

Мизансцена (фр. mise en scene -
размещение на сцене).

**Мизансцена – пластическое
выражение мысли.**

Назначение мизансцены - через
внешние, физические
взаимоотношения между
действующими лицами выразить их
внутренние (психологические)
отношения и действия. Мизансцена -
язык режиссера, это самое

"материальное" осязаемое средство образного выражения режиссерской мысли, объединяющее гармоничное целое все выразительные художественные действия (музыкальное, изобразительное, световое, цветовое, шумовое и. т. д.). Мизансцена - это пластический звуковой образ, в центре которого живой, действующий человек.

**Департамент по образованию администрации
Волгограда**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношеский центр Волгограда

**ПРОГРАММА
городского семинара**

**«Мизансцена, как выразительное средство
режиссерского искусства».**

24 сентября 2013 года. 15-00

Детско-юношеский центр г.Волгограда, (малый театральный зал).
ул. Коммунистическая, д. 1

Программа семинара

14-30 Регистрация участников семинара.

15-00 **Открытие семинара.**

15-00 – 15-10

Информация о предстоящих областных конкурсах и фестивалях в 2013-2014 г.г. Заслуженный артист Российской Федерации, директор Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» – Симушин Сергей Валерьевич.

15-10 – 15-40

Выступление – «Мизансцена, как выразительное средство режиссерского искусства». Актер, режиссер-постановщик Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра – Лаговский Павел Леонидович.

15-40 – 15-45

Вопросы и ответы по теме.

15-45 – 16-10

Практикум – «Органичное использование хореографии в спектакле». Педагог дополнительного образования Гимназии №1 Жидов Андрей Владимирович.

16-10 – 16-15

Вопросы и ответы по теме.

16-15 – 16-30

Организационное собрание городского объединения театральных коллективов муниципальных образовательных учреждений г. Волгограда.

Время проведения 1 часа 30 минут.

Мизансцена – образный язык режиссера.

Режиссер, по классическому определению В.И. Немировича-Данченко, и толкователь, и учитель сцены и организатор. Его функции многообразны, а роль всеобъемлюща. Но что же именно составляет особенность профессии режиссера? У каждого из создателей представления свой собственный художественный язык. Драматургия входит в большой департамент литературы и сфера её владений – слово. Артист выразит свое понимание в действии, художник в макете, композитор в музыке. А режиссер? Только ли в умении собрать воедино все слагаемые представления проявляется его искусство? Что является языком режиссера? Можно сказать лишь одно. Уже с того момента, как режиссер впервые берет в руки сценарий. В его сознании сначала тускло, потом все яснее начинает мелькать мизансцена. Иногда это случайные, отдельные подробности жизни героев. В его воображении витает главная мизансцена. Возникает пластическая мелодия всего представления. Бывает, что четкое видение будущего пластического рисунка возникает позднее. Уже при детальном действенном анализе представления. Но коль скоро она возникла, мизансценическая мелодия требует своего выявления в определенной среде и пространстве.

I. Понятие мизансцены

Мизансцена (фр. *mise en scene* - размещение на сцене), расположение актеров на игровом пространстве в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в тот или иной момент сценического действия.

Назначение мизансцены - через внешние, физические взаимоотношения между действующими лицами выразить их внутренние (психологические) отношения и действия. Мизансцена - язык режиссера, это самое "материальное" осязаемое средство образного выражения режиссерской мысли, объединяющее гармоническое целое все выразительные художественные действия (музыкальное, изобразительное, световое, цветовое, шумовое и т. д.). Мизансцена - это пластический звуковой образ, в центре которого живой, действующий человек.

Искусство мизансцены заключено в особой способности режиссера мыслить пластическими образами. В характере мизансцены проявляется стиль и жанр постановки. Последовательный ряд мизансцен называют режиссерским рисунком.

Мизансцена должна быть действенна (выражать взаимоотношения и борьбу персонажей), композиционно организована в определенной сценической среде и пространстве, вбирать в себя все слагаемые внутренней жизни героев, их физическое самочувствие, темпо-ритм и т. п.

Мизансцены большей частью носят центростремительный (когда все присутствующие на сцене тянутся друг к другу или к какой-то точке в центре между ними) и центробежный (когда все испытывают тенденцию оттолкнуться друг от друга) характер.

Главные качества мизансцен: жизненная основа, действительность, пластическая контрастность и парадоксальность, ограничительная графика, контрапункт, непосредственность.

Режиссер театрализованного действия организует мизансценами игровое пространство.

II. Виды мизансцен и их назначение

Когда все действующие лица стремятся перенестись куда-то вне сценической площадки такая мизансцена называется проекционной: композиция как бы проецируется на другое место вся целиком. Наиболее распространены геометрические определения мизансцен. По отношению к зеркалу сцены - фронтальные, диагональные, круговые, кольцевые и т. п. По отношению к центру сцены - концентрические и эксцентрические. По отношению к его объему - пирамидальные, цилиндрические, кубические и т.п.

Мизансцены могут быть метафорическими, гиперболическими, и ироническими. Театральная терминология делит также мизансцены на главные и не главные, узловые, проходные, служебные и даже неизбежные и неминуемые.

Узловые, центральные - мизансцены, которые в своей пластической выразительности возвышаются до художественного выявления смысла режиссерского замысла, образного выражения его идеи.

Мизансцена финальная - выражающая образный смысл спектакля, его идею, создающая единение исполнителей и зрителей, запечатлевая духовный образ театрализованного действия.

Мизансцена опорная - это основное расположение действующих лиц, которое определяет построение мизансцен данного эпизода. К опорной мизансцене можно отнести и кульминационные образные мизансцены, выражающие жизненный и символический смысл данного эпизода или всего представления.

Мизансцена переходная - осуществляющая переход от одной опорной мизансцене к другой. Переходная мизансцена является важнейшим элементом монтажа спектакля, соединяя его художественные элементы и структурные части в единое органическое целое.

мизансцена искусство театр режиссер

3. Мизансцена монолога

Различают четыре разновидности монолога:

1) моносцена - игровой эпизод, насыщенный психологическим и физическим действием, событиями. Основные выразительные средства сцены-монолога - экономное движение: шаг, полуповорот, небольшое устремление и столь же сдержанный отказ. В монологе поза - есть мизансцена. Отсутствие партнеров компенсируется остротой реакций действующего лица на все окружающее, на неодушевленные предметы, а самое главное - на свою внутреннюю жизнь со всеми отсутствующими объектами внимания. На этой установке основан принцип решения моноспектаклей.

2) монолог-рассказ предполагает прямое общение со зрителем как с основным партнером. Предпочтение отдается намерению совершать физические действия, от которых человек снова и снова отвлекается, чтобы поведать что-то слушателям (прием "качелей"). Действие ищется во взаимоотношениях персонажа со слушателем. Мизансцена предельно скупа, даже стабильна, изменению подвергается только индивидуальная пластика. Предельно скупы и черты внешней характерности.

4. Мизансцена толпы

Мизансцена толпы - расположение групп и коллективов исполнителей на игровом пространстве в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в тот или иной момент сценического действия. Массовая сцена - это участок постановки, менее всего допускающая импровизацию. Конкретная форма массовой сцены обеспечивается скрупулезной разработкой всех партий. В ней, как в музыкальном произведении, существует - мелодия, вторые и третьи голоса, подголоски, проходные темы и их вариации.

Возможные способы решения массовых сцен:

1) принцип темы с вариациями, когда основную мелодию ведут один, два или три исполнителя, а массовка, по-разному перебивая тему, время от времени выступает на первый план:

2) столкновение действия и контрдействия.

Образ толпы, как особого действующего лица пьесы, характеризуется определенными чертами, как и образ любого персонажа пьесы. Он так же основывается на предлагаемых обстоятельствах, определяется сверхзадачей и выражается в действии.

В характеристике этого образа должны сказаться такие общие признаки художественной формы спектакля, как его жанр и стиль. Логика действий толпы требует такой же режиссерской разработки, как и логика действий любого из героев. То обстоятельство, что она складывается из разнообразных линий поведения, подчас противоречащих друг другу, ничего не меняет по существу дела: ведь логика действий отдельного героя тоже основывается на многочисленных, часто противоречивых мотивах и побуждениях.

В решении образа толпы режиссер должен идти от ее общей характеристики к отдельным характеристикам составляющих ее людей, а не наоборот: только в этом случае процесс суммирования отдельных линий поведения будет управляем и приведет к желаемому результату. В этом состоит особенность подхода к композиции массовой сцены.

5. Мизансцена - специфическое выразительное средство искусства театрализованных форм.

Мизансцена, прежде всего, есть способ передачи зрителю содержания чувства, так же как и текст. Ведь жизнь проявляется не только в слове, но и в движении. Слово и движение равноправны. В руках режиссера мизансцена - это немой текст, немое действие, и хорошо построенная мизансцена выражает мысль эпизода, его действие в той же мере, как и слово. Сочетание движения и слова открывает смысл сцены, ее темперамент, ее чувственную сторону.

Таким образом, мизансцена есть язык режиссера. Режиссер волен трактовать только оттенки - текст, который произносится актерами, написан автором... Сообщать ему только так называемый подтекст, то есть ту внутреннюю мысль, то внутреннее чувство, с которым актер произносит предложенные автором реплики. Между авторским текстом и актером режиссер стоит только как педагог, как истолкователь. Движение же актера, вторая сторона жизни человека, автором пьесы обычно почти не предусматривается, и режиссер выступает как автор той пантомимы, которая складывается в результате предложенных им мизансцен, в которых развивается пластическая сторона действия.

Следовательно, мизансцена - это специфический язык режиссера. Языком мизансцены сообщает он зрителю свое понимание пьесы. Мизансцена должна выражать идею, действие, содержание эпизода, передавать его чувственный строй, определять ритм, отделять главное от второстепенного, сосредоточивать именно на главном внимание зрителя и, наконец, создавать внешний рисунок спектакля - зрелище.

III. Типы мизансцен и их визуального восприятия:

1. Круговая – по часовой стрелке динамика движения. Против часовой – антидинамика движения.
2. Полукруг – возможность видеть друг друга, визуально существует как преграда за пространством полукруга. Объединение, единство.
3. Диагональная – слева направо усиливает движение, начало чего либо. Справа налево - затормаживает движение, конец чего либо, в целом удваивает объем.
4. Фронтальная – необходима для укрупнения плана – подавляющее на первом плане, уравновешенная на втором плане, теневое на третьем плане.
5. Вертикальная – высота площадки работает на увеличение пространства.
6. Точечная – для создания атмосферы хаоса, неразберихи, для выделения солиста.
7. Спиральная – от авансцены в глубь сцены, вертикальная – бесконечность. Горизонтальная – эмоциональная насыщенность.
8. Симметричная – покой, равновесие, уверенность в правоте.
9. Ассиметричная – (флюсовая) – перевес.
10. Шахматная – зрительное увеличение количества актеров.
11. Мизансцена винт – (штопор) – «вдавливание в зал».
12. Пунктир – движение – остановка – движение – остановка. Это связано с поиском решения.
13. Барельефно-монументальная – зафиксированная неподвижность действующих лиц для выявления внутренней напряженности. Чаще всего параллельна рампе или линии сцены – в анфас. Относится к массовым мизансценам в глубине сцены либо прямо на авансцене. Стоп кадр – момент фиксации.

Ракурсное построение мизансцены:

1. Фас – анфас. Лицом к залу раскрывает всю фигуру человека. Его глаза, лицо.
4 случая:
 - вынужденность, предполагаемый объект внимания находится в зале.
 - когда артист хочет, чтобы партнеры не видели его глаза, физическое действие, разворачивающее актера на зал, на свет и т.д. и здесь спрятать глаза от собеседника.
 - невыгодность. Он однозначен. В нем нет красочности позы.
 - прямолинейность.
2. Полуфас – для прямого общения с партнерами, графическое движение по диагонали.
3. Чистый профиль – не видно глаз и реакции актеров, окаменелость, статика (невыгодная мизансцена).

4. Полуспинной ракурс – полностью сосредоточить зрительское внимание на главный объект, например на экран. Необходимость подчеркнуть нечто значимое (таинственное, зловещее либо фееричное). Недосказанность, интрига, определенная скромность и простота.
5. Спинной ракурс – спина – занавес, точка, завершение, молчание. Спина и гордо поднятая голова, либо спина и опущенные руки и плечи – разочарование. Спинной ракурс лучше всего доносит преодоление усталости, боли, страха. Считается, что это эпическая точка эпизода или сцены, человек будто сливается с пространством.

Список рекомендованной литературы

1. Захава Б. Мастерство актера и режиссера
2. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства
3. Попов А. Спектакль и режиссер
4. Ремез О. Мизансцена - язык режиссера
5. Товстоногов Г. Зеркало сцены