

УДК 378:792.02 (Высшее образование. Университеты. Академическое обучение. Техника и архитектура сцены. Техническое оснащение театра. Организация сцены)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПОСТРОЕНИЮ РАЗНОВРЕМЕННЫХ СОБЫТИЙ В СЦЕНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

© 2018 А.И. Бондаренко

Бондаренко Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. E-mail: ujikh@mail.ru

Самарский государственный институт культуры. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 16.11.2018

Статья посвящена практической работе студентов над заданием «Оживление картины». Предлагаются способы показа в ограниченном сценическом пространстве различных временных событий, которые могут быть связаны с сюжетом картины или иметь самостоятельную смысловую идею, а также раскрывается понятие «художественное время». *Заключение.* Данное учебное задание раскрывает креативные возможности студента-режиссера в использовании разнообразных сценографических форм и приемов. В этюдах с одновременными событиями могут быть использованы различные типы декораций: строго исторический (академический) тип декораций и костюмов с достоверным изображением эпохи и материальной культуры данного периода; стилизованный исторический тип оформления, с условными игровыми элементами и предметами-заместителями; современный вариант постмодерна с разнообразными авангардными решениями; стилизованная эклектика с использованием всех видов и типов выносных, стационарных, подвижных и подвесных декорационных элементов.

Ключевые слова: замкнутое сценическое пространство, параллельность временных событий, переходные временные события, смешанные временные события.

Введение. Одним из актуальных вопросов изучения художественного времени является единство временного потока в произведении с несколькими сюжетными линиями, представляющими другие пространственно-временные плоскости. Современные возможности сценографии и режиссуры позволяют создать в замкнутом сценическом пространстве сразу несколько одновременных игровых эпизодов, показывающих различные по времени события. Таким образом, театральное искусство, приближаясь к кинематографу, пытается создать на сцене эффект многособытийности, калейдоскопичности, исторической связи происходящих действий в различные отрезки времени существования героев [1, с. 177; 7, с.30 – 50]. Технические возможности такой работы успешно реализовываются в таких спектаклях, как «Год, когда я не родился» («Гнездо глухаря»), реж. О. Табаков, «Триумфальная арка», реж. Л. Рахлин, а также серии спектаклей Международного Чеховского театрального фестиваля) [9, с. 118; 3, с.5 – 16].

На учебных занятиях, на начальном этапе, мы предлагаем использовать различные сценографические приемы для расширения временных рамок событий и пытаемся показать художественное время за счет разнообразия параллельных игровых действий. Для этого мы используем

известное всем задание «оживление картины», которое предлагается для студентов режиссерского отделения. Процесс подготовки к этому заданию включает следующие этапы.

Первый этап: краткий обзорный курс по искусствоведению (2 учебные пары), в котором раскрывается связь основных течений и направлений в изобразительном искусстве с ценностно-смысловой оценкой событий, которые будут отражены в будущем сценарном плане. Определяется главная социальная идея художественного произведения (картины), выявляется суть гуманизации действия и ценностно-смысловая оценка события. Выделение социальной идеи любого произведения – и литературного, и изобразительного – одна из первостепенных и сложных задач этого этапа. Поскольку в этюдные задания, как будет рассмотрено ниже, входит показ различных разновременных плоскостей событий, то студенту-режиссеру необходимо сопоставить и оценить сразу несколько ведущих идей: идею художественного произведения (картины) и ее развитие в определенном времени; предлагаемую версию события и ее идею; основные ценностно-смысловые действия в параллельных событиях и их смысловую связь с главным произведением [10, с. 253].

Второй этап: каждый студент самостоятельно выбирает художественное произведение (картина любой эпохи и направления), объясняет свой выбор согласно следующим критериям: жанр картины, эпоха и время изображения, направление и течение, к которому относится произведение, художественный стиль автора, обстоятельства, в которых создавалась картина, а также ее социальная идея. При выборе студентом произведений периода постмодерна (абстракционизм, кубизм, лучизм и т.п.) мы усложняем постановочную задачу. Этюд должен содержать: исторические события, в которых создавалось произведение, философскую позицию автора, объяснение нового направления и возможность конфликтологии в отношении автора и художественной среды. Студент должен через игровую ситуацию показать свое видение социальной идеи, возможно отличное от идеи произведения. Идея будущего этюда коллективно обсуждается, и далее, после написания сценографического плана оформления, студент «набирает» команду актеров для реализации сценария. Обсуждение и составление сценария осуществляется в обычном учебном времени.

Третий этап: рассмотрение понятия «художественное время». Выбор пластических вариантов и сценографических приемов для раскрытия различных сюжетных временных линий. Студентам предлагаются для постановки следующие варианты:

- ✓ *время «закрытое»*, замкнутое в себе, свершающееся только в пределах сюжета (картины), не связанное с событиями, происходящими вне пределов произведения;
- ✓ *время «открытое»*, включенное в более широкий поток событий, развивающееся на фоне точно определенной исторической эпохи. «Открытое» время произведения не исключает наличие четкой «рамы», ограничивающей его от действительности, но предполагающее присутствие других событий вне картинной плоскости, происходящих за пределами произведения, его сюжета.
- ✓ *время «многособытийное»*, когда сюжетные линии вне картины развиваются самостоятельно, и каждый субъект произведения имеет свою историю и новое продолжение в постановочном этюде.

После выбора типа игрового времени определяется его качественный характер и социальный

подтекст. Далее предлагаются следующие примерные варианты художественного времени:

- ✓ *«идеалистическое время»*, при котором события разворачиваются в замкнутом пространстве: квартира, дом, служебное помещение, салон автомобиля, каюта, медицинская палата и т.д.;
- ✓ *«авантюрное время»*, при котором события протекают в открытом пространстве, связанные с природой, животным миром, сказочными приключениями, неожиданными изменениями пространства и времени;
- ✓ *«мистериальное время»*, в котором события происходят в открытом пространстве и имеющие фантастические, нереальные, приключенческие формы с полным изменением игровой ситуации;
- ✓ *«мифологическое время»*, в котором события носят символично-философский, теологический, этнографический характер, и не связаны с реальным сюжетом произведения или объясняют только его знаковую сущность;
- ✓ *«историческое время»* – показ реальных исторических событий, их значения и роли для героев сюжета;
- ✓ *«кризисное время»* – показ героев в критические минуты жизни, в состоянии выбора, свершения важного действия;
- ✓ *«карнавальное время»* – время полного выхода событий из реального времени, приключенческих метаморфоз, превращений, буфонады, гротеска и бурлеска.

По протяженности и темпоритму студентам предлагаются следующие варианты художественного времени:

- ✓ *«линейное» время*, в котором события соответствуют правильному порядку движения от прошлого к настоящему и будущему, где развитие сюжетных линий непрерывно и необратимо;
- ✓ *«циклическое» время*, в котором события могут повторяться и происходить в течение различных циклов: суточного или годового времени; сезонного времени смены времен года [2, с. 200].

Студентам можно предложить прием «ретардации» («растянутого» времени), использование пейзажа, портретных описаний героев (в игровом этюде), интерьера, философских рассуждений. А также, для «ускорения» событий, возможно сокращение времени за счет «авторского»

времени. Художественный прием «ретроспекции» позволяет обратиться к будущему времени через авторские (героя картины) намеки, указания, выводы или повествования.

Использование «авторского» времени, то есть субъективного (перцептуального) времени, позволяет показать события сквозь призму восприятия автора или героя произведения (картины), которые имеют различные временные плоскости; события в «объективном» времени, даже в авторском прочтении, происходят в традиционных измерениях времени: днях, неделях, месяцах и не нарушают «линейного» порядка.

На данном этапе подготовки этюда студенту необходимо разобраться в следующих понятиях:

- ✓ художественное время не тождественно бытовому объективному времени и имеет свои отличительные качественные характеристики, которые связаны с игровым сценическим пространством и художественным образом спектакля;
- ✓ актеру в любой момент сценической жизни его героя необходимо произвести оценку события, реплики, высказывания другого героя, принять определенное решение и осуществить это решение в действии – словесном или двигательном, причем совершить это нужно в конкретное фиксированное время, которое зависит от текста;
- ✓ темп и ритм художественного времени определяют игровую «плотность» и насыщенность событий, которые превращают содержание обычного бытового времени в яркую эмоциональную театральную событийность;
- ✓ художественное время в сценическом пространстве имеет не только причинно-следственные событийные связи, но также характеризуется глубокой психологической и ценностно-смысловой наполненностью широким ассоциативным рядом восприятия этих событий [5, с.300; 8, с.136; 4, с. с.234 – 407; 6, с. 487 – 489].

Четвертый этап: написание сценографического плана оформления этюда, в который входят создание костюмов, выбор художественно-пластических средств для показа изображаемой в картине среды и возможных дальнейших вариантов развития событий. Структура сценографического плана оформления включает следующие разделы: 1) «Введение» – в котором письменно раскрывается 1, 2, 3 этапы подготовительной работы над этюдом, определяются актуальность, новизна выбранной темы, жанр, цели и задачи художественно-пластического решения; 2) «Ху-

дожественный образ» – выстраивается художественно-образная структура произведения, продумывается использование знаково-символических элементов, особенность стиля, формы произведения; 3) «Социальная идея» – проводится самостоятельный анализ различных социальных идей в изображаемых и игровых временных плоскостях событий. 4) «Практическая часть» – описывается изготовление эскизов декораций и костюмов как для исходного произведения (картины), так и для остальных игровых эпизодов изображаемого времени; 5) «Художественно-пластические средства сценографии» – рассматриваются дополнительные средства, используемые в этюдах (музыкальное сопровождение, свет и цвет, видеоклипы и т.д.).

После утверждения сценарного и сценографического планов начинается творческая работа над этюдами.

Учебная практика показала необходимость отработки студентами-режиссерами следующих основных временных плоскостей изображаемых событий.

Первое: показ одновременных событий в картине и игровом действии. Он начинается с «оживления» картины, когда все персонажи живут и действуют в одном временном пространстве, их поступки и отношения соответствуют сюжету полотна и замыслу художника. Сценография этюда, картинная «рама» ограничивают «выход» актеров в другое временное пространство. Актеры должны после изображения эпизода «вернуться» в картинную плоскость рамы. Это первое простое задание на «видение» времени, которое используется на актерском отделении. Для режиссеров мы усложняем этот этюд следующим образом. Мы предлагаем ввести в игровые этюды фрагменты предшествующих событий или показать историю одного (или главного) героя, изображенного на картине.

Второе: показ параллельных временных событий – одного на картине, другого – в одновременном игровом действии. Ситуация в сюжете картины по своей социальной идее должна совпадать с игрой, идущей одновременно вместе с другими партнерами в параллельном игровом действии. Однако у студентов есть свобода выбора: в параллельном игровом сюжете могут быть использованы современные события, но обязательно повторяющие идею картины. В параллельном временном игровом действии может быть использовано другое сценографическое решение.

Третье: показ переходных временных событий включает перемещение персонажей из па-

параллельных игровых действий обратно в картину, показывая внутреннюю связь между героями современных событий и персонажами картины. Этот прием лежит в основе некоторых художественных кинолент («Мы из будущего», реж. А. Малюков, «Гарри Поттер», реж. К. Коламбус и др.). Отрабатывается органичная связь между участниками различных событий, как современных, так и исторически удаленных друг от друга. В конце этюда сценографическими приемами и картинной плоскостью можно предложить два или несколько завершений идеи: объединение героев в картинной плоскости, как единое духовное начало, или показ теми же сценографическими «рамными» разделами временную удаленность событий.

Четвертое: показ разновременных событий параллельного действия с различными социальными идеями. То есть показ параллельного игрового сюжета с противоположными, контрастирующими, противонаправленными идеями, которые полностью отрицают идею картины, отвергают данное временное событие, протестуют против него и выстраивают свою «картинную плоскость». Таким образом, на сцене появляются две картины, ценность идей и убеждений которых, их связь или независимость, т. е. диалектику развития временных событий, определяют сами студенты.

Пятое: показ смешанных временных событий, в которых используются как перечисленные выше приемы, так и воссоздается сложная комбинированная ситуация с несколькими игровыми сюжетами на сцене (спектакль «Триумфальная арка», реж. Л. Рахлин, где одновременно показывается мирное французское кафе, хореографические композиции с картинными рамами и военными песнями нацистской Европы и личные отношения героев в съемной комнатке). В этом этюде студентам необходимо сохранить

основной лейтмотив главной социальной идеи, будь то в сюжете картины или других предлагаемых временных событиях. Все игровые ситуации должны целостно подчиняться главной режиссерской идее.

Главный смысл данного задания для студента-режиссера – отойти от простого репродуктивного мышления, показать многообразие временных событий даже через такой художественный жанр как портрет, пейзаж или авангардное произведение постмодерна, отразить сложную судьбу героя через цепочку временных событий в условиях ограниченности сценического пространства, используя многообразие сценографических форм и средств, а также используя аудио-видео средства и предметы-заместители.

Заключение. Данное учебное задание раскрывает креативные возможности студента-режиссера в использовании разнообразных сценографических форм и приемов. В этюдах с одновременными событиями могут быть использованы различные типы декораций: строго исторический (академический) тип декораций и костюмов с достоверным изображением эпохи и материальной культуры данного периода; стилизованный исторический тип оформления, с условными игровыми элементами и предметами-заместителями; современный вариант постмодерна с разнообразными авангардными решениями; стилизованная эклектика с использованием всех видов и типов выносных, стационарных, подвижных и подвесных декорационных элементов.

Предлагаемое задание развивает объемно-пространственное мышление студента-режиссера, помогает выстроить нестандартные пространственно-временные связи через игровые и сценографические решения, позволяет в современной тематике ощутить материальность времени.

1. Акимов Н. О театре. Оформление и иллюстрации автора. Л.-М., Изд-во Искусство, 1962г.. 352с.
2. Аскин Я.Ф. Проблема времени. Ее философское истолкование. М., Мысль, 1966, 200 с.
3. Бажанов А.Х., Насанбаев А.Н. Духовно-нравственные основы личностного самосознания // Вопросы философии, №7. С. 5 – 16.
4. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., Худож. лит., 1975. С.234 – 407: http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/bakhtin_hronotop/hronmain.html
5. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве: сб. / Акад. наук СССР, Науч. совет по истории мировой культуры, Комис. комплексного изучения художественного творчества; [редкол.: Б.Ф. Егоров (отв. ред.), Б.С. Мейлах, М.А. Сапаров]. Л., Наука, Ленинградское отд-ние, 1974. 298.
6. Роднянская Н.Б. Художественное время и художественное пространство // Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти тт. Т.9. М., Советская Энциклопедия, 1978. С 772 – 780.
7. Товстоногов Г.О. Зеркало сцены. В 2-х т. Л., Искусство, 1980. Т.2. С. 30 – 50.

8. Чередниченко В.И. Типология временных отношений в лирике. Тбилиси, Изд-во Академии наук Грузии «Мецниереба», 1986. 136 с.
9. Шверубович В.В. Режиссер и оформление спектакля. М., Сов. Россия, 1983. С. 118.
10. Юрасова Н.Г. Проблемы методологии анализа художественного времени // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С.253.

METHODICAL FEATURES OF TRAINING OF STUDENTS TO BUILD MULTI-TEMPORAL EVENTS IN THE STAGE SPACE

© 2018 A.I. Bondarenko

Alexander I. Bondarenko, candidate of pedagogical sciences, associate professor department of directing theatrical performances and holidays. E-mail: ujikh@mail.ru

Samara State Institute of Culture. Samara, Russia

The article is devoted to the practical work of students on the assignment "Renewal of the picture". Methods are proposed for display in a limited stage space of various temporal events that may be associated with the plot of the picture or have an independent semantic idea. *Conclusion.* This educational task reveals the creative possibilities of the student-Director in the use of a variety of scenographic forms and techniques. In studies with simultaneous events can be used different types of scenery: strictly historical (academic) type of scenery and costumes with a reliable image of the era and material culture of the period; stylized historical type of design, with conventional game elements and objects-substitutes; modern version of postmodern with a variety of avant-garde solutions; stylized eclecticism using all types and types of remote, stationary, mobile and suspended decorative elements.

Key words: closed stage space, parallelism of temporary events, transitional temporary events, mixed temporary events.

1. Akimov N. O teatre. Oformlenie i illyustracii avtora (About the theater. Design and illustrations by the author). L.-M., Izd-vo Iskusstvo, 1962g. 352s.
2. Askin Ya.F. Problema vremeni. Ee filosofskoe istolkovanie (Problem of time. Its philosophical interpretation). M., My'sl', 1966, 200 s.
3. Bazhanov A.X., Nasanbaev A.N. Duxovno-nravstvenny'e osnovy` lichnostnogo samosoznaniya (Spiritual and moral foundations of personal self-consciousness). *Voprosy` filosofii*, №7. S. 5 – 16.
4. Baxtin M.M. Formy` vremeni i xronotopa v romane. Oчерки по istoricheskoy poe`tike (Forms of time and chronotope in the novel. Essays on historical poetics). *Baxtin M.M. Voprosy` literatury` i e`stetiki*. M., Xudozh. lit., 1975. S.234 – 407: http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/bakhtin_hronotop/hronmain.html
5. Ritm, prostranstvo i vremya v literature i iskusstve (Rhythm, space and time in literature and art): sb. / Akad. nauk SSSR, Nauch. sovet po istorii mirovoj kul'tury`, Komis. kompleksnogo izucheniya xudozhestvennogo tvorchestva; [redkol.: B.F. Egorov (otv. red.), B.S. Mejlax, M.A. Saparov]. L., Nauka, Leningradskoe otd-nie, 1974. 298.
6. Rodnyanskaya N.B. Xudozhestvennoe vremya i xudozhestvennoe prostranstvo (Artistic time and artistic space). *Kratkaya literaturnaya e`nciklopediya: V 9-ti tt. T.9. M., Sovetskaya E`nciklopediya*, 1978. S 772 – 780.
7. Tovstonogov G.O. Zerkalo sceny` (The mirror scene). V 2-x t. L., Iskusstvo, 1980. T.2. S. 30 – 50.
8. Cherednichenko V.I. Tipologiya vremenny`x otnoshenij v lirike (The typology of temporal relations in lyric poetry). Tbilisi, Izd-vo Akademii nauk Gruzii «Meczniereba», 1986. 136 s.
9. Shverubovich V.V. Rezhisser i oformlenie spektaklya (Director and design of the play). M., Sov. Rossiya, 1983. S. 118.
10. Yurasova N.G. Problemy` metodologii analiza xudozhestvennogo vremeni (Problems of methodology of analysis of artistic time). *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo*. 2008. № 3. S.253.