ЦП Цветной оли	ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС	

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИНСЦЕНИРОВКЕ СТИХА

Из публикаций журнала «Дом Культуры»

МОСКВА

2014

В статье представлены основные этапы работы режиссера с поэтическим материалом, начиная с использования различных видов стихов и продолжая примерами поэтических инсценировок, дается методика работы над по­становкой «зримого стихотворения».

Инсценированный стих — важнейшая единица театрализованного представления. В нем, как в зеркале, отражается сама суть театрализации.

Вспомним сущность инсценирования применительно к поэтическому творче­ству.

Инсценирование (от лат. «на сце­не») — это, во-первых, переработка ли­тературной первоосновы (в данном слу­чае — стихотворения, баллады, поэмы и т.п.) на уровне текста, превращение в литературный сценарий для представ­ления; во-вторых, воплощение этого сценария театральными средствами, то есть формирование сценической дра­матургии художественно-творческим методом театрализации. В искусстве ре­жиссуры театрализованных представле­ний оба процесса органически и целесо­образно соединяются в творчестве ре­жиссера.

Инсценировать стих — это значит оживить все поэтическое содержание небольшого литературного произве­дения. При поиске инсценированной формы стиха прежде всего сохраняет­ся конфликтная основа, при помощи ко­торой изначально прослеживается со­циально-нравственная проблема. Хотя специально режиссер редко подбира­ет стихи к раскрытию какой-либо про­блемы (относительно инсценировки, не театрализации). Режиссер сам должен быть поэтом. Конечно же, это не означа­ет, что он сам должен писать стихи. Но любить литературу, поэзию, знать твор­чество разных поэтов он просто обязан. Так же как невозможно творить, не зная и не понимая живопись, музыку, архи­тектуру... Поэзия, как и другие формы литературы и искусства, рождает боль­шую и яркую цепь ассоциаций, при ко­торой одно представление, возникнув в сознании, вызывает по схожести или противоположности другое представ­ление.

Методика инсценирования стихотво­рения имеет свои этапы.

Итак, мы выбираем стихотворе­ние для инсценирования. Данная инс­ценировка может быть самостоятель­ным сценическим произведением, а может входить в сюжет представле­ния. Но в том и другом случае есть ос­новные и непреложные критерии от­бора поэтического материала. Это ху­дожественная образность, идейная направленность, эмоциональное воз­действие, яркая публицистичность, со­циальная заостренность, выразитель­ная лиричность, возможность пласти­ческого решения на сцене, нахождения действенного эквивалента, перевода поэтических строк в форму моноло­га, диалога, полилога. Все это позволя­ет выстраивать поэтический материал для раскрытия основной мысли автора и режиссера и в дальнейшем даст воз­можность зрителю не только услышать текст, но и увидеть его на сцене в дей­ствии.

Обязателен идейно-тематический анализ материала, как, впрочем, и для всех других видов инсценирования и театрализации. Без точных и полных определений темы, идеи, конфликта, сверхзадачи, сквозного и контрсквозно­го действий режиссер далеко не уйдет, опираясь лишь на чувственность и ин­туицию.

Нахождение образного реше­ния в инсценировке стихотворения. Здесь на помощь должны прийти эле­менты художественного образа: эмо­циональный смысл (содержание), вы­мысел как закон художественного об­раза, художественная правда (правда вымысла) и гармония всех трех эле­ментов.

Перевод стихотворного текста в форму монолога, диалога, полилога с выявлением героев и персонажей инс­ценировки.

Нахождение действенного эквива­лента стихотворным строчкам.

Определение событийного ряда или композиционной структуры инсце­нировки, так как каждый элемент ком­позиции является своеобразным собы­тием.

Мизансценирование, так как каж­дая мизансцена выражает сущность про­исходящего в данный момент события и отношение к нему исполнителей. Режис­сер должен быть мастером в построении мизансцен.

Создание сценической атмосфе­ры как важнейшего фактора идейно­эмоционального восприятия инсцени­ровки. Сценическая атмосфера созда­ется самим строем инсценировки, куда непременно подключаются сценогра­фические и аудиовизуальные средства, световое оформление и, конечно же, музыка.

Музыка является одним из основ­ных драматургических элементов в соз­дании инсценировки. Под музыку эф­фективно сочинять, придумывать, фан­тазировать. В самой инсценировке и театрализации она также важнейший фактор идейно-эмоционального вос­приятия.

Пример инсценировки стиха

Для примера инсценировки стиха со всеми методическими требованиями возьмем стихотворение Юрия Визбора «Волейбол на Сретенке». Инсценировка стихотворения Евгения Евтушенко «На "хвосте"» дается в системе поэтического представления «Провинциалы Вселен­ной».

До начала инсценировки дадим экс­пликацию. Экспликация (лат.) — под­робная характеристика идейно-темати­ческого содержания пьесы, сценария, инсценировки, а также всех без исклю­чения персонажей с целью формирова­ния творческих задач для актеров. Кро­ме того, экспликация — это форма ана­лиза и планирования будущей поста­новки.

Экспликация. Обоснование

Стихотворение Юрия Визбора при­влекло тем, что в нем показывается уни­кальное поколение наших дедов и отцов в их юные годы в послевоенное время, о котором сам автор поразительно точно сказал в песне «Сретенский двор»:

Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор!

Вспоминаю сквозь памяти дюны:

Вот стоит, подпирая забор,

На войну опоздавшая юность.

Вот тельняшка — от стирки бела,

Вот сапог — он гармонью, надраен.

Вот такая в те годы была

Униформа московских окраин.

Много знали мы, дети войны,

Дружно били врагов-спекулянтов.

И неслись по дворам проходным

По короткому крику: «Атанда!»

Кто мы были? Шпана не шпана,

Безотцовщина с улиц горбатых,

Где, как рыбы, всплывали со дна

Серебристые аэростаты.

Здесь показывается поколение «безотцовщины», скованное рамками своего жестокого времени, обделен­ное любовью и вниманием, где каждый человек прошел по тернистым тропам своей судьбы, но где каждый глубоко индивидуален (даже, можно сказать, творчески индивидуален) и неповто­рим.

Сам Юрий Визбор сказал об этом еще и в своей «Автобиографии»: «...На Сретенке кто-то по ночам наклеивал немец­кие листовки. В кинотеатре "Уран" шел "Багдадский вор" и "Джордж из динки-джаза", и два известнейших налетчика по кличкам Портной и Зять фланирова­ли со своими бандами по улице, лениво посматривая на единственного на Сре­тенке постового — старшину по кличке Трубка. Все школьники были вооруже­ны — кто гирькой на веревке, кто брит­вой, кто ножом. Ухажер моей тетки, чу­дом вырвавшейся из блокадного Ленин­града, Юрик, штурман дальней авиации, привозил мне с фронта то германский парабеллум (обменен на билет в кино­театр "Форум" на фильм "Серенада сол­нечной долины"), то эсэсовский тесак (отнят у меня в угольном подвале мест­ным сретенским огольцом по кличке Кыля).

В школе тоже были свои события — то подкладывались пистоны под четыре ножки учительского стола, то школьник Лева Уран — из персов — бросил из ок­на четвертого этажа парту на директора школы Малахова, но не попал...»

В данном случае для режиссера очень важны факты (от лат. «сделан­ное», в смысловом значении — невы­мышленное происшествие, событие, явление) и документы (фиксация, за­крепление реальности в слове, рисун­ке, фотографии и т.д.). В стихотворении Ю. Визбора тоже есть фактографиче­ские детали уже его послевоенной эпо­хи: полужесткие крепления, радиолы во дворах, веревка для волейбола, «страш­ный» кирзовый мяч...

Особенность данной инсценировки состоит в том, что она делится на две са­мостоятельные части, и параметры экс­пликации вполне целесообразно опре­делить для обеих частей.

Идейно-тематический анализ

Тема — трудное становление под­растающего послевоенного поколения, детей, оставшихся без отцов, погибших на фронтах войны.

Идея — какими бы ни были трудны­ми и жестокими периоды времени со­ветской эпохи, как бы по-разному ни складывались судьбы людей, на поверку история вынесла имена многих, кто стал героями и просто талантливыми, поря­дочными людьми.

Конфликт — между трудными об­стоятельствами жизни послевоенно­го времени и стремлением подростков жить полнокровной жизнью со всеми ее радостями и невзгодами, быть пер­выми, стремиться к осуществлению мечты.

Сверхзадача — в условиях нашего сложного настоящего показать зрителю ценности прошлого: сплоченность под­ростков из одного сретенского двора вокруг популярной игры — волейбола, яркие индивидуальности ребят, их цель­ность и в большинстве своем выдающи­еся судьбы.

Сквозное действие — подготовка к игре и игра в волейбол в первой части стиха и сложившиеся судьбы — во вто­рой.

Контрсквозное действие — стол­кновение двух лидеров подростков в первой части и несложившиеся судь­бы — во второй.

Сценарный ход — подготовка к во­лейболу и игра в волейбол.

Режиссерский прием — прием пов­тора («Да, и это наше поколение...»).

Действующие лица

Так как инсценировка принадлежит поэтическому представлению, участ­ники в ходе действия одеты в джинсы, клетчатые рубашки и кеды. В некоторых номерах и сценах используются детали реквизита.

Коля Зять. Парень среднего роста с решительным прищуренным взглядом, в кепке набекрень.

Владик Коп. Здоровый парень, раз­витый физически.

Макс Шароль. Высокий, худющий па­рень, в очках.

Саид Гиреев. Невысокий вертлявый парень азиатской внешности.

Серега Мухин. Парень в красивой яркой майке, с небольшими усиками.

Юрий Визбор. Парень с высоким за­чесом волос, открытый, улыбающийся.

Лев Уран. Разбитной парень с блат­ной походкой, ехидным взглядом, зака­танными рукавами рубашки и наколкой на руке.

Танечка Белова. Внешне красивая девушка, одетая в модное по тому вре­мени платье.

Композиция

Экспозиция — танцевальная сюита парней.

Завязка — с первой фразы «А пом­нишь, друг, команду с нашего двора...».

Основное действие — представле­ние всех персонажей действия, неболь­шая потасовка лидеров в первой части; разговор о сложившихся и несложив- шихся судьбах — во второй.

Кульминация — несостоявшаяся драка, наконец начавшаяся игра в во­лейбол в первой части; осознание креп­кой общности одного поколения — во второй.

Развязка — «кол» Коли Зятя в первой части; выражение гордости за свое нео­бычное поколение — во второй.

На втором плане сцены — две ширмы, разрисованные под стены старого кирпичного дома, на котором надписи: «Сретенка — 7», «Юра + Света = любовь».

Между ширмами изображен холмик земли с березой, в которую вросло ложе проржавевшей с войны винтовки. Из ложа вырастает березовая веточка. Из холмика выходит дорога, которая петляет между березовыми ветками, проходит у портрета Ю. Визбора и теряется в Млечном пути.

У ширм стоит скамейка.

Из глубины сцены к авансцене в высоту человеческого роста натянута бельевая веревка с прищепками.

На первом плане слева стоит старая тумбочка с радиолой.

Появляется Коля Зять с мячом в руках, он подходит к радиоле, включает ее.

Звучит фонограмма песни Б. Окуджавы «Надя-Наденька». Выходят еще два участника (Владик Коп, Макс Шароль) и, предводительствуемые Колей Зятем, исполняют танцевальную сюиту в стилистике дворовых пацанов того времени. В конце сюиты они перебрасывают мяч друг другу и выходят на прямое обращение к зрителям и словесное общение друг с другом.

Коля Зять.

А помнишь, друг, команду с нашего двора,

Послевоенный — над веревкой — волейбол,

Пока для секции нам сетку не украл

Четвертый номер — Коля Зять, известный вор.

Владик Коп.

А первый номер на подаче — Владик Коп,

Владелец страшного кирзового мяча,

Который если попадал кому-то в лоб,

То можно смерть установить и без врача.

Макс Шароль.

А наш защитник, пятый номер — Макс Шароль,

Который дикими прыжками знаменит,

А также тем, что он по алгебре король,

Но в этом двор его нисколько не винит.

Появляются Саид Гиреев, Серега Мухин и Юрий Визбор.

Саид Гиреев, таясь и оглядываясь, несет в руках радиоприемник.

Громким полушепотом обращается к зрителям.

Саид Гиреев.

Саид Гиреев, нашей дворничихи сын,

Торговец краденым и пламенный игрок (прячет радиоприемник за порталом).

Пятый идет походкой важного человека, достает из кармана пачку папирос, предлагает остальным (каждый берет по папиросе), обращается к зрителям.

Серега Мухин.

Серега Мухин, отпускающий усы.

Юрий Визбор (весело отбирая мяч у одного из товарищей).

И на распасе — скромный автор этих строк.

Все дружно встают в полукруг, говорят зрителям.

Все.

Да, вот это наше поколение, —

Рудиментом в нынешних мирах,

Словно полужесткие крепления

Или радиолы во дворах.

Появляется Лев Уран. Он разухабисто приближается к остальным.

Все боязливо сбиваются в одну кучу, быстро кладя папиросы обратно в пачку, с опаской отшатываются на угрожающий жест Урана, кроме Коли Зятя. Зять в это время прикуривает папиросу.

Лев Уран.

А вот противник — он нахал и скандалист,

На игры носит он то бритву, то наган:

Здесь капитанствует известный террорист,

Сын ассирийца, ассириец Лев Уран,

Известный тем, что, перед властью не дрожа,

Зверью-директору он партой угрожал *(приподнимает скамейку и со стуком опускает, все вздрагивают),*

И парту бросил он с шестого этажа,

Но, к сожалению для школы, не попал.

На Урана обращает внимание Зять, отбрасывает папиросу, берет в руки мяч, идет навстречу Урану.

Два лидера начинают переталкиваться с помощью мяча.

Юрий Визбор.

А вот и сходятся два танка, два ферзя,

Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран:

Идет походкой воровскою Коля Зять,

Навстречу — руки в брюки — Лёвочка Уран.

Появляется Танечка Белова, эффектной походкой шествует между парнями, садится на скамейку.

Парни замирают в восхищении.

Лев Уран и Коля Зять заканчивают перепалку, подходят к скамейке и покорно садятся с двух сторон от Танечки. Юрий Визбор комментирует.

Юрий Визбор.

Вот тут как раз и начинается кино.

И подливает в это блюдо остроты

Белова Танечка, глядящая в окно,—

Внутрирайонный гений чистой красоты.

Танечка Белова (обращаясь к лидерам).

Ну что, без драки? —

Волейбол так волейбол!

Коля Зять бросает мяч ребятам, Левочка Уран и все другие выбегают на воображаемую волейбольную площадку относительно натянутой бельевой веревки, как бы играют несколько секунд в рапиде. Танечка в этой же стилистике выступает болельщицей.

Юрий Визбор.

Ножи отставлены до встречи роковой,

И Коля Зять уже ужасный ставит «кол»,

Взлетев, как Щагин, над веревкой бельевой.

Все участники на секунду замирают в «мертвой точке», а затем выходят вперед.

Все.

Да, и это наше поколение —

Рудиментом в нынешних мирах,

Словно полужесткие крепления

Или радиолы во дворах.

Юрий Визбор.

Мясной отдел. Центральный рынок. Дня конец.

И тридцать лет прошло — о боже, тридцать лет!

Затемнение. Мелодия «Нади-Наденьки» перестает звучать.

Звучит одна из популярных мелодий советской эстрады 1970-х годов, наиболее подходящих к следующей части действия.

Когда свет включается, бельевой веревки и тумбочки с радиолой уже нет. На скамейке сидят Юрий Визбор (он уже в пиджаке, держится солидно) и Лев Уран (поверх рубашки — фартук, на голове — спортивная шапочка). Происходит как бы диалог двух давно не видевших друг друга товарищей. Они вспоминают, сообщают друг другу информацию о давних товарищах.

И говорит мне ассириец-продавец:

Лев Уран.

«Конечно, помню волейбол. Но мяса нет!»

Саид Гиреев — вот сюрприз! — подсел слегка,

Потом опять, потом отбился от ребят.

А Коля Зять пошел в десантные войска,

И там, по слухам, он вполне нашел себя.

Юрий Визбор.

А Макс Шароль — опять защитник и герой,

Имеет личность он секретную и кров.

Он так усердствовал над бомбой гробовой,

Что стал членкором по фамилии Петров.

А Владик Коп подался в городок Сидней,

Где океан, балет и выпивка с утра,

Где нет, конечно, ни саней, ни трудодней,

Но нету также ни кола и ни двора.

Лев Уран.

Ну, кол-то ладно,— не об этом разговор,

Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат.

Но где найдет он старый сретенский наш двор?

Вот это жаль, вот это, правда, очень жаль.

Юрий Визбор.

Ну, что же, каждый выбрал веру и житье,

Полсотни игр у смерти выиграв подряд.

И лишь майор десантных войск Н.Н.Зятьев

Лежит простреленный под городом Герат...

Оба задумываются, вспоминая далекое время. Лев Уран вдруг резко встает и взволнованно говорит.

Лев Уран.

Отставить крики! Тихо, Сретенка, не плачь!

Мы стали все твоею общею судьбой:

Те, кто был втянут в этот несерьезный матч

И кто повязан стал веревкой бельевой.

К нему подходит Юрий Визбор, кладет руку на плечо, говорит с внутренней теплотой и светом.

Юрий Визбор.

Да, уходит наше поколение

Рудиментом в нынешних мирах,

Словно полужесткие крепления

Или радиолы во дворах.

Затемнение.

Автор работы:

Андрей Овчинников,

режиссер, художественный руководитель театра-студии поэтических

пред­ставлений «Ветер века» Городского культурного центра, г. Улан-Удэ