

**Александр Аронович
Рубб**

***30 Бесед об
эстрадных
концертах***

Рубб Александр Аронович - один из старейших и наиболее известных режиссеров в нашей стране, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, вице-президент Международной ассоциации постановщиков и организаторов массовых театрализованных представлений и праздников, профессор.

Театральное образование, долгие годы работы в драматическом театре в качестве актера, а затем и режиссера-постановщика, многолетний опыт работы на эстраде - все это наложило несомненный отпечаток на его творчество. Все его постановки отличаются высоким художественным вкусом, оригинальными постановочными идеями.

Вот уже много лет А.А. Рубб щедро делится своим опытом как преподаватель и популяризатор искусства эстрады. Им опубликовано более 120 книг, сценариев и учебных пособий.

Родился 4 февраля 1921 в Москве — режиссер, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), профессор (1993), кандидат искусствоведения (1975). Окончив Московское городское театральное училище при Театре Революции, работал актером. В 1941-1944 был на фронте, трижды ранен, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. После войны поступил на режиссерский факультет ГИТИС, окончил его в 1952, ставил спектакли в ряде драм, театров страны. В 1974-1984 главный режиссер Творческого Объединения художественных коллективов Рос-концерта; поставил много эстрадных представлений («Вечерняя Москва», «Всем, кто любит песню», «Фантазия-80», «Причуды мима»), концертных программ («Смех сквозь слезы», «Сердца четырех», «Любовь не картошка», программы ВИА «Добры молодцы», «Пламя» и др.); ставил стадионные представления в Москве, Рязани, Киеве, Тбилиси и других городах; торжественные театрализованные концерты на сценах Кремлевского Дворца съездов, Колонного зала Дома союзов, на Красной площади (1987).

**Разговор об особенностях
эстрадного искусства.**

Беседа первая.

Эстрада. Что это такое?

«Эстрада» (исп.) - «настил» (помост, возвышенная площадка).

В русском толковании слово «эстрада» означает искусство малых форм, область зрелищ, концертов. Эстрада, как и все другие виды искусства, эмоционально воздействуя на человека, обращается к его духовному началу. Ведь, как правило, эстрадное произведение несет в себе мощный заряд прогрессивных идей и мыслей.

О происхождении русской эстрады в российском театроведении существуют две точки зрения. Сторонники одной утверждают, что истоки русского эстрадного искусства лежат в скоморошьях игрищах. Другие же, что русская эстрада родилась в первой четверти XX века под непосредственным влиянием западной эстрады, в частности, французской. Мне представляется, что истина лежит где-то посередине.

В отличие от театра, в эстраде в одном концерте, представлении может быть показано все:

Песня

Танец

Интермедия

Акробатика

Вентрология (чревовещание)

Мнемотехника

Иллюзии

Куклы

Игра на самых различных музыкальных и не только музыкальных инструментах (бутылках, пиле, поленнице дров, стиральной доске, колокольчиках и т.п.).

Словом, по своей сути эстрадное искусство — есть своеобразное соединение всех видов временных и пространственно-временных искусств. Именно в синтетичности эстрадного искусства, объединяющего различные, казалось бы, несоединимые формы и стили художественного творчества, заключается его существенное отличие от театра.

Беседа вторая.

У каждой пташки свои
замашки.

В любом виде сценического искусства главное решающее значение, влияющее на успешное режиссерское творчество, имеет понимание смыслового содержания художественного произведения и учет «условий игры»

Говоря об «условиях игры», имеется в виду те обстоятельства, те условия, которые, диктуют и определяют особенности творчества авторов, актеров, режиссеров и сценографов данного вида сценического искусства.

Для эстрады основная форма бытия - это концерт, состоящий из разных номеров. Номер - начало начал эстрадного искусства, его главная специфическая особенность, ибо качество эстрадного концерта, эстрадного представления целиком зависит от качества включенных в него номеров. И это первое, что отличает эстраду от театра.

Основные «условия игры» в эстрадном искусстве:

- Номер - это всегда творческое самовыражение актера. Одно и то же произведение в исполнении разных актеров приобретает свое собственное оригинальное звучание
- Ограниченность, спрессованность сценического действия
- Соучастие в действии. Человеку присуща потребность не только созерцать и сопереживать то, что сотворено актерами, исполнителями
- Условность, лаконичность, предельная выразительность, легкость перемещения - определяют особую роль детали в этом виде сценического искусства.

Беседа третья.

Эстрадные жанры и режиссура

Жанр (фр. - род, вид, образ действий, манер) - исторически сложившаяся совокупность специфических свойств произведения (в эстраде - номера), его содержания и формы, подразумевающие способы отбора художественных приемов и диктующие определенные правила игры.

Обилие используемых эстрадой жанров обычно делят на четыре группы:

- Разговорную
- Музыкальную
- Хореографическую
- Оригинальную

К номерам разговорного жанра относятся: конференс, реприза, каламбур, интермедия, миниатюра, скетч, эстрадный фельетон, эстрадный монолог, музыкальный фельетон, музыкальная мозаика, куплеты, частушки, мелодекламация, пародии и др.

К музыкальному: песня (разные ее модификации: народная, эстрадная, бардовская, жанровая), городской и цыганский романсы, баллады, оркестровые номера, инструментальные миниатюры и т.д.

К хореографическому: танец (народный, характерный, эстрадный и др.), пантомима.

К оригинальному: жонглирование, фокусы, вентрология (чрево вещание), звукоподражание, игра на таких «инструментах», как пила, стиральная доска, бутылки, поленница дров и т.п., куклы, акробатика и другие цирковые и спортивные номера.

Беседа четвертая.
Об эстрадном концерте

Концерт (от лат. - состязаясь) - публичное выступление артистов по определенной специально составленной программе.

Концерт - это особая законченная сценическая форма, в основе которой - номер, свои законы построения, свои художественные принципы и свои «условия игры». Но и это еще не все. Несмотря на существование множества самых различных концертов, каждый из них по форме и содержанию имеет свои особенности.

Виды и формы эстрадных концертов

Открыв «Театральную энциклопедию», читаем: «Концерты бывают самых различных видов: музыкальный (симфонический, камерный, фортепианный, скрипичный и др.), литературный (художественное чтение), смешанный (музыкальные номера, художественное чтение, сцены из спектаклей, балетов и др.), эстрадный (легкая вокальная и инструментальная музыка, юмористические рассказы, пародии, цирковые номера и др.)».

И все же на практике, а точнее в обиходе, концерты чаще всего делятся на два основных вида: филармонические и эстрадные.

Сегодня из всего значительного числа проводимых в стране концертов, наиболее распространены концерты эстрадные.

Дивертисментный (сборный) концерт

Наиболее распространенная, основная, традиционная форма эстрадного концерта, программа которого состоит из совокупности номеров самых различных жанров (пение, музыка, танцы, сценки, пародии и т.д.).

В последние годы на афишах эстрадных концертов слово «сборный» стало вытесняться такими названиями как «варьете», «кабаре», а чаще всего - «шоу». В основе любого из них лежит набор номеров различных жанров, как и в сборном концерте.

К сожалению, сегодня эстрадные концерты нередко весьма невысокого качества. И происходит это чаще всего из-за неверного понимания сущности эстрадного концерта и вообще существования эстрадного искусства и творческих и организационных особенностей этого вида искусства.

Варьете

Если говорить о «варьете» как об определенной форме эстрадного концерта, то в последние годы чаще всего под этим зазывным иностранным словом, красующимся на самых различных афишах, скрывается тот же сборный, дивертисментный концерт.

Ныне под словом «варьете» подразумевается постоянное эстрадное действо (эстрадная программа), составленное из номеров разнообразных жанров, модных групп и шоу-балета, ориентированных на развлечение, которое имеет место быть в том или другом ночном клубе или ресторане. Поэтому в таких программах преобладают номера оригинальных жанров. И, конечно, такое действо, не говоря уж об весьма эффектных костюмах исполнителей, красочно оформлено. Собственно, в данном случае мы имеем дело с «кабаре», кабаретной программой. Кстати, сегодня между понятиями «варьете» и «кабаре» грани практически стерлись.

Кабаре

Кабаре (фр. - кабачок) - эстрадная программа, идущая на эстрадных подмостках, расположенных в зале кафе или ресторана, основная цель которой развлекать сидящую за столиками публику.

В России начало этой форме эстрадного концерта положили кабаре «Летучая мышь» в Москве, а в Петербурге «Кривое зеркало», посетителями которых был весьма ограниченный круг лиц: художники, артисты, литераторы. То есть оба эти кабаре в то время были нечто вроде элитных клубов.

Программы кабаре должны отличаться атмосферой раскованности, импровизационное, легкой ироничности, своеобразной интимностью обстановки, создавать «кабаретный уют»

Шоу

Шоу (англ. - показывать, спектакль). Весьма распространенный вид эстрадного развлекательного представления-зрелища, с обязательным участием хотя бы одной эстрадной «звезды».

Шоу — это яркая, эмоционально насыщенная эстрадная программа, основанная на внешних эффектных зрелищных номерах и аттракционах, соединенных в единое целое неожиданными переходами и связками, построенная на стремительном сценическом действии, близком по своему характеру к мюзик-холльному, с тем же изяществом хореографических номеров, с той же мюзик-холльной красочностью и пышностью. С ошеломляющей динамикой темпа, позволяющей насытить шоу программу большим количеством разнообразных номеров. При всем этом, чем разнообразнее приемы подачи включенных в программу номеров, тем ярче сценическая форма шоу.

Обозрение (фр. - Ревю)

Обозрение — такая форма эстрадного, в котором отдельные номера связаны сюжетным ходом, что позволяет все время «менять» место действия. Иначе говоря, обозрение — эстрадное представление на задуманную и выраженную через сюжетный ход тему, составленное из объединенных в эпизоды разных номеров.

Сценические повороты сюжетного хода позволяют, меняя место действия, «обозреть» события как бы с разных точек зрения. Этой форме эстрадного искусства свойственны стремительный темп, неожиданность поворотов сюжетного хода, музыкальная насыщенность.

Мюзик-холльное представление

Мюзик-холльная программа - своеобразное, постановочно яркое, красочное, порой эксцентрическое обозрение-зрелище, состоящее из быстро сменяющихся друг друга феерических картин, насыщенное эстрадно-цирковыми аттракционами; обозрение-зрелище, в котором первоклассные номера и эпизоды с участием эстрадных «звезд» соединены не столько сквозным «пунктирным» сюжетным ходом, сколько танцевальными номерами герлс с идеальной синхронностью движений. Это программа, в которой значительное место занимает эстрадный оркестр, как правило, располагающийся на сцене. Это всегда яркие, броские костюмы исполнителей. Это блеск красок, игра света и теней. Это различного рода сценические эффекты. Это использование самых разнообразных современных технических средств оформления.

Беседа пятая.

Знать и уметь

Нужен ли концерту режиссер?

Если нужен режиссер, то какой?

Одно из главных качеств таланта эстрадного режиссера, как и для любого режиссера, на которое, к сожалению, мало обращают внимания, это чувство зрелищное. Не менее важны для режиссера эстрады и такие качества, как непосредственность, озорство, живость воображения и в то же время серьезность, чувство меры, умение творить свободно и смело, подчиняясь лишь своей гражданской совести. Иначе говоря, для режиссера эстрады, как и для любого режиссера, важно иметь горячее сердце и холодную голову.

Необходимое качество для режиссера эстрады - ощущение пульса времени. Иначе все, созданное им, не будет иметь художественного значения.

Беседа шестая.
Задумывать и видеть

Замысел сборного эстрадного концерта

- **Замысел, задумка** - начало любого творчества. Любой творческий процесс начинается с придумывания первоначального образного наброска (эскиза) будущего произведения, который является как бы первой ступенькой творческого акта.
 - **Предлагаемые обстоятельства**
 - **Наличие творческих сил**
 - **Особенности сценической площадки**
 - **Другие предлагаемые обстоятельства** - материальные и финансовые возможности, время и условия проведения, характер зрительской аудитории, словом, все то, что является платформой, с которой в поисках решения нашего концерта начнется полет режиссерской фантазии.

Беседа седьмая.
Просмотр и отбор номеров

Просматривая, а главное, и отбирая номера, режиссеру необходимо помнить, что эстрадный концерт должен иметь временные рамки. Оптимальная продолжительность концерта в одном отделении - полтора часа. Самое большее - час сорок пять, час пятьдесят минут. То есть от силы 110 минут.

В двух отделениях - примерно 135 минут. Час десять минут - первое отделение, час - второе. В концерте из двух отделений первое отделение длится больше, чем второе. Значит, в концерте в одном отделении помимо пролога и финала может идти 12-14 номеров, в концерте в двух отделениях - 18-20. В среднем номер длится 5-6 минут.

Беседа восьмая.
О композиции концерта

Композиция концерта — это не только установление порядка номеров, а еще и такое их чередование, которое наиболее полно и образно подчиняется существующим, выработанным многолетней практикой правилам законам:

- Закону разнообразия жанров, их контрастности
- Закону нарастания темпоритма концерта, который в свою очередь, исходит из законов зрительского восприятия.

Один из самых современных приемов композиционного построения сборных (дивертисментных) концертов — построение «блоками», когда номера различных жанров группируются в эпизоды («блоки») по каким-либо внешним или внутренним признакам.

Беседа девятая.
На одном дыхании

Темпоритм концерта

В верном темпоритме концерта заложен успех его восприятия как единого непрерывно и стремительно развивающегося действия, идущего как бы на одном дыхании.

О смене номеров.

В условиях современной сценической техники, когда в новых дворцах и домах культуры сцены имеют поворотный круг, фурки, бегущие дорожки, плунжера (поднимающиеся площадки пола сцены), штанкетные подъемы и многое другое, вопрос смены номеров, казалось бы, не так уж сложен.

В действительности, если режиссер хочет добиться верного темпоритма концерта, он должен тщательно продумать, определить приемы перехода от номера к номеру.

Поворотный круг.

Речь ведется том, что смена номеров при помощи поворота круга задумывается как обнаженный прием, как один из зрелищных элементов решения концерта, когда все перемены происходят на глазах у зрителей. Это характерно для современной сценической эстетики.

«Живой занавес».

Будучи автором этого приема, Александр Аронович говорит, что при всей его эффектности, он достаточно прост, но, естественно, требует специальных репетиций. Заключается он в том, что во время специально поставленного режиссером поклона и ухода, закончивших номер исполнителей, за их спиной готовится («заряжается») следующий номер; или во время специально поставленного режиссером выхода участников следующего номера, в момент перекрытия ими переднего плана сцены с нее уходят участники предыдущего.

Объявление номеров.

Это тоже имеет немаловажное значение для создания верного темпоритма концерта. Ставшее в последнее время традиционным объявление номеров эстрадного концерта не конференсье, а ведущим имеет существенные недостатки. Пока ведущий дойдет до центра сцены к микрофону, объявит номер и уйдет — проходит время. Пусть немного. Но все-таки прерывающее течение единого действия. Может быть именно поэтому чаще всего используются дикторы, объявляющие номера по радио, как это делается в больших торжественных концертах.

Беседа десятая.
Театрализованный
тематический концерт

Театрализация - это способ, прием, в основе которого лежит использование тех или других (или всех вместе) характерных для театра выразительных средств, для создания неповторимого яркого, присущего только данному концерту художественного сценического образа. Именно театрализация дает возможность более глубоко и доходчиво раскрыть содержание концерта, усилить его восприятие, эмоциональное воздействие на зрителей.

Беседа одиннадцатая.
О сценарии

Единство сценарного и режиссерского творчества - одна из важнейших специфических особенностей профессии режиссера театрализованного тематического концерта.

Нигде так не слиты взаимоотношением режиссер и автор, как в современных театрализованных представлениях.

Беседа двенадцатая.
О предлагаемых
обстоятельствах

Событие не существует вне времени и пространства. В самом деле, все, что окружает нас: природа, среда, явления, другие конкретные обстоятельства, а не только наши человеческие качества, определяет наше восприятие и отношение к жизни.

Предлагаемые обстоятельства иногда имеют решающее значение в рождении того или другого замысла. Без глубокого познания всех предлагаемых обстоятельств невозможно полноценно осуществить замысел, а значит, и будущее представление.

Беседа тринадцатая.

О конфликте и сюжетном
ходе

В драматургии под понятием «конфликт» подразумевается столкновение, борьба, на которых построено развитие сюжета.

В понятиях «драматическая ситуация», «драматургический ход» есть неуловимая специфическая особенность, вносящая дополнительный смысл в принятые в литературоведении понятия «ситуация» и «сюжет». Ведь «ситуация» может и не содержать открытого столкновения, конфликта.

Именно драматургический сюжетный ход, связанный с темой и идеей представления, позволяет в определенной логике выстроить его действенную линию (развитие действия), используя для этого драматургический прием. В то же время сюжетный драматургический ход, являясь составной частью замысла, определяет и композицию концерта.

Беседа четырнадцатая.
О форме театрализованного
тематического концерта

Содержание, вылитое в определенную, точно найденную и единственно соответствующую ему форму, - одно из основных условий успеха любого художественного произведения. Ведь форма есть внешнее выражение какого-либо содержания, совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения. Причем, форма не есть некая оболочка, внешний покров, которые можно снять, как одежду. Форма - это, образно говоря, лицо, тело, живая плоть содержания, его структура, способ существования содержания. Отсюда: содержание не может существовать вне той формы, в которой художественное произведение создано и существует. Форма художественного произведения активно воздействует на содержание. Применительно к сценическому искусству можно даже сказать, что форма - это и одна из составляющих «условия игры».

Беседа пятнадцатая.
Об эпизодах театра
лизованного тематического
концерта

Немаловажная особенность театрализованного тематического концерта заключается в том, что тема и идея выражаются цепью как бы самостоятельных действенных эпизодов, в том или другом повороте раскрывающих его главную тему и идею. Каждый эпизод имеет свой собственный сюжетный ход, свою завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. А его содержание выражается сплавом самого разнородного материала, который в драматургическом действии раскрывает режиссерско-авторскую мысль, чаще всего через образную метафору. Причем, каждый эпизод и каждый элемент в эпизоде, находясь в тесной связи, постоянно взаимно влияют друг на друга.

Беседа шестнадцатая.
Об эпизодах и монтаже
номеров

Монтажный принцип создания эпизодов театрализованного тематического концерта путем сплава подобранных или созданных разножанровых номеров, текста, документального материала, светового, музыкального, звукового, шумового рядов и других элементов представления, превращает его драматургию в произведение совершенно иного смыслового синтетического и комплексного вида.

Следует подчеркнуть, что прием монтажа номеров, эпизодов, является краеугольным камнем драматургии и режиссуры современного театрализованного концерта, одним из основных (если не главным) способом синтеза номеров и других смысловых и действенных элементов театрализованного представления.

Последовательный монтаж

Уже само название говорит о том, что все, входящие в эпизод разные по жанру номера и фрагменты как бы логически продолжают один другой. Чаще всего в его основе лежит временная или хронологическая последовательность.

Параллельный монтаж

В этом монтаже действие происходит одновременно в нескольких плоскостях, дополняя и обогащая друг друга по принципу прямой или контрастной параллели.

Параллельный монтаж дает возможность броско, ярко, а главное неожиданной трактовкой, возникшей из-за сопоставления разных действий, выразить заложенный автором сокровенный смысл эпизода.

Ассоциативный монтаж

В.Н. Яхонтов называл его «монтаж взрыва». Суть этого приема в том, что столкновение между собой в одном эпизоде разных событий рождало для зрителя новый художественный образ, совершенно новое их восприятие, вызывая у зрителей неожиданную, нужную для режиссера-автора ассоциацию.

Беседа семнадцатая.
Из реки по имени Факт.
Про документальность

Вопрос включения документального материала в ткань театрализованного тематического концерта зависит, во-первых, от характера события, в честь которого он ставится, во-вторых, от его режиссерского замысла.

Каждый раз, когда режиссер включает тот или иной документ, факт в эпизод концерта, перед ним возникают проблемы соотношения документального материала и художественного вымысла, проблема их слияния и взаимопроникновения, которые он обязан решить.

Документ, факт - не единственное выразительное средство в театрализованном тематическом концерте. Конечно, включение документального материала в ткань театрализованного тематического концерта - сильное выразительное средство.

Прежде всего потому, что вплетенный в ход действия эпизода документ (документальный факт, предмет) значительно усиливает эмоциональное воздействие происходящего на сцене на зрителя.

Беседа восемнадцатая.
О композиции театрализованного
концерта

Мы имеем дело с особым видом художественного произведения - со сценарием театрализованного тематического концерта. В этом случае понятие «композиция» подразумевает не только простое установление порядка эпизодов представления, а еще и такое их чередование, которое наиболее полно и образно выразило бы его тему, его главную мысль и в то же время обеспечило бы нарастание его темпоритма и эмоционального воздействия на зрителя.

Совершенно прав был Сергей Дмитриевич Балухатый, который в одной из своих статей писал: «Композиция, будучи методом трактовки темы, вместе с тем является и способом раскрытия темы в слове или в словоряде, включая функцию отношения темы к своей форме».

При этом последовательность, композиция эпизодов в театрализованном действе строится с наибольшей полнотой выявления действительно драматического движения всего театрализованного тематического концерта.

Беседа девятнадцатая.
О связках эпизодов и опять о
темпоритме

Режиссер-автор ищет прием, который бы дал возможность связать все эпизоды в целостное зрелище, создать из них не только неразрывную цепь последовательно и логически развивающегося действия, но и зримо выразить задуманный сюжетный ход и сквозное действие всего представления

Таких приемов, так же, как и сюжетных ходов, может быть великое множество. Все зависит от замысла, от той образной формы, в которую «одето» представление и от действенной фантазии режиссера-автора. Одни режиссеры-авторы предпочитают связывать эпизоды «закадровыми», как правило, женским и мужским голосами, произносящими по ходу представления специально написанный текст. Вторые – вводят в ткань представления одного, двух, трех и больше «ведущих» (их количество зависит от замысла режиссера-автора), которые произносят специально написанный или подобранный текст. В этом случае, Рубб сторонник персонификации ведущих, когда ведущие предстают перед зрителями, как определенные персонажи, наделенные не только профессией, характерами, но и игровой функцией.

Беседа двадцатая.
Особенности постановки
театрализованного концерта

