

ГЛОССАРИЙ

А

Авансцена — передняя часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал. Занимает пространство, равное по ширине порталной арки, от красной линии сцены до рампы (см. Рампа). В качестве игровой площадки авансцена широко использовалась в оперных и балетных спектаклях.

В драматических театрах авансцена служит преимущественно местом действия для небольших сцен перед закрытым занавесом, являющихся связующим звеном между основными картинами спектакля.

Актер — исполнитель ролей в драматических, оперных, балетных, эстрадных представлениях и в кино.

Актуальность — важность, значительность чего-либо для настоящего момента, современность, злободневность.

Аллегория — изображение отвлеченной идеи посредством образа. Смысл аллегории в отличие от многозначного смысла символа однозначен и отделен от образа; связь между значением и образом устанавливается по аналогии или смежности. Иносказание, выражение чего-то отвлеченного, какой-либо мысли, идеи в конкретном образе.

Амплуа — сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера (актрисы). Существуют амплуа трагика, комика, героя, инженю, простака и др.

Амфитеатр — места в зрительном зале, расположенные поднимающимися уступами за партером (см. Партер).

Анонс — предварительное объявление о спектакле без подробных сведений; афиша, объявляющая о спектакле, выступлении, концерте и т.п.

Афиша — вид рекламы, оповещение о спектаклях и других художественных мероприятиях. Афиши вывешивают у входа в театры, на улицах, площадях и т.п.

Б

Бутафория — поддельные предметы (скульптура, мебель, посуда, украшения и т. п.), употребляемые в театральных спектаклях вместо настоящих вещей.

Буффонада — прием, используемый в театре; подчеркнутое внешне комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей (действий, явлений).

Быт — уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая удовлетворение материальных потребностей людей.

В

Внутренний монолог — монолог, обращенный к самому себе, или так называемая «внутренняя программа» высказывания, не реализуемая в звучащей речи. «Если будет непрерывная своя внутренняя жизнь, то по-другому будешь смотреть на всё. Но самое важное, конечно, передача самой пьесы. От внутреннего монолога зависит, как рассказать, а от текста — что рассказать» (В.И. Немирович-Данченко).

Воображение — способность человека воссоздавать в памяти образы прежнего опыта и сочетать или претворять их в новые образы.

Второй план — «это внутренний, духовный «багаж» человека-героя, с которым он приходит в пьесу. Что птица умеет летать — это видно даже тогда, когда она ходит. Человека порой можно видеть гораздо дальше, глубже, прозрачнее даже тогда, когда он себя не вскрывает. В искусстве это особенно важно. Это — мой «второй план». Только наличие второго плана является залогом жизнеспособности спектакля, творческой прочности его» (В.И. Немирович-Данченко).

Г

Гротеск — художественный жанр, а также прием. В искусстве: изображение чего-нибудь в фантастическом, уродливо-комическом виде, основанное на резких контрастах и преувеличениях. «Гротеск — это прием, позволяющий актеру, режиссеру внутренне оправдывать яркое, конденсированное содержание данного произведения. Это предел выразительности, точно найденная форма для сценического воплощения самой глубокой, самой сокровенной сути содержания. Для режиссера — это завершение его творческих поисков в органическом сочетании формы и содержания спектакля...» (Е.Б. Вахтангов).

Гипербола — художественное преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета.

Грим — 1) оформление лица (раскраска, использование пластических и волосяных наклеек, париков) для игры на сцене; 2) карандаши и другие принадлежности, употребляемые при гримировке.

Гример — человек, изменяющий внешность актера с помощью специальных красок, парика, прически и т. п.

Д

Диалог. «Надо получить у самого себя, как у действующего лица и как у мастера сцены, право открыть рот, сказать слово! Для актера надо проделать большую работу. Надо идеально знать биографию персонажа, накопить и нажать верные и яркие отношения к партнеру по пьесе и к событиям пьесы, надо уметь сдерживать в себе желания говорить текст, чтобы произнесение текста не превращалось в болтовню.

Итак, Первое правило: придельное внимание к партнеру, все внутри, все сдержанно, все насыщено мыслью, содержанием, язык на привязи, говорят глаза. Второе правило: сдержанно — это не значит бесцветно, понуро, опущено, без интонаций. Все подготовлено предыдущим правилом — молчание, действие мыслью, наконец — словом —заговорили. Молчание, которое говорит глазами столько же, сколько и слово, произнесенное вслух, восклицания, отдельно вырывающиеся слова и фразы, которые уже нет сил сдерживать и, наконец, страстный, действенный поток мыслей — речь. Это классическая схема всякого диалога» (К.С. Станиславский).

Декорация — оформление сцены, павильона, создающее зрительный образ спектакля.

Драма — 1) род литературного произведения в диалогической форме, предназначенного для сценического воплощения; 2) литературное произведение такого рода с серьезным сюжетом, но без трагического исхода (драмы А.П. Чехова).

Драматург — писатель, автор драматических произведений.

Ж

Жанр — вид произведения литературы и искусства. Жанр объединяет группу произведений, общих по поэтической структуре. Основные жанры драматургии — трагедия, драма, комедия. Жанр — категория историческая. В жизни все жанры непрерывно перемешиваются. Определение жанра определяется в результате действенного анализа пьесы. Драматургический жанр — это угол зрения автора на свое произведение.

Жест — телодвижение (преимущественно движение рукой), сопровождающее речь или заменяющее ее. Является одним из важнейших выразительных средств в театре. В искусстве драматического актера жест является либо бессловесным действием, либо дополнением к словесному действию.

«Жизнь человеческого духа» — в условиях жизни роли и в полной аналогии с ней — правильно, логично, последовательно, по-человечески мыслить, хотеть, стремиться, действовать, стоя на подмостках сцены. Лишь только артист добьется этого, он приблизится к роли и начнет одинаково с нею чувствовать (переживать). Переживание помогает артисту выполнить основную цель сценического искусства — создание «жизни человеческого духа», роли и передачи этой жизни на сцене в художественной форме. Непрерывный ряд «переживательных» моментов, сплошная линия переживания роли — «жизнь человеческого духа» (К.С. Станиславский).

З

Завязка — событие в развитии фабулы, определяющее начало (завязывание) конфликта между действующими лицами.

Замысел режиссера — 1) задуманный план действий или деятельности, намерение; 2) заложенный в произведении смысл, идея. «Замысел — это зачатие спектакля. Читая пьесу, режиссер за текстом ее должен увидеть образ. И сформулировать его кратко, лаконично, как телеграмму, в которой нельзя расставлять запятые и употреблять деепричастные обороты» (А.А. Гончаров). «Замысел — это художественное видение, неумолимо преследующее режиссера и актера до последнего момента, до акта воплощения. <...> Залогом художественной целостности спектакля прежде всего является точность, стройность и ясность режиссерского замысла» (А.Д. Попов).

Зерно спектакля, нередко зерно спектакля заложено автором пьесы в ее названии («На дне», «Враги», «Чайка», «Вишневый сад» и др.). «Зерно» пьесы, заражая театральный коллектив, актеров и режиссеров, становится эмоциональным зерном готовящегося спектакля. «Зерно» — это темперамент спектакля». (Ф.Д. Попов) «Зерно спектакля в первую очередь способствует видению целого, помогает построить спектакль на основе

гармонического единства всех частей. Идея должна звучать в каждом эпизоде» (В.И. Немирович-Данченко).

И

Импровизация — сценическая игра, не обусловленная твердым драматургическим текстом и не подготовленная на репетициях.

Инсценировка — переработка повествовательного произведения для театра. Имеет форму пьесы с логично построенным действием.

Интерпретация — 1) истолкование, объяснение, перевод на более понятный язык; 2) способ изучения литературы, сводящийся к разъяснению содержания, стиля, принципов художественной структуры текста.

Интонация — 1) повышение и понижение тона голоса при произношении; 2) манера произношения, отражающая чувства или состояние говорящего.

Ирония — тонкая, скрытая насмешка.

К

Комедия — один из основных видов драмы, отличительной особенностью которого является изображение характеров и ситуаций, возбуждающих смех зрителей. Драматическое произведение с веселым, смешным сюжетом.

Композиция — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие.

Конфликт — столкновение, серьезное разногласие, спор. «Столкновение сквозного действия с контрдействием есть конфликт, создающий трагическую, драматическую, комическую или иную коллизию.

Формы развития конфликта могут быть очень различны, но само его наличие обязательно в истинно сценической, художественной пьесе. Масштабность содержания пьесы — это прежде всего масштабность ее конфликта» (К.С. Станиславский).

Кулисы — плоские части театральной декорации, располагаемые по бокам сцены параллельно или под углом к рампе. Кулисы вместе с другими частями декорации составляют художественное оформление спектакля. Вместе с тем они выполняют и технические функции, скрывая от зрителей служебные пространства сцены.

Кульминация — точка высшего напряжения, подъема, развития чего-либо.

Л

Ложа — группа мест в зрительном зале, выделенная перегородками или барьерами. Ложи расположены по сторонам и сзади партера и на ярусах. Они расчленяют и как бы расширяют зал.

М

Марионетка — театральная кукла, управляемая сверху посредством нитей или металлического прута актером-кукловодом, скрытым от зрителей специально задекорированным задником.

Маска — накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, иногда с изображением человеческого лица, головы животного или мифического существа.

Мастерство актера — «это благоприобретенные им знания и умения владения своим телом и голосом, это способность актера целенаправленно действовать в логике своего персонажа, это способность партнерить, то есть полностью жить от лица образа, реагируя при этом на все нюансы поведения партнера» (Г. Кириллов). «Мастерство актера — это богатство его состояний» (А.М. Лобанов).

Мелодрама — «это быт, только очень сконцентрированный, выверенный, без лишних деталей и пауз. Смотря мелодраму, зритель считает, что все, что показано в пьесе, произошло обязательно в жизни, в быту, а не на сцене. Театральная условность противопоказана мелодраме. А если зритель верит, что все это случилось рядом с ним в жизни, его это необычайно трогает, заставляет плакать и смеяться» (К.С. Станиславский).

Мизансцена — расположение актеров на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в тот или иной момент спектакля. Назначение мизансцены — через внешние сочетания человеческих фигур на сцене выражать их внутренние соотношения и действия. «Как танец — язык балета, так пластическая выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера. Мизансцена, несомненно, одно из могущественных средств выражения замысла режиссера, его чувств и мыслей, порожденных пьесой и отраженной в пьесе жизнью» (А.Д. Попов).

Мировоззрение — система обобщенных взглядов на объективный мир и место человека в нем, на отношения людей к окружающей их действительности и самим себе.

Миф — 1) древнее народное сказание о легендарных героях, богах; 2) нечто недостоверное, выдумка.

Монолог (в драматическом произведении) — пространное обращение одного действующего лица к другому или к группе персонажей, размышления героя вслух в момент, когда он остается один, иногда речь персонажа, непосредственно адресованная к зрителю.

Монтаж — творческий и технический процесс в создании кинофильма, следующий, как правило, после проведения киносъемок. Включает отбор отснятых фрагментов в соответствии со сценарием и режиссерским замыслом, склейку отдельных фрагментов в единое целое.

Н

Народная сцена. «Постановка народной сцены по трудоемкости, по тому, какого опыта и культуры она требует от режиссера, всегда считалась и считается экзаменом на полную зрелость режиссерского мастерства» (А.Д. Попов).

О

Образ спектакля — обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления.

П

Пантомима — вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа и раскрытия содержания и идеи драмы является пластическая выразительность человеческого тела, жест, мимика.

Партер — нижний этаж зрительного зала (плоскость пола) с местами для зрителей.

Перевоплощение — способность актера действовать на сцене в образе другого человека. Перевоплощение — творческая основа, главная отличительная особенность искусства актера.

Пластика (в танце, сценическом искусстве) — общая гармония, согласованность движений и жестов. Пластика основана на согласованном и оправданном положении всех частей тела, при котором неподвижность ощущается как один из моментов прерванного движения.

Подтекст — комплекс мыслей и чувств, содержащихся в тексте, произносимом персонажами пьесы. Подтекст раскрывается актерами не только в словах, но и в паузах, во внутренних, не произносимых вслух монологах. «То, что в области действия называют сквозным действием, то в области речи мы называем подтекстом.

Смысл творчества в подтексте. Без него слову нечего делать на сцене. В момент творчества слова — от поэта, подтекст — от артиста. Если бы было иначе, зритель не стремился бы в театр, чтобы смотреть актера, а сидел бы дома и читал бы пьесу» (К.С. Станиславский).

Предлагаемые обстоятельства, «как и «если бы» являются вымыслом воображения. Они одного происхождения. «Если бы» — предложение, «предлагаемые обстоятельства» — дополнение к нему, т.е. не предположение, а уже конкретные факты, предложенные автором.

«Если бы» начинает творить, а «предлагаемые обстоятельства» развивают его. Функции их различны. «Если бы» дает толчок воображению, а «предлагаемые обстоятельства» делают обоснованным само «если бы» (К.С. Станиславский).

Премьера — первый публичный платный показ нового спектакля, циркового или эстрадного представления, первая демонстрация фильма и т. д.

Программка — перечень номеров исполнителей, действующих лиц театральных, концертных и других представлений.

Пьеса — драматическое произведение для театрального представления.

Р

Рампа — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики бортом.

Развязка — разрешение конфликта между действующими лицами в развитии фабулы литературно-художественного произведения.

Реализм — 1) яркое понимание и умение учитывать подлинные условия действительности, полное соотношение сил; 2) направление в литературе и искусстве, ставящее целью воспроизведение действительности в ее типических чертах.

Режиссер — постановщик спектаклей, фильмов. На основе собственного творческого замысла объединяет работу над постановкой всех участников — актеров, художников, композиторов; в кино — оператора. «Режиссер — это суперпрофессия, ибо он совмещает в себе черты драматурга и актера, художника и инженера и еще с десятков театральных профессий. А еще режиссер должен быть поэтом и политиком, дипломатом и хозяйственником, философом и ... иногда просто тираном» (М.А. Захаров).

Ремарка (в драматургии, театре) — пояснение, указание драматурга для читателя, постановщика и актера в тексте пьесы.

Реплика — в сценическом диалоге ответная фраза партнера, последние слова персонажа, за которыми следует текст другого действующего лица.

Рецензия — критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле и т. д.

Ритм — чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательностью, частотой.

Роль — 1) литературный образ, созданный драматургом в пьесе (киносценарии) и соответственный сценический (кинематографический) образ, воплощенный актером в спектакле (фильме); 2) совокупность текста, произносимого актером.

С

Сатира — способ проявления комического в искусстве, состоящий в уничтожающем осмеянии явлений, которые представляются автору порочными.

Сверхзадача. «...Подобно тому, как из зерна вырастает растение, — так точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение. Эти отдельные мысли, чувства, жизненные мечты писателя красной нитью проходят через всю его жизнь и руководят им во время творчества. Их он ставит в основу пьесы и из этого зерна выращивает свое литературное произведение.

Все эти мысли, чувства, жизненные мечты, вечные муки и радости писателя становятся основой пьесы: ради них он берется за перо. Передача на сцене чувств и мыслей писателя, его мечтаний, мук и радостей является главной задачей спектакля. Условимся же на будущее время называть эту основную, главную, всеобъемлющую цель, притягивающую к себе все без исключения задачи, вызывающую творческое стремление двигателей психической жизни и элементов самочувствия артиста — роли, сверхзадачей произведения писателя» (К.С. Станиславский).

Символизм — направление в европейском и русском искусстве 1870—1910 годов; сосредоточено преимущественно на художественном

выражении посредством символа «вещей в себе» и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия.

Сквозное действие — «подводное течение пьесы. Сквозное действие — глубокая, коренная, органическая связь, которая соединяет отдельные самостоятельные части роли. Сверхзадача и сквозное действие — это та основная творческая цель и творческое действие, которые включают в себя, совмещают в себе все тысячи отдельных разрозненных задач, кусков, действий роли. Больше всего берегите сверхзадачу и сквозное действие; будьте осторожны с насильственно привносимой тенденцией и с другими чуждыми пьесе стремлениями и целями» (К.С. Станиславский).

Скоморохи — странствующие актеры в Древней Руси, выступавшие как певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок.

Современность — действительность в ее настоящем непосредственном состоянии, то, что происходит, существует сейчас.

Спектакль — «это художественное произведение, поставленное на сцене режиссером на основе драматургического произведения, глубоко осмысленного и найденного для его постановки особые способы воплощения» (В.Г. Сахновский). «Спектакль — та равнодействующая, которая объединяет авторское, режиссерское, актерское понимание жизни.

Автор, давая пьесу в театр, всегда должен учитывать неизбежность «припёка», и довольно основательного «припека», процентов на 50 со стороны театра, должен знать, на что идет» (А.М. Лобанов).

Стиль автора и эпохи. «Стиль и эпоха в период работы актера над ролью сказываются во всей полноте на внешнем и внутреннем содержании образа.

Например: при разработке стиля мольеровских комедий в работе с актерами необходимо учесть то обстоятельство, что мольеровское слово, характер монологов и диалогов обязывают к определенным движениям и к определенной подаче этого слова. Необходимо выработать особые манеры, усвоить стиль принятых в театре 17 века поклонов, уметь носить костюм и парик той эпохи» (В.Г. Сахновский).

Студия, театр-студия — творческий коллектив, сочетающий в своей работе учебные, экспериментальные и производственные задачи.

Сцена — площадка, на которой проходит представление.

Сценическая атмосфера. «Атмосфера — это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей. Каждому делу, месту и времени присуща своя атмосфера, связанная именно с этим делом, местом и временем». Часто новое событие в жизни действующих лиц вызывает к жизни новую атмосферу. Атмосфера бесплацкартного железнодорожного вагона за пять минут до отхода поезда не имеет ничего общего с атмосферой этого же вагона в пути через час после отхода поезда. Атмосфера — понятие динамическое, а не статическое, она меняется в зависимости от перемены предлагаемых обстоятельств и событий» (А.Д. Попов).

Сценическая пауза — перерыв, приостановка в речи, работе, каких-нибудь действиях.

Сценическая условность — закрепившееся в общественном поведении чисто внешнее правило.

Сценография — искусство художественного оформления театральной сцены, а также само такое оформление.

Сюжет (в эпосе, драме, поэме, кино) — ход повествования о событиях, способ развертывания темы или изложение фабулы.

Т

Театральная критика — разбор и оценка театральных и художественных произведений.

Театральный билет — документ, который дает право входить в здание театра.

Текст — последовательность слов, представляющая собой смысловое единство.

Темп — степень быстроты движения, осуществления, интенсивность развития чего-нибудь.

Трагедия — драматическое произведение, изображающее непримиримый жизненный конфликт, напряженную борьбу и обычно оканчивающееся гибелью героя.

Трактовка — возможность давать новое истолкование роли.

Ф

Фабула — в художественном произведении цепь событий, о которых повествуется в сюжете, в их логичной причинно-временной последовательности.

Фантазия — способность к творческому воображению; создание новых образов на основе прошлых восприятий.

Фарс — комедийное представление легкого содержания с чисто внешними утрированными (грубыми) комическими приемами.

Физическое самочувствие определяется физическим действием, обогащенным эмоциональной природой человека-артиста. «Поиски физического самочувствия — один из методов репетирования. Можно репетировать по методу физических действий, а можно репетировать по методу физического самочувствия. Но вы ничего не сделаете по второму методу без первого и по первому без второго. Наша память хранит все физические ощущения. Их необходимо извлекать при поиске верного физического самочувствия» (А.Д. Попов).

Финал — заключение, завершение, конец; заключительная сцена оперы, балета или отдельного акта.

Фойе — помещение в театре, кино и т. п. для пребывания зрителей в ожидании сеанса, спектакля и т. д. или для отдыха во время антракта. Артистическое фойе — помещение для отдыха артистов.

Х

Характер — совокупность психических особенностей, образующих личность персонажа.

Характерность. «Внутренняя характерность роли всегда связана с особенностями актерского темперамента. Чтобы актер постепенно овладел образом, ему необходимо ввести в исполнение те или иные черты характерности, то есть характер отношения к происходящему. Очень часто актер идет к образу не через внутреннюю характерность, а через внешнюю. Сначала он видит образ через походку, манеру говорить, какой-нибудь характерный жест и т. п. Это внешнее поведение и внешняя характерность рисунка образа подводит иногда исполнителя к внутренней характерности.

Сценический образ не может получиться, если не добиться того, чтобы он сложился путем сочетания черт внутренней и внешней характерности» (В.Г. Сахновский).

«...Необходимо требовать от актера творческого процесса переживания характерности, имея в виду неразрывную связь, которая существует между внутренним миром человека и всем его обликом» (В.И. Немирович-Данченко).

Э

Эксцентрика — острокомедийное, основанное на контрастах и неожиданностях, изображение действий, поступков персонажей.

Этика — совокупность норм поведения, мораль какой-нибудь общественной группы, профессии.

Ю

Юмор — особый вид комического, сочетающий насмешку и сочувствие, внешне комическую трактовку и внутреннюю причастность к тому, что представляется смешным.