки и сделать работу артиста более комфортной. Главное же условие успешного подбора костюмов – неукоснительное соблюдение единства художественного замысла спектакля и его воплощения.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГРИМ

Грим – это вид искусства, который подразумевает изменение внешности актера с помощью косметических средств, красок, спецэффектов.

Грим (*от староитальянского grimo – морщина, складка*) – искусство изменять лицо актера с помощью специальных красок, пластических наклеек, подтяжек и пастижерных изделий (парики, бороды, усов, бакенбардов, ресниц и т.п.) в соответствии с требованиями исполняемой роли.

Грим используется широко в кино, театре, при постановке шоу программ, презентаций, а также в частной практике.

Театральный грим является древнейшим видом актерской сценической выразительности. Сотни лет актеры пользовались различными приемами гримирования, чтобы наиболее ярко раскрыть задуманный образ.

Использовать грим в театрах актеры начали не только с целью выглядеть лучше, но и для того, чтобы быть заметными зрителям на расстоянии.

Древнегреческий театр не требовал грима, театральное представление проходили на открытых площадках при огромном количестве зрителей. Выступая перед столь обширной аудиторией, актер становился на котурны и надевал гипсовую или деревянную маску с

раструбом в виде рта. Маски были увеличенных размеров и различались по окраске, форме прически, выражению лица в зависимости от того, что являлось главной чертой характера персонажа: гнев, ужас, злоба, коварство и т.п. Однако при всем своем разнообразии маски четко подразделялись на комические и трагические. Но маска лишает актера мимики, психологической выразительности, внешней индивидуальности, скрывает лицо актера, не дает зрителю отождествлять персонаж с актером.

История грима уходит вглубь веков, к периоду обрядов. Тогда он имел религиозный характер и предназначался для внешнего преобразования участников обряда. Вначале грим был весьма условный, и никакого стремления подчеркнуть им конкретные типичные черты характера не было.

Народные актеры средневековья (скоморохи, жонглеры и т. д.) раскрашивали лица сажей, красящим соком растений. Прimitивно-реалистическим гримом пользовались участники средневековых мистерий, моралите (15-16-хх веков).

Существует традиционный грим китайского, японского и других театров Востока. Он связан с древнейшими военными ритуальными обрядами. В традиционном восточном театре до настоящего времени сохрани-

лась строго регламентированная система грима. Цвет, рисунок, графика изображений в росписи лица – все это зависит от множества факторов (возраст и амплуа конкретного актера, характер роли, тип персонажа) и имеет знаковую природу, символическое обоснование.

В европейском театре история грима другая. Она всегда диктовалась интересом к характерности; когда-то – типической, а ближе к нашему времени – индивидуальной выразительности театрального героя. Хотя, конечно, тоже складывались традиции (грим персонажей итальянской комедии, устойчивый визуальный облик известных героев классической драматургии), но они не становились жестким нормативом. Развитие таких жанров, как мелодрама, романтическая драма стимулировали яркое творчество в этой сфере.

Хотя нанесение красок на лица практиковалось очень давно, театральный грим пришел на сцену только в начале 18-го века. Идеализированный, обобщенный грим был создан театром классицизма. Во 2-й половине 18-го века делались попытки с помощью грима придать актерам большую характерность и индивидуальность. Однако только развитие реализма в театре создало основу для расцвета искусства грима.

Специальных красочных материалов для театрального грима не существовало, использовалась бытовая косметика, а порой и обычная краска, не предназначенная для нанесения на кожу. Безопасный сухой грим впервые упоминается в указаниях Гейдельбергского медика Франца Мая, который в своей книге (*Vermischte Schritten von Franz May. Mannheim, 1786*), рекомендует актерам безвредные рецепты. Жировые краски возникли позже в связи с изменением принципов театрального освещения. Технику подсветки сцены поменяли с масляной на газовую, и сухой грим уже не выглядел убедительно.

Театр 19 века дал возможность развития самых разных видов гримерного искусства: этнографического, характерного, социально конкретизированного и т.д. К концу столетия известные актеры стали отказываться от обильного грима, пользуясь тонко и продуманно лишь его элементами, чтобы не навредить образу.

На рубеже 19-20 веков стали возникать разные подходы к использованию грима. Это было вызвано формированием театральных систем, отличающихся друг от друга. Грим, как и актерская игра, мог отныне быть психологическим, экспрессионистским, кубистским, гротескным. Мог разоблачать, подчеркивать детали, ставить акценты, стилизовать. Мог вообще отсутствовать, и это приобретало особое драматическое значение в контексте спектакля.

Если манера исполнения актера тяготеет к лирически-исповедальной, предполагается чаще всего "живое", не опосредованное восприятие зрителем его лица. В мюзиклах, эксцентрических зрелищах грим нужен и важен.

Грим призван помогать актеру воплощать на сцене определенный образ. Но при этом театральный макияж, более яркий и вызывающий, в отличие от повседневного, делается еще и для того, чтобы лицо актера было более выразительным. Это связано с тем, что театральный свет и удаленность зрителя от

сценической площадки требуют некоторой гиперболоизации. Театральный грим более условный, чем телевизионный или грим для кино. Перед театральным художником по гриму стоят сложные задачи: работа ведется здесь и сейчас, и результат ее нельзя будет ретушировать, подчищать во время монтажа, дорисовывать и обрабатывать с помощью компьютерных программ. В театре актеры находятся далеко от зрителя, их черты лица должны быть более яркими и выразительными.

Также грим зависит от замысла режиссера и сюжета спектакля. Театральный грим делится на «условный» и «реалистичный». Рассмотрим подробнее виды грима.

Портретный – изображение узнаваемого исторического персонажа, например, Петра I или Владимира Маяковского.

Исторический – этот грим соответствует историко-социальной среде, в которой развиваются события спектакля. Например, грим египетской царицы Клеопатры можно назвать портретным, так как изображается конкретный человек, и историческим, так как внешность и макияж Клеопатры соответствовали исторической эпохе, в которой она жила.

Национальный – такой грим накладывают, если актеру приходится играть представителя другой расы. Например, азиата или афроамериканца.

Возрастной – для полноты создания образа лицо актера делается моложе или «старится».

Характерный – гример рисует яркие особенности внешности. Глядя на такой грим, можно сразу представить характер и нрав персонажа.

Условный – грим предполагает отказ от принципов реалистичности, он фантастический или сказочный – персонажи Баба Яга, Леший, Дракон и другие.

Жанровый – примером этого направления можно назвать масочный грим театров

Востока или выбеленное лицо Пьеро, яркие щеки Петрушки или огромные клоунские улыбки.

Гротескный – это направление предполагает предельное преувеличение характерного грима вплоть до некоторого утрирования или асимметрии.

Важную роль играют прическа, парик, борода, усы и бакенбарды, которые также являются элементами грима. Их форма и стиль указывают на определенную историческую эпоху, социальный статус (крестьянин, купец, дворянин), а иногда свидетельствуют и о психологических особенностях человека (аккуратист, неряха и т.п.). Некоторые прически, формы усов и бород становятся знаком той или иной исторической личности: зачесанная на косой пробор челка и квадратные усы ассоциируются с фигурой Адольфа Гитлера; закрученные вверх тонкие усы – с Сальвадором Дали; лысина, небольшие усы и борода – с В. И. Лениным и т.д.

Одним из важных элементов грима является цвет. Определенный цвет лица человека может указывать на его профессию, национальность, социальное положение, историческую эпоху, физическое состояние (болезнь). Таким образом, все элементы грима, имея определенную смысловую нагрузку, объединены в систему и дают возможность выстроить визуальный образ персонажа.

Искусство грима – важный элемент театральной жизни, взаимосвязанный с прочими элементами (сценографией, светом, костюмами, актерским мастерством и режиссурой).

В театре основным носителем сообщения является актер. Он создает образ персонажа, который складывается из авторского текста (слова), мимики, пластики и визуального образа. Искусство грима – дополнительный инструмент, помогающий актеру максимально точно передать режиссерский замысел.

■ **СЛОВАРИК**

Театр 1) род искусства, средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой; 2) здание, где происходят театральные представления; 3) представление, спектакль.

Авансцена – передняя часть сцены между занавесом и зрительным залом (между занавесом и рампой).

Акт (Действие) – законченная часть сценического произведения или театрального представления.

Актер – исполнитель ролей в театральных представлениях.

Амплуа – сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера.

Анонс – объявление о предстоящих гастрольях, спектаклях, концертах.

Антракт – перерыв между действиями спектакля.

Антреприза – частный театр.

Аплодисменты – одобрительные хлопки зрителей, форма выражения приветствия или благодарности артистам и создателям спектакля.

Апофеоз – торжественная завершающая массовая сцена спектакля или праздничной концертной программы.

Афиша – объявление о представлении, реклама спектакля.

Бенефис – спектакль в честь одного из его участников.

Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшение).

Водевиль – комическая пьеса на легкие бытовые темы, первоначально с пением куплетов.

Гастроли – выступление актеров на выезде на других площадках.

Герой – главное действующее лицо в спектакле.

Грим – 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие принадлежности для гримирования.

Грим-уборная (гримерка) – комната для гримирования и переодевания актеров.

Дебют – первое появление артиста на публике.

Декламация – четкое выразительное чтение вслух.

Декорация – художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.

Драма – действие с серьезным сюжетом, но без трагического исхода.

Драматург – автор драматических произведений, пьес.

Драматургия – 1) драматическое искусство, теория построения драматических произведений; 2) сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли.

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены.

Занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала.

Звонок театральный – их в театре бывает три: первый предупреждает о скором начале спектакля; второй говорит о том, что нам пора уже сидеть на своих местах; третий звонок дают перед самым началом представления.

Инженю – актерское амплуа исполняющих роль юных молодых людей (чаще – девушек) с чертами наивности, простодушия и искренности. В России это амплуа часто называли «простак» и «простушка».

Капельдинер – театральный работник, следящий за порядком в зрительном зале до представления и во время его, проверяющий входные билеты.

Картина – часть акта в драме.

Клака – специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного успеха или провала спектакля, актера.

Клакер – (от французского *claque* – хлопок ладонью) – человек, вызывающий эффект успеха и заводящий зрительный зал неистовыми аплодисментами и криками «Браво!». Они существуют в крупных театрах и сегодня.

Комедия – спектакль с веселым, смешным сюжетом.

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. Плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.

Лицедей – название актера в Древней Руси.

Марионетка – театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.

Мелодрама – драматическое произведение с острой интригой, с резким противопоставлением добра и зла.

Мизансцена – расположение актеров на сцене в определенный момент спектакля. Искусство мизансцены – один из важнейших элементов режиссуры.

Мим – актер пантомимы.

Мимика – один из важных элементов искусства актера: мысли и чувства, передаваемые не словами, а выражением лица.

Монолог – речь актера, выключенная из разговорного общения персонажей, обращенная к слушателям или самому себе.

Пантомима – вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Парик – накладные волосы

Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены.

Подмости – синоним слова «сцена».

Постановка – творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.

Премьера – первый (или один из первых) публичный показ нового спектакля.

Рампа – невысокий барьер вдоль авансцены, а также осветительная аппаратура, помещаемая за таким барьером и служащая для освещения передней части сцены снизу.

Режиссер – лицо, руководящее постановкой спектакля.

Реквизит – предметы, необходимые актерам по ходу действия спектакля.

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени, совокупность произведений, исполняемых в театре.

Репетиция – основная форма подготовки спектакля путем многократных повторений (целиком и частями). Генеральная репетиция – последняя перед выступлением репетиция.

Реплика – краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.

Роль – художественный образ, создаваемый актером.

Солист – ведущий актер в спектакле.

Софиты – часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену спереди и сверху.

Спектакль – театральное представление, создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, художника и др.

Статист – актер массовки, исполняющий роль без слов.

Театр кукол – вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами.

Театр миниатюр – вид театра, в котором ставятся произведения так называемых малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи).

Театр теней – вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него.

Театральная программка – это визитная

карточка спектакля, печатный указатель по театральному действию.

Трагедия – напряженное действие с неразрешимыми проблемами, оканчивается гибелью одного из героев.

Труппа – коллектив актеров театра.

Фарс – театральная постановка легкого содержания с чисто внешними комическими приемами.

Финал – завершающая часть спектакля.

Фойе – зал в театре для пребывания зрителей перед началом спектакля или во время антракта.

Этикет – совокупность правил и норм поведения, составная часть внешней культуры человека и общества. Включает в себя обхождение с окружающими, поведение, манеры. Виды этикета – речевой, деловой, праздничный, свадебный, профессиональный, воинский, театальный.

Этюд – в современной театральной педагогике упражнение для развития и совершенствования актерской техники.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Гамлет» в постановках на корабле. –
Источник: <http://www.w-shakespeare.ru/library/nikolaev-shekspir-enciklopediya100.html>
2. Базанов В.В. Техника и технология сцены: Учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений искусств и культуры. – Ленинград «Искусство», 1976.
3. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота – подросткам. – Ивантеевка, 1994.
4. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. – М., «Типография «Наука», 2010.
5. Любимцев П.Е. Вахтангов продолжается! – М., NAVONA, 2017.
6. Максимова М. Н. Искусство грима в русской театральной культуре конца XIX – первой трети XX вв.: диссертация. – М., 2010.
7. Мочалов Ю.А. Не мечтай о театре вслепую – М., «Искусство», 1987.
8. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра – М., «Просвещение», 1986.
9. Раугул Р. Д. Грим в театре. – Источник <http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/raugul-grim.html>
10. Рыбакова Ю.Н. А потом будет театр... –
журнал «Классное руководство и воспитание школьников», №18/2008
11. Синельникова Ю. А. Сайт студии «Верона». – Источник: <http://cultmas.ru/>
12. Станиславский К.С. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. – М., «Искусство», 1954.
13. Театральный словарь. Методические рекомендации педагогам театров для детей и молодежи по организации зрительских проектов. Лисицина А.Е. – М., РАМТ, 2015г.
14. Шихматов Л. М., Львова В. К. Сценические этюды: Учебное пособие / Под ред. М. П. Семакова. – 67е изд., – СПб., «Планета музыки», 2014.

