

АТМОСФЕРА в театре

Занятие № 9

Атмосфера -

это воздух спектакля, «силовое поле»,

которое создается в спектакле усилиями всего коллектива. Актер, мир, окружающий его в спектакле:

тишина, пауза, звуки, борьбы между персонажами, мизансцены, декорация и музыка - все, что

Воплощая на сцене действительность, людей, их судьбы, мы стараемся воссоздать историческую, общественную, бытовую среду, в которой эти люди существуют.

Сценическая атмосфера зависит от характера событий, развертывающихся перед нами, от места и времени действия. В произведении театрального искусства атмосфера возникает через выявление взаимодействия человека с окружающими людьми и с обстановкой.

Характер мышления человека, темпо-ритм его жизни, психофизическое самочувствие времени, в котором он живет.

Атмосфера не только порождается основными событиями- она является одновременно и причиной и следствием этих событий.

Вспомним картину Сурикова «Меншиков в Березове» атмосфера здесь исчерпывающе выражена во взгляде Меншикова, обращенном внутрь себя, в его позе, в окружающих Меншикова детях, разделивших с ним изгнание, в тесной, низкой избе, где холодно, где замерзли окна...Наконец, в общем суровом колорите картины и в замкнутой кольцевой композиции всех фигур. Так художник создал необходимую ему атмосферу... Это крушение Меншикова. Это ссылка.

В спектакле создать атмосферу труднее, нежели в произведении живописи. И если режиссер не найдет живой и верной атмосферы событий, целостность образа спектакля будет нарушена. В пьесе атмосфера подвижна, она меняется, новое событие вызывает к жизни новую атмосферу. И все же из ряда различных атмосфер в отдельных картинах или актах суммируется и общая атмосфера всего спектакля.

Своя атмосфера в больнице, своя атмосфера на вокзале. В доме, полном гостей, - одна атмосфера, в опустевшем - другая.

Она меняется в зависимости от событий. Разное время суток - утро, жаркий день, глубокая ночь - имеет свои краски. Свой воздух, свою атмосферу.

Введение атмосферы в палитру художественных средств сценического искусства - заслуга режиссеров Художественного театра. Они, в свою очередь, обязаны этим А.П.Чехову, который «представлял себе людей только такими, как наблюдал их в жизни, и не мог рисовать оторванными от того, что их окружало: от розового утра или сизых сумерек, от звуков, запахов, от дождя, от дрожащих ставень, лампы, печки, самовара, фортепиано, гармоники, табаку, сестры, зятя, тещи, соседа, от песни, выпивки, от быта, от миллиона мелочей, которые делают жизнь теплой». Так писал об А.П. Чехове Немирович - Данченко.

Сам актер, мир, окружающий его в спектакле:
тишина, пауза, звуки, свет и темнота,
напряжение борьбы между персонажами,
мизансцены, цвет и костюмы, декорация и
музыка – все, что излучает пространство
сцены, создает атмосферу спектакля

Атмосфера - это как бы
материальная среда, в которой
живет, существует актерский образ.
Сюда входят звуки, шумы, ритмы,
характер освещения, мебель, вещи,
все, все...

Но режиссура Художественного театра стремилось к тому, чтобы атмосферу создавало в первую очередь искусство актера. Она помогала актеру, вводя в спектакль чуждые признаки бытовой среды, ее характерные черты. Станиславский, работая над «Горе от ума», подчеркивал, что сценическую атмосферу создают все участники спектакля. Подход режиссуры и актеров к второстепенным ролям в пьесе, как и к главным, порождает ансамбль. Он говорил: «Петрушка «с разодранным локтем», г.Н., г. Д., слуги Фамусова и лакеи..... гости на балу у Фамусова...- все эти персонажи имеют огромное, если не сказать решающее значение для создания правдивой, реалистичной сценической атмосферы в спектакле». Станиславский вснапоминает здесь и о декорациях; то же можно сказать и о музыке, об

Но больше всего атмосфера зависит от эмоционального зерна. Вот отталкиваясь от чего, можно найти меру и почувствовать вкус к деталям, вещам, пейзажу.

Недостаточно знать, каковы выразители сценической атмосферы. В каждом спектакле нам нужно искать различные средства ее выявления. Их диктуют эпоха, лицо автора и, наконец, художественные принципы нашей постановки. Мы знаем, что атмосфера неразрывно связана с бытом. Без быта нельзя создать реальную среду, быт - элемент содержания. Даже если режиссер задумал поставить спектакль сугубо театрально - условный, ему не следует бояться быта. Весь вопрос в том, каким языком он будет выражен. Надо знать, что бытовая деталь очень многоязычна, что она может изображать и простую реальную вещь и быть поэтическим образом.

Верно найденная атмосфера и точно решенные средства ее выражения в спектакле - всегда плод соединения творческих усилий режиссера, актера и художника. ..ей должно быть выражено все: идея спектакля, ритмы сценической жизни, с ней связаны образы героев, их взаимоотношения.

Создание сценической атмосферы помогает добиться стилевого единства. Атмосфера наряду с другими выразительными средствами способствует созданию целостного образа спектакля.

Какие выразительные средства позволяют передать мрачную атмосферу спектакля?

● Спасибо, что
были со мной!