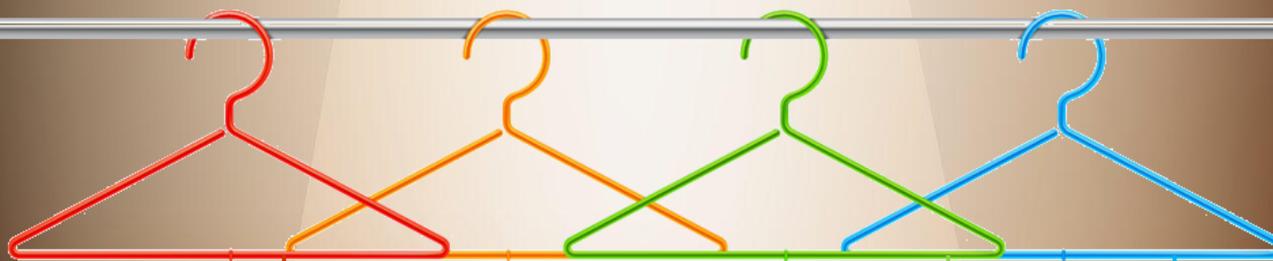

*Национальная библиотека Республики Адыгея
Сектор редких изданий*

**СОЗДАТЕЛИ
СПЕКТАКЛЯ**

*Майкон,
2019*

«Сила театра в том, что он коллективный художник, соединяющий в одно гармоническое целое творческую работу поэтов, артистов, режиссеров, музыкантов, танцоров, статистов, декораторов, электротехников, костюмеров и прочих деятелей сцены. Это большая, сплоченная и хорошо вооруженная армия воздействует одновременно, общим дружным натиском.»
К.С. Станиславский

Театр – искусство коллективное. Это только непосвященным кажется, что театр ограничивается сценой и актёрами, находящимися на ней. На самом же деле закулисы скрывает массу людей, которые имеют различные театральные профессии.

В процессе создания спектакля или показа его на сцене зрителям все работающие в театре являются непосредственными помощниками актера в его творчестве. Здесь не может быть профессии более нужной или менее значимой. В коллективном труде, создающем спектакль, каждое звено является необходимым и важным.

Выражение «театр начинается с вешалки» приписывается Станиславскому, хотя оно было перефразировано из ответного благодарственного письма Константина Сергеевича на полученное им поздравление от гардеробщиков МХАТ с юбилеем: *«Наш Художественный театр отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете входящих зрителей...»*. Приветливый гардеробщик принимает и выдает посетителям верхнюю одежду.

Хорошая примета - обнаружить на сцене гвоздь. Считается, что тогда артист окажется востребованным, а талант раскроется в полную силу. В этот знак верил Лучано Паваротти. Но талисман он не нашел, а получил в подарок от мамы. Талина Вишневская перед каждой репетицией приветствовала сцену, а актриса Елена Образцова приносила игрушку в виде собачки и назвала Боб.

Однако же, если на улице, скажем, тепло – какая ж вешалка? Театр во многом и для многих начинается с билетера, которого вообще-то издавна в театре называли красиво и церемонно – капельдинер. Своим появлением и названием профессия обязана церкви, что очень иронично, ведь церковь к театру раньше относилась не очень приветливо. Капельдинер (от нем. *Kapelldiener* – служащий капеллы) следил в капелле не только за порядком в зале, но также за состоянием свечей и нахождением нот там, где они должны были находиться. В дальнейшем эта профессия потребовалась в театрах, кинотеатрах и концертных залах, так как порядок был нужен везде. Одно время капельдинеры даже считались показателем богатства и респектабельности театра – по залу могли ходить от 20 до 40 служащих в ливреях. На сегодняшний день капельдинер – не роскошь, а необходимость.

Начнется театр, конечно, с вешалки, но продолжится уже с капельдинером. Они подготавливают зал к спектаклю, встречают зрителей, рассаживают их по местам и даже могут проконсультировать по поводу репертуара театра. Кстати, в царские времена были введены основные правила, которые в некоторых театрах сохраняются и сегодня: например, внизу, в партере и бельэтаже, роль капельдинеров исполняют мужчины, а выше первого яруса работают девушки.

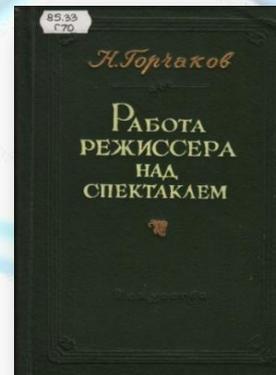
Занавес поднимается, на сцене появляются актёры (*от лат. actor – исполнитель*). Они – настоящие мастера перевоплощения. Именно актёры принимают образы других личностей, полностью вживаясь в их характер и качества. Зародилось актёрское мастерство в Древней Греции. Изначально эта профессия была очень уважаемой. Позднее, в эпоху Средневековья, труд актёра презирали – ведь театр был признан проявлением дьявола, а люди, имевшие театральные профессии – его прислужниками. Восстановиться в глазах общества лицедеи смогли только в эпоху Возрождения. Но настоящая революция произошла в XX веке – тогда Станиславский победил шаблонность характеров, присущую актёрам. Первенство он всегда отдавал актеру — ведь для актера драматург пишет пьесу, для актера работает режиссер, для актера создаются декорации, шьются костюмы и т.д. Ведь это актер, воплощая замысел драматурга и режиссера, переносит нас в неведомый нам мир, приоткрывает завесу над человеческими чувствами и переживаниями, заставляя зрителя вместе с собой (иногда даже против его воли) волноваться и радоваться, любить и негодовать.

Особые ритуалы есть в процессе «мнимой смерти» на сцене. Чтобы этого не произошло в реальности, актер кладет в гроб бутылку крепкого алкогольного напитка, а после спектакля презентует друзьям и коллегам. Они выпивают «за его здоровье».

Профессия театрального режиссёра в том виде, в котором мы привыкли её видеть, сложилась ещё во второй половине XIX века. Но понятие режиссуры появилось куда раньше – в 1742 году. До этого, на театральных подмостках не было единого руководителя. Сценическими постановками могли заниматься сами актёры или же драматурги. С течением времени росло мастерство и профессионализм режиссёров, разрабатывались принципы и навыки профессии и сегодня режиссёры работают не только на театральных сценах, но и на съёмочных площадках, различных увеселительных и общественных мероприятиях. Режиссёр-постановщик театра определяет общую идею, которая и будет раскрыта в ходе спектакля. Этот творческий работник объединяет усилия всех остальных – декораторов и актёров, композиторов и гримёров. Именно он должен сплотить всех работников театра, заставить их проникнуться смыслом, вложить в постановку душу. Для этого режиссеру необходимо быть хорошим психологом, при этом умея управлять собой.

Режиссёр театра – профессия непростая. Для того чтобы стать им, необходимо обладать напористостью, серьёзностью, грамотностью, умом и оригинальностью. Этот человек трактует пьесы – разумеется, согласно своему видению, так, что они звучат по-новому и заинтересовывают зрителей.

Свято соблюдаемая режиссерская примета - вечно свободный стул главного лица на площадке. Даже если режиссер за весь день в него ни разу не опустился, это не значит, что кресло может быть занято кем бы то ни было. Говорят, примета сбывается всегда, без исключений и может спровоцировать обрушение декораций, повреждение оборудования, болезни актеров, сбои в работе аппаратуры - что угодно. А успех в прокате вообще становится весьма сомнительным.

«Уберут суфлеров, уйду и я», – сказал в начале прошлого века К. С. Станиславский. Годы шли, и представителей самой бесшумной профессии становилось все меньше и меньше. Сейчас суфлеры есть только в трех театрах Москвы (*Большом, Малом и МХТ им. А.П. Чехова*), а всего в России насчитывается не более тридцати человек, которые активно занимаются этим нелегким делом.

В XIX веке суфлер был нужен как воздух. Тогда все в театре решали антрепренеры, для которых главным был коммерческий успех. Чтобы «отбить кассу», иногда ставилось по несколько премьер в неделю. Актеры физически не успевали выучить все, поэтому и была введена должность суфлера (*от фр. souffleur – подсказчик*). Работа суфлера начиналась во время репетиций, он аккуратно помечал в тексте паузы, которые делал на сцене актер. У каждого подсказчика были свои пометки, но известно, что галочкой обозначалась короткая пауза, а тире – длинная. Это делалось для того, чтобы понять во время спектакля, где актер молчит по сценарию, а где забыл слова.

Работа суфлера не так проста, как кажется на первый взгляд. Настоящий профессионал должен обладать идеальной дикцией и ангельским терпением. Лучший суфлер – это тот, кто умеет произнести текст так, чтобы артист быстро заполнил паузу, а зритель ничего не заметил. Истинному подсказчику иногда достаточно произнести одну букву, чтобы актер сразу понял, что говорить. Знаменитая будка, которую изображают на всех картинках, на самом деле не всегда выглядела в виде морской раковины. Иногда суфлеры работали из-за кулис, а порой даже прятались на сцене среди декораций. Ситуация изменилась в XX веке. На смену актерскому театру пришел режиссерский, количество премьер стало сокращаться, а срок репетиционного процесса увеличился. Артисты начали лучше запоминать текст, и необходимость в помощи суфлера отпала.

Если, переодеваясь к спектаклю, случайно надел что-то из костюма наизнанку, надо сразу снять, бросить на пол и сесть сверху. Иначе можно что-то забыть в роли или вообще потерять ее.

Понятие «шоу» прочно вошло в нашу жизнь. Будь то театральная постановка, музыкальное или цирковое представление, кино- или телефильм, массовые уличные действия – мы ощущаем атмосферу праздника, представляем яркие образы.

А какой же сценический образ без костюма? Благодаря костюму зритель лучше понимает персонажей, их характеры, чувствует героя, ощущает эпоху и место действия. Один из «волшебников», создающих образ – костюмер. Первые театральные труппы носили передвижной характер, поэтому потребность в ярких и оригинальных сценических костюмах отсутствовала. В XV-XVI столетиях театральное искусство стремительно развивалось. Представления стали костюмированными. Времени на смену наряда было немного, поэтому за кулисами актеров ждал человек с нужным костюмом.

В его обязанности также входило не только помогать переодеваться, но и хранить, а также поддерживать презентабельный вид сценической одежды. В наши дни профессия костюмера стала неотъемлемым элементом театрального дела. Несмотря на то, что она считается женской, нередко в ней работают и представители сильного пола.

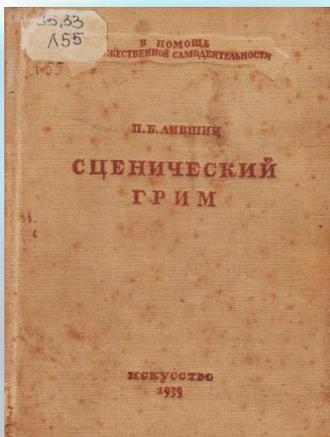
Все костюмы хранятся в костюмерном цеху и снабжены ярлычками с названиями спектаклей и фамилиями актёров, для которых они сшиты. Это помогает избежать путаницы, если у актёра, занятого в роли, есть дублёр. Костюм к каждой роли снабжается описью, в которой перечисляются все детали: обувь, головные уборы, нижнее бельё, аксессуары и т.д. Перед началом представления костюмер проверяет комплектность костюмов, приводит их в порядок и относит в гримёрки, где актёры готовятся к выходу. Иногда актёру требуется помощь в одевании. Например, невозможно без посторонней помощи затянуть корсет или надеть юбку с кринолином. Некоторые роли требуют не только костюма, но и особого грима. Поэтому к процессу подготовки актёра подключается гримёр.

Во время переодеваний актёры все надевают сначала на правую сторону. Когда расслабишься и сначала просунешь левую руку или ногу в костюм, обязательно забудешь слова. Но если в дебютном костюме зацепиться за гвоздь, надо вернуться за кулисы, не смотря на протесты администрации, а затем вновь выйти на сцену.

Наверняка, вы замечали, что актёры фильма и артисты театра иногда перевоплощаются в совершенно других людей или незначительно изменяют свою внешность согласно сюжету. Кровавые раны, синяки, странные прически, пышные усы, глубокие морщины – всё это работа гримёра (от фр. *grime*, буквально – забавный старикан, от староитал. *grimo* – морщинистый). Гримёр в тандеме с костюмером может не только преобразить, но даже изменить актёра до неузнаваемости. Еще во времена античного театра актёры разрисовывали лица, чтобы с дальнего расстояния можно было рассмотреть их выражение. Много столетий назад были специальные люди, которые украшали лица театральных актёров. С появлением кинематографа театральный грим стали использовать и на съёмках фильмов. В некоторых театрах, например, кабуки и катакхали, накладывание грима – ритуальная церемония.

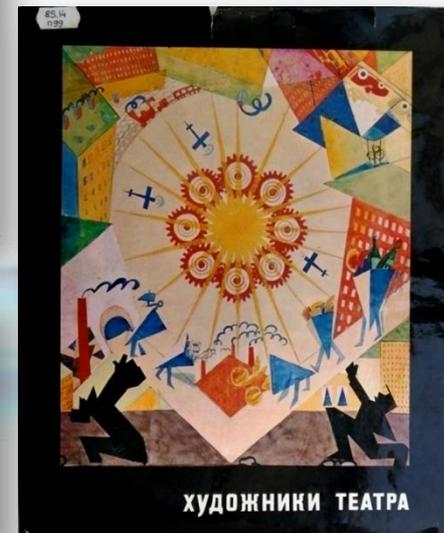
Неординарная и творческая профессия гримёра и сегодня не теряет своей актуальности. Гримёр одновременно хороший визажист и парикмахер. Его работа должна быть выполнена настолько умело и профессионально, чтобы зритель мгновенно поверил в созданный образ и в происходящее действие.

Комната, где гримируют актёров, - особенное место. При входе в нее обязательно переступают порог левой ногой. А на сцену начинаются подниматься с правой. Плакаты или афиши на дверь не вешают. Картинки спугнут удачу, да и просто отвлекают от процесса. Нумерация комнат тоже подверглась корректировке благодаря суевериям. Тринадцатую гримёрку найти не удастся. Весь коллектив особенно счастлив, когда в процессе гримирования актриса ненароком коснется зуба помадой. Удалять след нельзя - это крайне положительный знак, предвещающий богатый контракт, сулящий славу. Но окраска зубов действительно должна быть случайной.

Работа над костюмом начинается с эскизов. Их выполняет художник. Он же оформляет вообще весь спектакль. Профессия театрального художника очень многогранна. Он является и дизайнером сцены, и декоратором, и художником. Немаловажно при этом и взаимодействие с режиссёром: только совместная работа позволяет реализовать творческий замысел постановки, ее задумку. Кстати, в каждом театре есть декоративно-бутафорский цех. Здесь изготавливают предметы, которые используются в спектаклях.

Декораторы (от англ. *decorate* - *украшать*) появились еще в древнем мире. Это связано с потребностями высшего общества – служителей культа, правителей – окружить себя богатым изысканным интерьером, изготовленным из уникальных и дорогих материалов, который бы поразил воображение послов иностранных делегаций. Профессия художника-декоратора стара так же, как и театр. Она прошла долгий путь становления и развития. Театральные декорации изначально были примитивны и грубы. Сейчас же представители профессии создают все для высокохудожественного оформления сцены. Художник-декоратор является своего рода архитектором сцены.

Декорации тоже важны в деле достижения успеха. Поэтому среди них не должны наблюдаться живые цветы - они сулят кардинальные неудачи. В связи с этим, даже если главный герой дарит даме сердца на сцене букет, он непременно будет пластмассовый.

Представить спектакль без музыки, декораций, театральных костюмов, грима и реквизита возможно, а вот без света – вряд ли. Театральный свет решает множество задач – от создания общего освещения до передачи тончайших нюансов действия. С его помощью легко показать время года или суток, рассвет или закат, вспышки молнии, пожар или движение облаков... да все, что угодно. Именно освещение помогает выразить и подчеркнуть характеры основных действующих лиц, а может создать и духовную атмосферу. Свет становится не только важным элементом современного театра, но и видом самостоятельного искусства. История развития театрального освещения восходит еще к Древней Греции, где спектакли игрались под открытым небом, а солнце решало все в области сценического освещения. Если по ходу действия требовалось изобразить пламя, под сценой разводили костры, а при наступлении ночи актеры освещали сцену факелами.

Когда театр в эпоху Возрождения перебрался в закрытые помещения, в качестве источников света начали использовать свечи. В театрах, в целях экономии, чаще использовались сальные свечи, которые ужасно дымились и спектакли представляли собой смесь удовольствия и мучения. Зрители плакали и совсем не из-за игры актеров. Затем пришло время масляных светильников. Такие светильники давали очень скромное освещение, сильно дымились и гасли от легкого сквозняка.

Итальянец А. Инженери обнаружил, что при затемненном зрительном зале сцену видно значительно лучше. Так появилось логическое разделение сцены и зрительного зала, которое мы сегодня принимаем как должное. За кулисами устанавливали бесчисленное множество масляных ламп и свечей со стеклянными абажурами. Цветное освещение получали, пропуская свет через окрашенное масло или стекло.

Вряд ли изобретатели масляных светильников могли представить то многообразие осветительной аппаратуры, которая появилась в театрах после рождения лампочки накаливания. Театр получил то, о чем раньше не мог и мечтать. Многочисленные семейства прожекторов, сканеры, проекционные устройства, управляемые приборы и световые пушки стали привычными инструментами в работе современных художников по свету. Художник должен понимать какое освещение подходит к конкретной сцене. Для каждого спектакля существует своя световая партитура. Перед спектаклем проверяется оборудование, настраиваются осветительные приборы. И, конечно, важная часть этой работы – проведение спектакля. Иногда артисты заигрываются и выходят из света. От мастерства осветителя зависит будет ли видно артиста или его нужно «ловить». Осветитель должен просчитывать свою работу на несколько шагов вперед, прямо как шахматист.

«Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная, страстная до впечатлений изящного?.. Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии?..» так восклицал великий русский критик В. Г. Белинский в своих «Литературных мечтаниях». И действительно, театр один из искусств обладает таким огромным воздействием на человека!

Литература

1. Гремиславский, И. Я. Памятка маляра-декоратора / И. Я. Гремиславский ; Сценическая экспериментальная лаборатория при МХАТ СССР им. М. Горького. – Москва : издание МХАТ СССР им. М. Горького, 1947 (Типолитография ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского). – 32 с. : ил.
2. Заявлин Г., Памятка театрального костюмера / Гр. Заявлин ; Сценическая экспериментальная лаборатория при МХАТ СССР им. М. Горького. – Москва : издание МХАТ СССР им. М. Горького, 1947 (Типолитография ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского). – 24 с.
3. Лившин, Н. Б. Сценический грим / Н. Б. Лившин ; ред. и предисл. А. Бартошевича. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1939. – 104, [1] с. : ил. – (В помощь художественной самодеятельности).
4. Пави, П. Словарь театра / Патрис Пави ; пер. с фр. под ред. К. Разлогова. – Москва : Прогресс, 1991. – XIX, 480, [1] с. : ил.

Презентацию подготовила
библиограф сектора редких изданий
Дидичева З. Р.