

Объединение «Лицедеи»

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа театрализованной деятельности детей среднего и старшего школьного возраста Лицедеи.

Консультация для родителей «Театральные профессии».**Цели.**

- познакомить родителей с понятием «театральные профессии»,
- расширить знания родителей о внутреннем устройстве театра.

1. Организационный момент

- составление списка присутствующих на консультации;
- обозначение темы, целей консультации.

2. Основная часть.

Прозвучал третий звонок. *Зал медленно погружается в темноту, бесшумно раскрывается занавес, и перед глазами зрителей из мрака постепенно возникает картина: солнечное осеннее утро, старый заросший парк, слева небольшая деревянная беседка, в центре - скамейка; вдаль, на пригорок, уходит тропинка, а за стволами деревьев, сквозь их поредевшие кроны видны лес и чистое голубое небо. Зал смолкает.* Начинается Спектакль.

Этот почти реальный мир придумали режиссёр и художник. Средствами театра они сумели правдиво и поэтично передать прелесть осенней природы, настроить зрителя на нужный лад. А помогали им люди, которых зритель не видит, но которым наряду с актёрами, режиссёром и художником адресует аплодисменты. Театральное за кулисы - удивительный мир. Здесь всегда царит дух коллективного творчества. Множество людей самых разных, порой необычных и редких специальностей принимают участие в создании спектакля.

Сначала художник постановщик, в течение длительного времени работавший вместе с режиссёром над художественным решением спектакля, приносит в театр эскизы декораций. Но эскизы - плоское, двухмерное изображение, а сцена пространство трёхмерное. Поэтому результаты своего труда театральный художник может правильно оценить, только выполнив макет декораций. На этом необходимом и крайне важном этапе на помощь художнику приходит макетчик. Уникальность профессии театрального макетчика состоит в том, что он одновременно и художник, и столяр, и слесарь, и драпировщик. Работает мастер в определённом масштабе - 1:20. В каждом театре есть подмакетник - уменьшенное в двадцать раз изображение сцены. В этой "коробочке" и "колдует" макетчик. Сначала он обычно делает так называемую прирезку - "прикидывает" декорации из обычной бумаги. Это как бы черновик, с которого затем можно уже начисто, без ошибок, из дерева, картона, ткани и других материалов изготовить макет.

Макет, а также эскизы декораций, костюмов, мебели и реквизита представляются художественному совету театра. Ведущие актёры, режиссёры и другие авторитетные сотрудники обсуждают и утверждают предложенное решение спектакля. В числе присутствующих на заседании художественного совета всегда бывает и зав. пост. Так в театре сокращённо именуют заведующего художественно-постановочной частью, т. е. группой художественно-технических работников, которые занимаются оформлением спектакля. Зав. пост - ответственная должность. Он и руководит процессом изготовления декораций, и следит за их дальнейшей эксплуатацией.

На техническом совещании, которое проводит зав. пост, составляют монтажную опись - подробное описание каждой детали декорационного оформления и технологию её изготовления.

Используют декорации нескольких видов. Жёсткие, или строенные, изготавливают из дерева (досок, брусков, фанеры) и металла. Они должны быть одновременно и прочными, и лёгкими, быстро устанавливаться на сцене. Жёсткие декорации делают разборными - чтобы было удобно хранить и перевозить во время гастролей. Мягкие декорации - это половик, которым затягивают планшет сцены (пол), кулисы, перекрывающие сцену по бокам, падуго, закрывающие верх сцены, а также задники, создающие фон. Мебель, осветительная арматура (люстры, настольные лампы, настенные и прочие светильники) и реквизит также тщательно описываются. Такая же подробная опись составляется и на костюмы.

До начала работы на любом производстве, будь то завод или стройка, нужно определить, сколько денег необходимо потратить, т. е. рассчитать смету. То же и в театре. Этот документ составляет заведующий мастерскими. Он учитывает все предстоящие затраты и заказывает отделу снабжения материалы для декораций и костюмов.

С режиссёром зав. пост согласовывает график подачи декораций на сцену. Режиссёр указывает, какие детали оформления необходимы ему раньше, и зав. пост рассчитывает время работы. Чертежи декораций выполняет конструктор. Часто конструктору, а иногда и самому художнику приходится делать шаблоны - чертежи или точные рисунки в натуральную величину. И наконец, в художественно-производственных мастерских театра начинается изготовление декораций. Столярный цех оснащён станками, с помощью которых можно распилить и обработать доски, выпилить из фанеры детали со сложным контуром. Здесь делают декорационные стенки (рамы из брусков, затянутые тканью), лестницы, станки (разборные площадки разных высот на сцене), колонны, карнизы, двери, окна, рельефы и т. д.

Среди работников этого цеха есть столяры краснодеревщики - так называют мастеров по изготовлению мебели. Помогают им токарь и резчик. Если для декораций используют в основном хвойные породы дерева, то мебель лучше получается из берёзы, дуба или бука, а для резных деталей хороша мягкая липа. Театральные столы, стулья, диваны отличаются от обычных домашних. Конструкция облегчена, но детали соединены очень крепко - ведь в театре мебель гораздо чаще, чем дома, переносят с места на место.

Если нужны особенно прочные декорации, то в слесарном цехе изготовят каркасы. Также здесь выполняют монтажную металлическую фурнитуру - "скобянку": петли для соединения частей декораций, проушины для подвески, скобы, крючки и многое другое. В составе цеха кроме слесарей есть сварщик, жестянщик, токарь по металлу. Тут могут из проволоки спаять абажур сложной формы, сделать люстру, старинный кубок или бутафорские шпаги.

Задники, кулисы, падуго, скатерти, чехлы на мебель шьют в цехе мягких декораций. Работницы этого цеха делают аппликационные декорации на тюле, гардинной сетке. Здесь же на длинных, широких рамах плетут из толстой нити специальную сетку особого переплетения под названием "жучок". Она хорошо держит форму и тоже служит основой для аппликаций. В цехе мягких декораций трудится мастер очень старинной специальности - обойщик драпировщик. Он умеет обить и отделать тесьмой кресло в старинном стиле, затянуть шёлковой тканью и обшить бахромой абажур. Он знает, как скроить и сшить пышные драпировки с фестонами, ламбрекенами и кистями «для королевских покоев».

Далеко не всегда можно приобрести ткани необходимого цвета, поэтому хорошо, когда в мастерских есть собственное оборудование для покраски тканей - большие котлы, в которых окрашивают ткани, ванна для полоскания, валики для отжима и сушильная машина. Кстати, одновременно с покраской материал для декораций обрабатывают специальным составом - огнезащитной пропиткой.

Для окончательной обработки детали оформления отправляют в живописно-декорационный цех. Наиболее ответственный этап работы - роспись мягких декораций по эскизам художника. Помещение цеха - просторное, светлое, с высокими потолками и галереями. Изображение с эскиза на задник удобнее всего переносить простым способом - "по клеточкам". Для этого задник сначала расчерчивают тонкими линиями на сетку, а на эскизе, чтобы не портить работу автора, линии в соответствии с масштабом намечают натянутыми нитками. В арсенале художников исполнителей - кисти разных

размеров. Все кисти - с длинными ручками: ведь мастера пишут стоя. В своей работе художники пользуются анилиновыми красками (на водной основе), клеевыми (типа гуаши) и др. Чтобы написать, например, облака с воздушными, размытыми краями, художник применяет электрический краскораспылитель. С близкого расстояния театральная живопись - сплошное нагромождение цветных мазков, точек, линий. Увидеть работу издалека можно, лишь поднявшись на галерею, что и делают мастера время от времени.

Художники по росписи тканей творят чудеса. Дешёвую мешковину они превращают в парчу: ворс хлопчатобумажного бархата заглаживают крахмальным клеевым составом по узорному трафарету, прописывают "золотой" краской - и перед зрителем старинная драгоценная ткань. Такие искусственно созданные фактуры выглядят со сцены гораздо эффектнее, чем натуральные. Важна работа и бутафорского цеха. Бутафория - это изделия, изображающие настоящие предметы, которые по тем или иным причинам сложно или невозможно использовать на сцене. Художник бутафор - мастер на все руки. Он берёт для своей работы различные материалы: дерево, фанеру, проволоку, жёсть, пенопласт, поролон, ткань, бумагу и т. п. Умеет лепить из глины и скульптурного пластилина, пилить и строгать, работать с проволокой и жёстью, паять и шить. Цель работы - сделать такую вещь, чтобы от настоящей её было трудно отличить даже с близкого расстояния. Излюбленный бутафорский материал называется папье-маше. Это масса, которую получают из смеси бумаги или картона с клеем, крахмалом, гипсом.

В некоторых театральных мастерских по сей день сохраняется старинное ремесло изготовления искусственных цветов. Конечно, можно взять цветы, сделанные фабричным способом. А если нужно украсить шляпку? Тогда магазин не поможет. Маленький изящный букетик сделают в самом театре. Швейный цех занимается театральными костюмами. Работа портных в этом цехе внешне похожа на работу в обычном ателье: те же швейные машины, манекены, гладильные доски, тяжёлые утюги, большие столы. Но на манекенах вместо модных современных костюмов - старинный камзол с золотыми пуговицами, роскошное длинное платье с пышными нижними юбками или необычный наряд сказочного персонажа.

В цехе есть и мастерская по изготовлению головных уборов. Модистки шляпницы для отделки изделий выбирают перья, шёлковые ленты, тесьму, кружево, бижутерию, искусственные цветы и др. В обувной мастерской на полках вдоль стен аккуратно расставлены деревянные колодки, по которым шьют сапоги, ботинки и туфли. Здесь есть специальный станок для обработки каблучков и подошв. Но большую часть работы сапожник делает вручную, сидя перед невысоким столом - верстаком - на низенькой табуретке.

Самый многочисленный цех - машинно-декорационное отделение, которым руководит главный машинист. Сцена оснащена разнообразными сложными механизмами (в старину их называли "машинерией"), и руководитель цеха должен знать, как они действуют. В его подчинении - рабочие сцены, или монтировщики. Зав пост вместе с художником готовит планировку (чертёж, показывающий размещение декораций), а рабочие устанавливают оформление. Прежде всего набивают половики на планшеты сцены. Затем опускают необходимые штанкетные подьёмы и привязывают к ним мягкие декорации. После этого выносят жёсткие декорации и крепят их к планшету. Электроосветительский цех "заведует" аппаратурой, с помощью которой освещают сцену. Разнообразные прожекторы размещают в рампе, на софитных подьёмах, на порталных башнях, в осветительских ложах; используют переносную аппаратуру на штативах и проекционные установки. Также в ведении этого цеха электробутафория - люстры, настольные лампы, подсвечники и канделябры (пламя свечи имитируется светом маленькой лампочки). Перед спектаклем осветители расставляют по местам прожекторы, проверяют светофильтры (особые жаростойкие плёнки разных цветов), подключают электробутафорию. Для каждого спектакля составляют схему планировки, фиксирующую расположение аппаратуры. Кроме того, каждый спектакль имеет свою световую партитуру, в которой записано, как изменяется свет в картинах. Осветитель ведёт спектакль за пультом регулятора.

Не менее важное значение, чем свет, имеет звуковое оформление. В специальном цехе под руководством режиссёра создают фонограмму спектакля. В фонотеке театра (собрание записей) можно найти всё, что угодно: и шум морского прибоя, и свист вьюги, и лай собаки. Готовые записи монтируют.

Пульт звукооператора обычно находится в ложе перед сценой. Звуковая партитура (запись, аналогичная партитуре света) подсказывает оператору те моменты в ходе спектакля, когда нужно включить и когда выключить фонограмму. Чтобы звук получался объёмным, динамики располагают и по обеим сторонам сцены, и в глубине, и в зрительном зале. Есть в театре цех, где ничего не изготавливают, - здесь хранят мебель, ковры, большие оконные и дверные драпировки, карнизы к ним. Перед спектаклем работник расставляет всё это на сцене по местам. Чтобы не ошибаться, на полочке делают небольшие метки - марки.

В ведении реквизиторского цеха - мелкие детали обстановки и те предметы, с которыми работает актёр. Они хранятся в удобных вместительных шкафах, на створках которых - этикетки с названиями спектаклей. Нередко возникает необходимость приобретать настоящие не бутафорские вещи - ведь в каждом спектакле есть "исходящий" реквизит: продукты, спички, сигареты и многое другое, что по ходу действия "уничтожается". Кстати, "живой реквизит" - собака, кошка или попугай в клетке - тоже забота реквизитора. Непосредственно перед спектаклем привозят костюмы из хранилища. Для этого существуют особые металлические тележки с рамой: внизу складывают обувь, а на рамена плечиках вешают костюмы. Мастера костюмеры помогают артистам одеться.

Перед началом спектакля за кулисами волнуются актёры. На сцене сейчас только один человек. Он торопливо, но внимательно осматривает декорации. Нужно в последний раз всё проверить. Человек этот - помощник режиссёра. Он руководит ходом спектакля: даёт звонки к началу, открывает и закрывает занавес, вызывает актёров к выходу на сцену, оповещает работников сценических служб о предстоящей смене декораций. Вот так в мастерских и за кулисами совместным творческим трудом профессионалов и энтузиастов своего дела создаётся и живёт искусство театра.

3. Ответы на вопросы.

Список использованной литературы:

1. Алянский ЮЛ. Азбука театра. — М., 1998.
2. Ганелин Е. Р. Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
3. .“Хочу на сцену” М. Просвещение 1995г.