

Искания нового были предприняты Мейерхольдом в 1902, когда он покинул Художественный театр и стал во главе организованного им Товарищества новой драмы, создал новую труппу. В 1905 году по приглашению Станиславского Мейерхольд возглавил Студию на Поварской в Москве. В 1906 году Мейерхольд принял предложение Веры Комиссаржевской возглавить Театр на Офицерской в Петербурге. Здесь за сезон он поставил 13 спектаклей, среди которых "Сестра Беатриса" Метерлинка, "Жизнь человека" Леонида Андреева и "Балаганчик" Александра Блока. Во второй половине 1930-х годов искусство Мейерхольда было названо чуждым народу и враждебным советской действительности. В 1938 году его театр был закрыт.

Использование принципов режиссуры В. Э. Мейерхольда в практике театрализованного представления.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд — это советский режиссёр, актёр, педагог, один из реформаторов театра. Он сыграл выдающуюся роль в становлении условного театра.

Мейерхольд утверждает принципы трагического гротеска (смещение норм действительности и совмещение контрастов: реальности и фантастики, трагедии и комедии, сарказма и безобидного юмора). Гротеск создает в "условном неправдоподобии" всю полноту жизни". Мейерхольд всегда стремился к новому.

Театр гротеска для Мейерхольда – это театр, вбирающий в себя традиции народного площадного искусства с его откровенной зрелищностью, стремительностью, энергией, "шутками, свойственными театру". Так, от блоковского "Балаганчика", режиссер приходит к идее театра-балагана. (Сближение с народом)

Условный театр освобождает актера от декораций.

Мейерхольд писал: «Условный метод полагает в театре четвертого *творца*, после автора, режиссера и актера; это - *зритель*.

Условный – Заранее условленный (договоренный) и понятный только тем, кто условился (условный язык, знак).

Воображаемый, несуществующий, символический (условные декорации).

Мейерхольд применял 6 основных принципов условного театра, но не классифицировал:

1. Принцип отбора главнейших динамических моментов действительности.

Прием приспособления текста к текущему дню, включение в режиссуру представления событий жизни и хроники дня.

Злободневный материал. «Мистерия Буфф» - Маяковский, «Лес» Островский. АКТУАЛЬНОСТЬ!

2. Принцип активизации зрительного зала.

Мейерхольд был мастером агитационного театра, понимал театр как митинг и как праздник. Театральное действо, творимое на сцене, по его убеждению, непременно должно связывать сцену со зрительным залом в некое эмоциональное и духовное единство.

Ему необходимо было вывести зрителей из состояния пассивного восприятия, разбудить их воображение, превратить их в участников и творцов спектакля.

В этом принципе используются несколько приемов:

- прием разжигания зрительного зала с помощью актеров и превращение зрителей в соучастников спектакля; (Эмиль Верхарн «Зори» - с балкона сбрасывались листовки)
- прием перенесения сценического действия в зрительный зал для активного вовлечения в него аудитории (митинг, игра);
- прием исполнения зонгов/песен. Отсутствие оформления сцены для сосредоточения.

3. Принцип карнавализации.

Этот принцип включает в себя:

Использование приемов площадного балагана, цирка с их сатирой, иронией и эксцентричным эпатажем;

Разделение персонажей на положительных и отрицательных;

Острая характерность образов;

Прием метафоры, гротеска как средства выразительности;

Прием использования натуралистических деталей (подлинныe материалы в декорациях, пиротехнические эффекты, натуральность и нагота приемов игры с натуральными вещами.)

За пышностью образов скрывались жизненные реалии «Маскарад» Лермонтов

4. Принцип поэтического преобразования действительности. Это принцип включает в себя концентрацию на значительных событиях, укрупнение событий, придание им нового масштаба.

Он вырывает из действительности *существенный момент* — эпизод, фрагмент или «аттракцион» — и подает его в максимально сконцентрированном виде, заботясь о смысловой и эстетической связи с предшествующим или последующим моментом, но, вовсе не добиваясь ощущения непрерывности действия. Напротив, разорванности действия — одно из средств обозначения условности его. («12» - Блок)

5. Принцип поляризации жанров.

Принцип поляризации жанров заключался в том, что не существовало чистых жанров, каждая театральная постановка содержала в себе черты разных жанров. Мейерхольд строил действие на резких контрастах патетики и буффонады, героики и сатиры. Используя приемы преувеличения, порой откровенно гротескного построения образа, средства броской плакатной обрисовки, режиссер достигал большой силы воздействия.

6. Принцип эпизодного построения и монтажа.

Вместо сплошного и непрерывного «потока жизни» они хотели предложить вниманию публики только ее динамические сгустки. Момент демонстрации творчества, момент выбора того или иного столкновения жирно подчеркивался раздроблением действия на фрагменты.

Мейерхольд разбил текст «Леса» на 33 эпизода завершённых смыслово. Он перемешал «явления» двух первых актов. Перетасовывая эпизоды, Мейерхольд, естественно, разрывал их смысловые связи и вынужден был скреплять их между собой по-новому. Смена эпизодов шла в спектакле живо, поспешно, с азартом: быстрота смены приобретала значение эмоциональное, ибо зрителям передавался бодрый, торопливый темп ловкой и слаженной работы комедиантов, мастеров своего дела, смелых импровизаторов.

Каждому из 33 эпизодов Мейерхольд дал действенную завершенность: свою завязку, кульминацию и развязку, везде искал и находил повод начать театральную игру. В любом эпизоде был, как он выражался, «крючок для подцепки зрителя», своя наживка, которую публика жадно заглатывала.

В. Э. Мейерхольд и биомеханика.

Порой в постановках Мейерхольда тех лет на первый план выдвигались экспериментальные задачи.

Мейерхольд ставил в основу биомеханики *целесообразность* и *естественность* движений. По законам «биомеханики» путь к образу и к чувству надо начинать не с переживания, не «изнутри», а извне — с движения актёра, прекрасно натренированного, обладающего музыкальной ритмичностью и лёгкой рефлекторной возбудимостью. Тело актёра-виртуоза должно стать для него как бы идеальным музыкальным инструментом (или идеальным механизмом).

Человек воспринимался как машина: он обязан учиться собой управлять.

Мейерхольд в своей новаторской системе биомеханики стремился к созданию не только нового типа актёра, но и идеального «нового человека», отвечающего революционной теории. Упор всегда делался не на личность, а на группу.

Главные принципы биомеханики:

- творчество актёра есть творчество пластических форм в пространстве;
- искусство актёра есть умение правильно использовать выразительные средства своего тела;
- путь к образу и к чувству надо начинать не с переживания, т.е. не «изнутри», а извне, - начинать с движения.

Отсюда вытекают и главные требования к актёру:

- Начинать с движения может только такой актёр, который прекрасно натренирован, обладает музыкальной ритмичностью и лёгкой рефлекторной возбудимостью. Для этого природные данные актёра должны быть развиты систематическими тренировками.
- Главное внимание уделяется ритму и темпу актёрской игры;
- Главное требование - музыкальная организованность пластического и словесного рисунка роли.
- Цель биомеханики - технологически подготовить «комедианта» нового театра к выполнению любых самых сложных игровых задач.
- Девиз биомеханики - *этот «новый» актёр - «всё может», это всемогущий актёр.*

Таким образом, биомеханика, как метод актерского тренажа в области сценического движения, вошла в число тех ценностей мейерхольдовского наследия, которые выросли в повседневную творческую практику театра и участвуют теперь в создании его будущего.