

Основные функции сценографического решения в представлении

Содержание понятий: «сценографическое решение представления», характеристика основных функций образного решения представления

- Сценография представляет собой одно из выразительных средств художественного действия. Как продукт сценического искусства, она исключает свое автономное, независимое существование, являясь лишь частью действенного зрелища, чертой образа, созданного из целого ряда компонентов: артистического действия, специально написанной музыки, технического оснащения и декораций.
- У сценографии несколько функций. Одна из них – **служить композиционной стройности всего проекта в целом.**

- В целом функции сценографического решения можно охарактеризовать как **интерпретаторские**, т. е. переводящие вербальные образы в визуально воспринимаемые, наглядные, придающие идейно-тематическую, а также жанровую определенность содержанию и форме действия.
- Планировка декораций определяет внешний рисунок, направление движения и композицию мизансцены. Решение сценического пространства должно быть органично связанным с режиссерской разработкой действия.

- На сцене возможна мгновенная смена мест действия с помощью различной проекционной техники

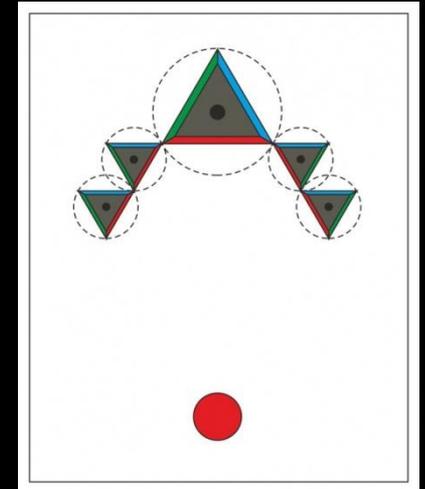
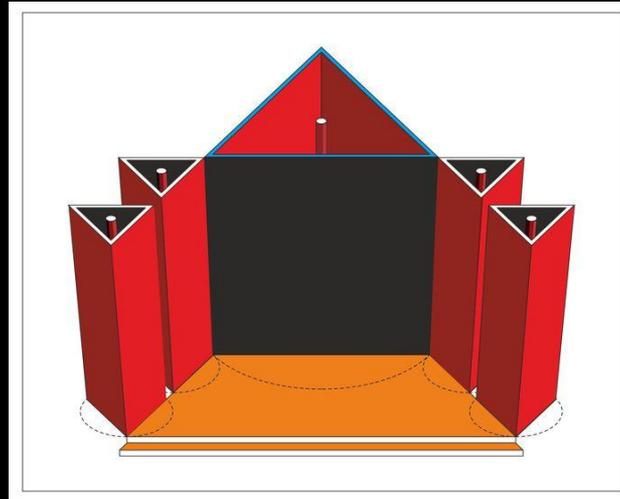
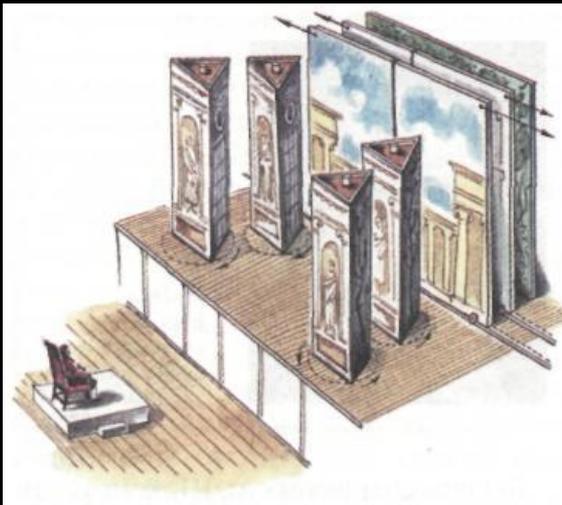
● СВЕТОВОЙ ТЕХНИКИ

- либо старинных разворачивающихся призм теларий

- Телáрии (итал. telari) — элемент декорационного оформления в западноевропейском театре 16-17 веков; прямоугольные трехгранные призмы из трех рам с натянутым на них холстом, на котором изображались дома, деревья, скалы. Призмы имели поворотные оси и позволяли быстро менять декорационное оформление сцены. Расположенные по краям сцены телалии создавали впечатление глубины. Их изобретение приписывается итальянскому художнику Б. Буонталенти, который впервые применил теларии в 1585 году.

- Смена внешнего окружения порождает новые ассоциации. Сценическая техника позволяет сделать динамику зрелища стремительной, ошеломить зрителя эффектными переходами и мгновенно погрузить в новые обстоятельства.

Динамические характеристики театрализованного действия – это темп (скорость) и ритм (чередование).

- Темп может быть стремительным, заторможенным, плавным. На сцене события, как правило, спрессованы, сгущены. Быстро меняют друг друга разные по характеру эпизоды. Тяжеловесные декорации могут нарушить ход зрелища в целом, потребовав много времени на перестановки. В отсутствие машинерии этот процесс может затянуться и разрушить целостность образа.
- Ритм, в свою очередь, обуславливает напряжение событий, их пульс. Он может быть подчинен учащенному сердцебиению либо размеренному прибою морской волны. Слаженность действий всех механизмов, синхронизация с действием всех технических процессов создает темпоритмическую основу образных впечатлений.

Образная функция

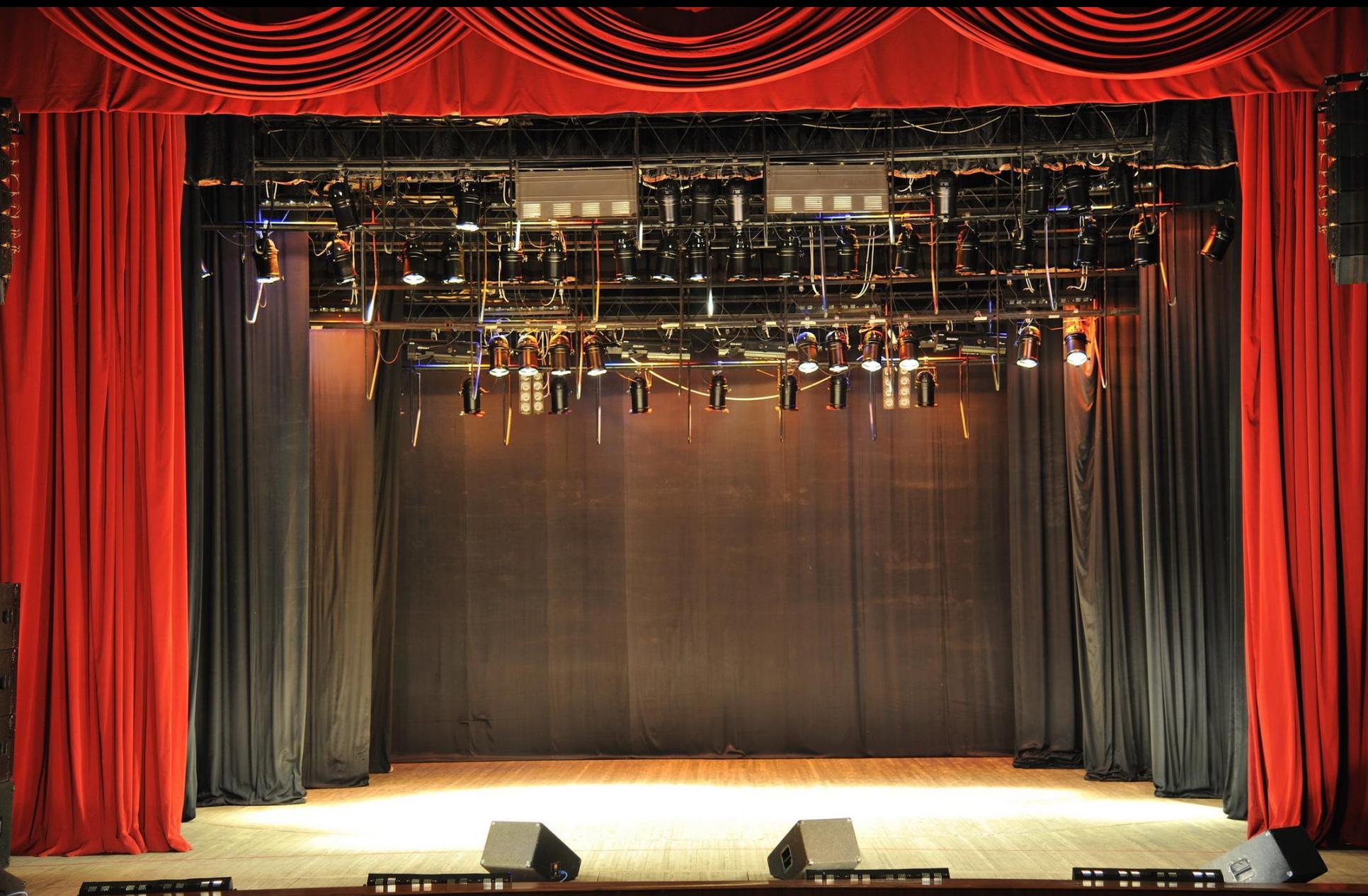
- Формирование сценического образа происходит с помощью тех или иных сооружений или конструкций (неподвижных и расположенных на вращающемся круге), занавесей, драпировок и ширм, подъемных и выдвигаемых плоскостей и т. д.

В процессе организации сценического пространства художник совместно с режиссером решает вопросы его игрового использования. Сцена осваивается по всем трем направлениям:

- в глубину ...

Вопрос: *чем измеряется глубина сцены?
Что она включает?*

- в высоту ...

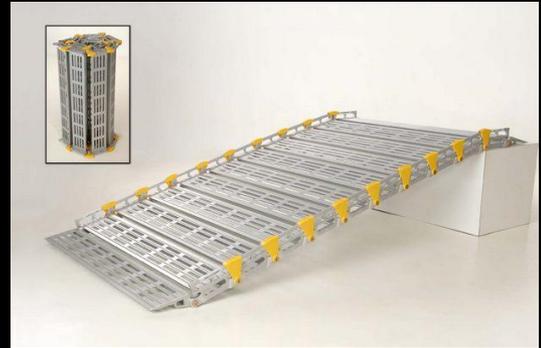
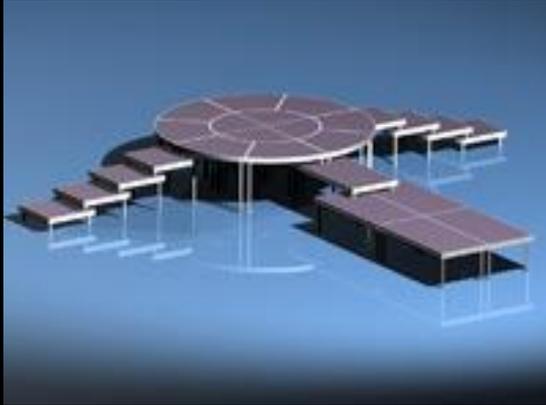
Вопрос: С помощью чего мы формируем высоту?

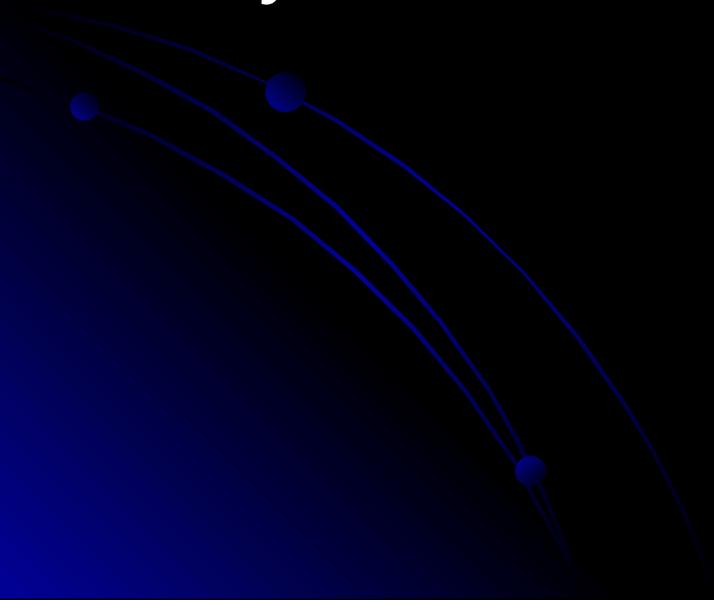

- и в ширину.

Вопрос: *Какие законы зрительского восприятия мы учитываем в этом случае?*

- Постановщиками учитывается все: масштаб декораций, их местоположение, тип одежды сцены, характер освещения и т. п. Все средства решения сценического пространства имеют не только планировочное, конструктивно-архитектоническое, но и изобразительное значение. Они организуют сценическое движение и помогают наиболее выгодной «подаче» актера, но помимо этого — воспроизводят конкретные архитектурные сооружения, являются их образом.

- **Сценографическое решение представления – овеществленная модель среды обитания героев, воссозданная средствами зрелищных видов искусств.**

Ее составляют наглядные образы, состоящие из различных предметов. Среда подвижна, динамична, развивается и обуславливает единственно возможное развитие событий. Абстрактные явления: среда, атмосфера, настроение – с помощью физических объектов приобретают конкретность, способную пробудить в сознании зрителей точные ассоциации, эмоциональные ответные реакции на производимые на сцене действия.

Задание: Приведите примеры создания конкретного настроения – грусть, одиночество, праздник. Опишите выразительные средства и предметы для создания атмосферы. (Вспомните задание «Вещи говорят»).

Информационная функция

сообщающая о месте и времени действия, об эпохе и историческом стиле. Посредством декораций происходит погружение зрителя в сферу малого, среднего и большого круга предлагаемых обстоятельств.

- Малый круг: место действия, указанное точно (у окна, за столом, под деревом и т. п.).
- Средний круг: окружение места действия (за окном весенняя вечерняя деревенская улица, за стенами шумное застолье, на заросшем берегу тихой реки).
- Большой круг: стиль, эпоха, атмосфера (патетика, безвременье, мир тревог, сонное царство, ярмарка тщеславия).

- Формирование кругов на сцене происходит благодаря наличию предметов быта, костюмов, произведений искусств и архитектуры, способствующих узнаванию места действия; самого производимого акта – всего того, что заложено в событиях драматургии, в авторские ремарки и прямую речь действующих лиц.
- Задание: Создайте три круга предлагаемых обстоятельств для любого короткого детского стишка. (Вариант – «Наша Таня громко плачет...»)

- Композиционное построение всего проекта и отдельных эпизодов во многом поддерживается декорационным обрамлением. Декорации часто представляют собой изобразительный пролог (экспозицию) художественного действия. Их можно сравнить с визуальным лейтмотивом, а иногда и кульминационной составляющей. Еще до появления артистов на сцене зритель заряжается энергией предстоящего акта, а в пиковые моменты сценографические объекты также содействуют рождению верного чувства и у зрителей, и у артистов.
- Все элементы сценографического решения призваны не просто декорировать сцену, а дать художественно-образную интерпретацию сценического действия. Создание художественного образа действия предполагает композиционное и изобразительное решение сценического пространства.

Мизансценическая функция

определяет динамику, ракурс, местоположение объекта (актера и декораций). Подчеркивает пластичность (вписываемость тела актера в предметную среду), задает темпо-ритмическую определенность. Помогает пластическому решению художественного текста через создание выразительных мизансцен в глубину, высоту, ширину трехмерного пространства. В этом участвуют технические устройства и оборудование сцены, декорации, обеспечивающие все траектории движения (фронтальные, диагональные, пересеченные, круговые и т. д.).

(Вспомним основные виды мизансцен и их значение).

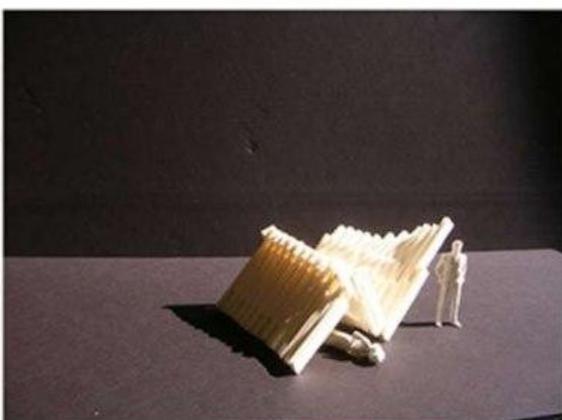
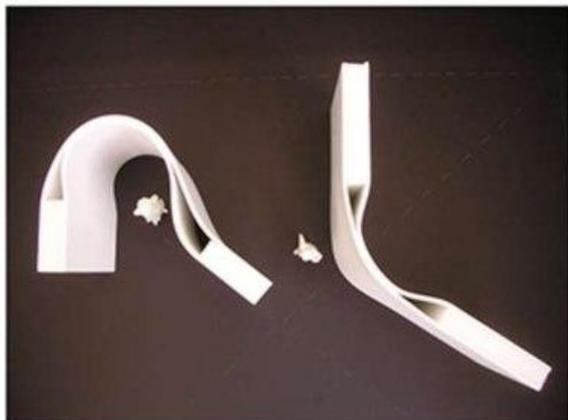
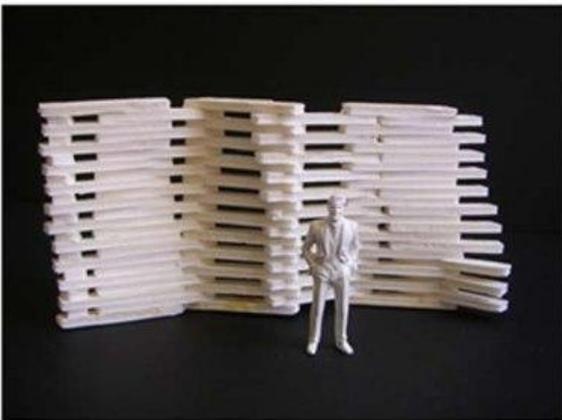
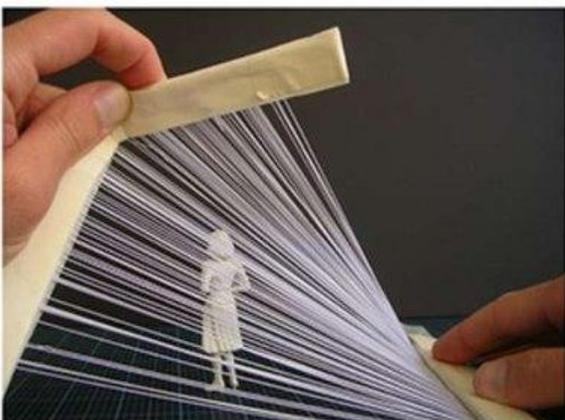
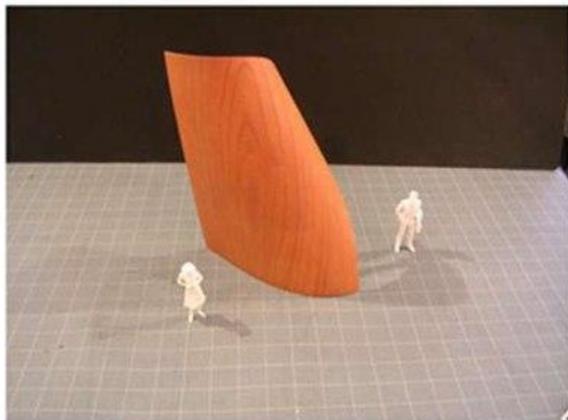
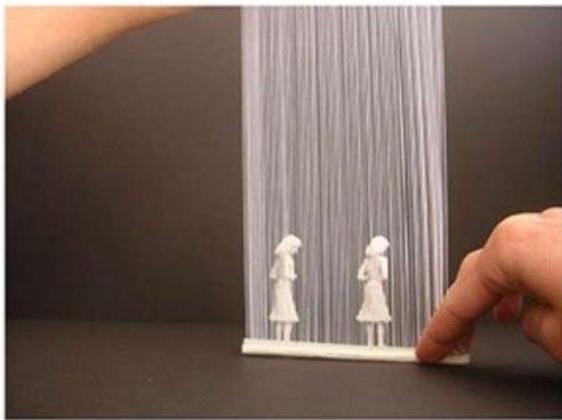
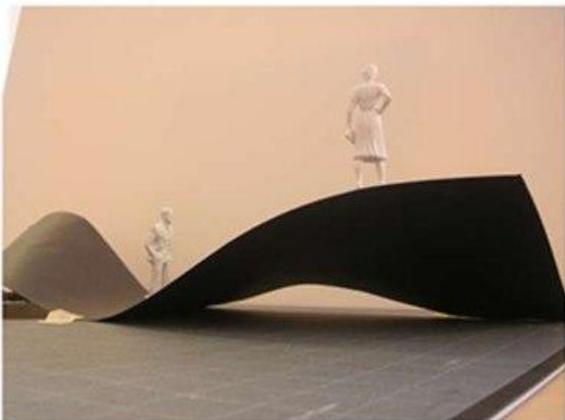
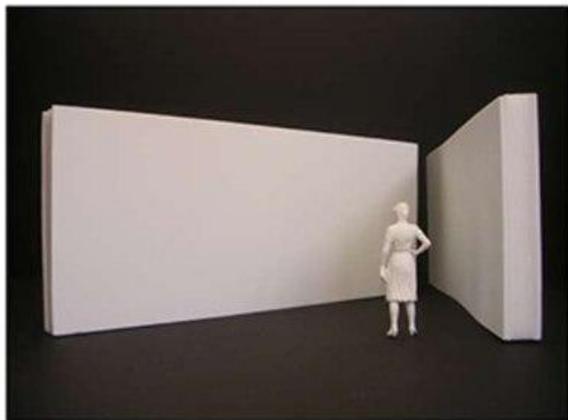
- Пустое пространство, как правило, отпускает на волю воображение зрителя, ничем не ограничивая свободу «домысливания». Каждое движение свободно интерпретируется с точки зрения места, времени действия, исторически бытовой конкретики. Воображение дорисовывает отсутствующее. Здесь вольно предполагать и максимальную амплитуду перемещения, и минимальные движения. При этом необходимо соблюдать только одно условие, чтобы совершаемое могло быть физиологически воспринято глазом. (Для примера посмотрите запись с показа «Сеанс транссуггестивной магии» в видео-файлах группы)

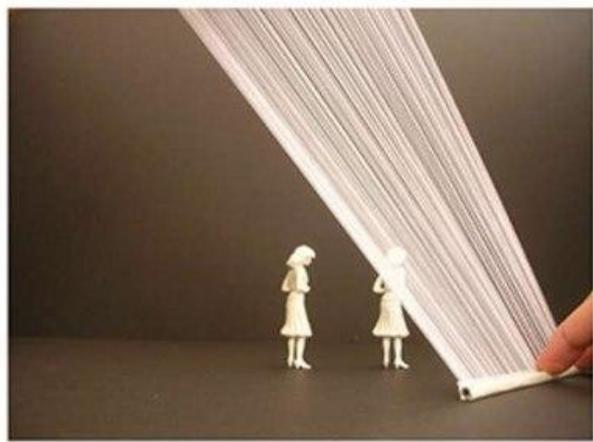
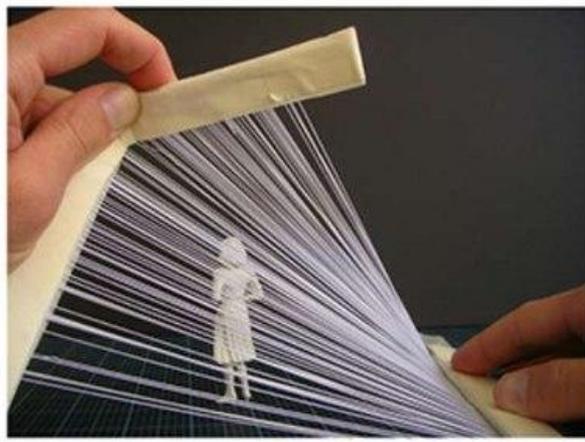
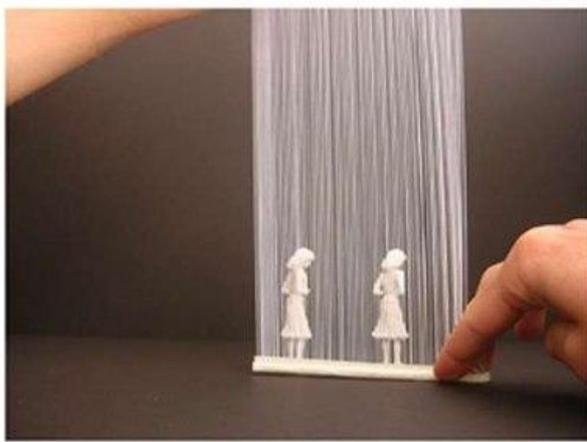
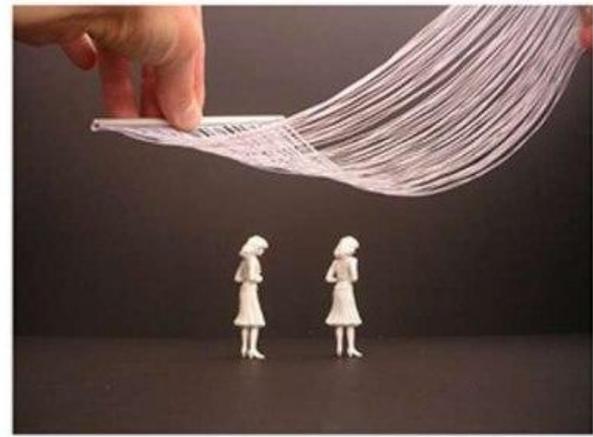
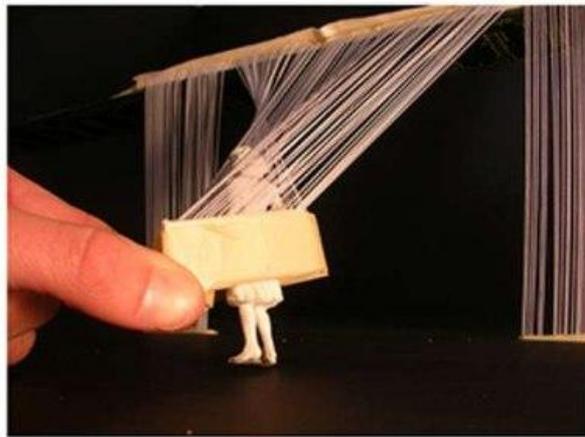
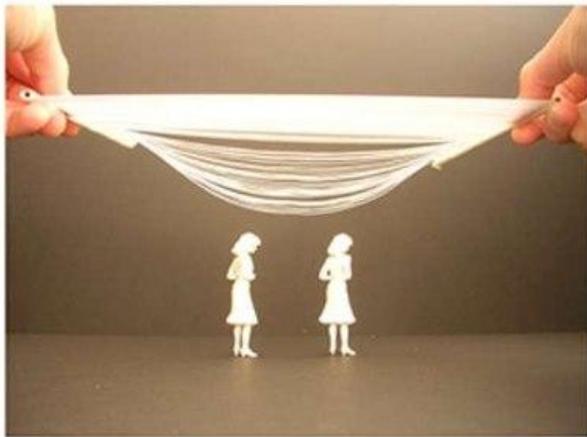
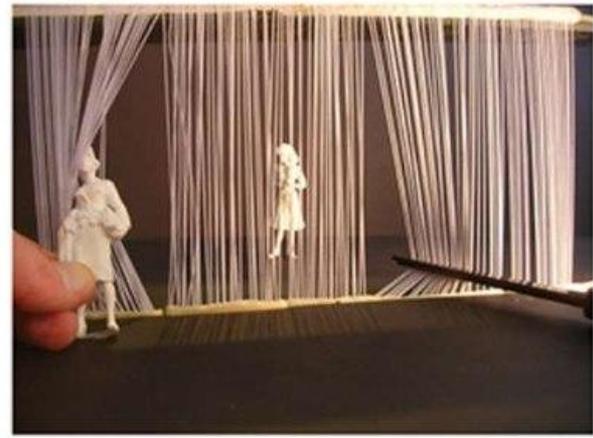
- С появлением в пространстве зрелища веревок, шестов, канатов, качелей пространство как бы дробится на отдельные вполне самостоятельные части. Линии декораций устанавливают ограниченную амплитуду движения. Они задают высоту и ширину, а также размеры контура в глубину. Рисунок мизансцен теряет свободу интерпретации, подвергается некоторым трансформациям.

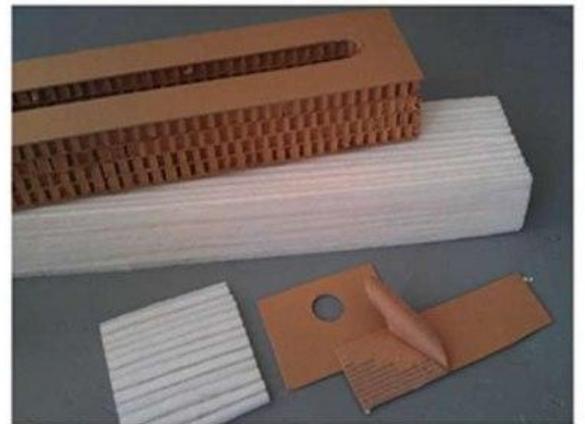

- Вместе с помостами, станками, ступенями, лестницами в зрелищное пространство приходят **ранжир** и **градация**, т. е. распределение всех компонентов зрелища по степени важности, чину, значимости (ранжир), либо по какому-нибудь критерию: величина, масса, цвет, форма (градация). Свобода интерпретации образа уступает место определенности. Этому способствует как психофизика восприятия, так и традиционные пространственные понятия: верх - низ, левая - правая сторона, ближний - дальний план и т. п.

- Возникает необходимость временной фиксации пластической композиции на одном из уровней (станок, ступень лестницы). Режиссеру это нужно для того, чтобы акцентировать внимание зрителей на переходе персонажа из одной реальности в другую. Пауза служит временем адаптации, необходимым для освоения нового пространства, новой высоты, нового состояния.

- Пока место зрелища освещает общий свет, амплитуда движения широкая, свободная, темпоритм насыщенный, все составляющие зрелища равнозначны. Свет «свечи» подчеркивает выразительность пластических форм, отчетливо ранжирует участников представления (кто более ярко освещен, тот занимает лидирующее положение). При этом изменяется скорость перемещений, место действия приобретает отчетливые границы, оно простирается ровно настолько, насколько освещено.

- Сценография синтезирует динамику изобразительных видов искусств, их линий, форм, цветовых пятен. Вместе с тем сценография действия включает в себе реальное движение. Это и перемещающиеся в ходе действия различные массы: всевозможные механизмы, фуры, станки; это и световые, и цветовые изменения; это трансформирующиеся вместе с ними мизансцены артистов.

Игровая функция

обуславливает:

- - решение маскировочных задач (*закрываем то, что зритель по каким-либо причинам не должен видеть*);
- - способность принимать функции аллегорий и метафор (*что такое аллегория? иносказание, что такое метафора? слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака*);
- - персонификацию, т. е. исполнение роли партнера, замещение реального героя созданием его образа посредством фото, зеркала, маски, веера и т. п.;
- - привлечение внимания к мелкой пластике рук, тела исполнителя.

- Функциональная многозначность декораций при этом возрастает на несколько порядков. Предметы по воле режиссера превращаются в знаки, символы. Предмет однозначный по функции из игры исключается.

Декорирующая (эстетизирующая, украшающая) функция

приводит сцену и прилегающие к ней площади в состояние художественной готовности. Как правило, при этом учитываются соответствие моде, основным традициям местности; узнаваемость основных мотивов оформления; разумное распределение игровой и зрительской частей, придание им «товарного», начищенного вида. Планируются основные зрелищные атрибуты: сцена и сценическая одежда; посвященные событию эмблемы, элементы декора (зелень, драпировки, декорационные установки, проекционные экраны). Проверяется работоспособность оборудования, технических устройств, готовность к игре.

Идейная (выражающая) функция

Предполагает размещение в декорациях зрительно воспринимаемых знаков, вводящих зрителей в курс происходящих на сцене событий, а также олицетворяющих проблему, суть. Через декорации (живописные, скульптурные изображения разнообразных стилей) происходит выражение идейно-художественного замысла (жанра, стиля) эпизодов и всего действия в целом. Зачастую заимствует узнаваемые изобразительные сюжеты, содержащие олицетворения человеческих пороков и добродетелей, последствия их противостояния.

- Сущность компетенции режиссера заключается в умении оценить функциональные достоинства сценографического решения и способности наиболее полно использовать возможности декорационного искусства в формировании художественного образа.
- Режиссеру необходимо помнить о декорациях, сценической технике как о существенных составляющих образа, обуславливающих композиционную связанность различных событий, героев в художественном действе. Сценография рождает динамичный, трансформирующийся образ, материализует отвлеченные абстрактные понятия об идеях, борьбе.

Повторим!

Сценография служит композиционной стройности всего проекта в целом.

Выполняет:

- **Образную функцию;**
- **Информационную функцию;**
- **Мизансценическую функцию;**
- **Игровую функцию;**
- **Декорирующую (эстетизирующую, украшающую) функцию;**
- **Идейную (выражающую) функцию;**
- **Динамическую функцию;**
- **Интерпретаторскую функцию.**