Простыми словами

21 мая 453

Автор

Анастасия Андреева, Анастасия Васюнова, Екатерина Кукшинова

Как создаётся спектакль: Фотоэкскурсия за кулисы Новгородского театра драмы

Как создаётся спектакль: Фотоэкскурсия за кулисы Новгородского театра драмы

Придя в театр, мы наслаждаемся результатом кропотливой командной работы. Мало кто догадывается о том, как идёт процесс подготовки к спектаклю, но очень многое можно увидеть и узнать, заглянув за кулисы.

В 1998 году в Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского была поставлена комедия положений «Моя жена — лгунья». Спектакль по пьесе американских драматургов Маргарет Мейо и Мориса Эннекена режиссировал Борис Гуревич. Недавно, спустя 20 с небольшим лет перерыва, герои комедии вернулись на

сцену. Теперь за постановку взялся заслуженный деятель искусств РФ Михаил Мамедов.

По случаю премьеры нам разрешили заглянуть на «кухню» театра. Рассказываем в фотографиях о том, как создаётся спектакль.

Пресс-служба о театре

Татьяна Дамрина, пресс-секретарь НОТКА, рассказала нам о театре, аудитории, процессе подготовки спектаклей:

О модернизации театра: На лето запланирован капитальный ремонт. На 50% будет автоматизировано всё оборудование на средства гранта Всемирного банка. Это организация, которая поддерживает культурные проекты (например, ЮНЕСКО).

О работе пресс-службы: Приходится решать много задач. От простого к сложному: написать статью, договориться об информпартнёрстве, продумать рекламную кампанию с минимальными затратами, но максимальным привлечением зрителя, придумать нестандартный рекламный ход – обычно для этого нужно взаимодействовать с крупными сетевыми компаниями, а с ними не всегда просто найти общий язык.

Нужно уметь видеть инфоповоды. К примеру: традиционно, июль – сезон отпусков, театр отдыхает. Но на месяц оставить читателей без информации никак нельзя. Включаем «соображалку»: юбилеи творческой деятельности артистов, планы на следующий сезон. А можно воспользоваться статистикой: рассказать зрителям, сколько провели благотворительных показов, сколько раз побывали в школах, сколько провели экскурсий по закулисью для гимназистов, студентов, ребят из школьных лагерей. Нужно генерировать идеи –фотоцикл с артистами, или, например, серия мини-интервью к году театра – и самое главное– уметь организовать процесс, чтобы их воплотить.

Про аудиторию: Публика, в основном, женская от 35 лет. Они любят, чтобы все было душевно. Та же самая аннотация должна быть интересной, информативной и с приятными бонусами. Но молодёжь тоже ходит на спектакли. В театре часто проходят экскурсии для школьников, для студентов театральной специализации, детских лагерей и т.д. Для каждой категории подстраивают программу под возраст:студентам рассказывают о том, как выстраивается работа в театре, об устройстве сцены, кулис, светового оборудования. Первоклашек ведут в реквизиторскую и дают померить корону Кощея Бессмертного, подержать бутафорский пистолет, а в гримёрной рисуют им на щеках или лбу водяной краской солнышки и бабочек. Дети визжат от счастья.

Некоторые ребята узнают реквизит: «Помню этот пистолет из «Пиковой дамы», а вот этот меч был в спектакле «Колокол и держава»,–однажды на экскурсии сказал Татьяне второклассник из гимназии «Гармония».

Детские спектакли – особый пласт работы. Традиционно в репертуаре их меньше, чем «взрослых», но их играют очень часто. По воскресеньям в полдень всегда – открытые семейные показы, 1-2 раза в неделю по будням – для школ, 1-3 раза в месяц – выезд в районные ДК и детские лагеря. В декабре начинается пора «ёлок»: новогодний спектакль за две с половиной недели проходит 30-40 раз. Кроме того, артисты примерно раз в месяц выезжают в школы, проводят творческие встречи: рассказывают ребятам, как стать актёром, учат их актёрским упражнениям, ставят мини-сценки.

Этапы подготовки к премьере: Режиссер находит пьесу, начинаются читки. Дальше составляется официальный приказ, где указано, кто и на какую роль назначен. Репетиции могут начаться за два месяца. Генеральный прогон (в костюмах, с гримом и с причёсками) может быть за несколько дней. Есть спектакли, которые идут много лет. Приходят новые молодые артисты, кто-то уходит. Время от времени необходимы актёрские замены.В экстренных случаях артист должен быть готов за неделю-две «ввестись» в спектакль: выучить роль (а она может быть очень объёмной), а бывают и такие форс-мажоры (хорошо, что крайне-крайне редко), что утром актёр читает роль, а вечером идёт её играть. В такой профессии нужно быть готовым сделать максимум за минимум. Да так, чтобы кричали «Браво!»

Спектакль «Моя жена — лгунья» был сделан за два месяца. Пятого марта начали, четвёртого мая — премьера. Решить творческую задачу можно в разный срок. Иногда на это нужны годы, а иногда всё удачно складывается за два-три месяца.*Интересный факт:* Спектакль «Я счастлива, счастлива, счастлива!..» по мотивам «Дневника Анны Григорьевны Достоевской» поставили за две недели. Постановке уже 12 лет, но интерес зрителей всё ещё очень сильный. Многие его любят. Идёт спектакль на малой сцене. Зрители находятся прямо на ней на специальных станках, так как спектакль камерный, рассчитан всего на 80-100 человек. В данной постановке играют всего два актёра, которые преподносят одного персонажа с разных сторон (Анну Григорьевну и её альтер-эго).Это изображение счастья и несчастья, которые были в супружеской жизни с Достоевским. Показывается неимоверная борьба человека с самим собой.

Декорации, мастерские

Бутафорским цехом руководит Наталья Мельник. Её опыт работы – более 22-х лет. Именно здесь разрабатывают макеты и создают реквизит для спектаклей: троны,

короны, замки, кровати и многое другое. Повсюду царит творческий хаос.

Свои профессиональные секреты мастера раскрывают с большой осторожностью. Каждый бутафор создаёт что-то своё из множества вариантов воплощений определённой вещи. Нам удалось узнать несколько хитростей: камыши для детской сказки делаются из капроновых колготок, а плюшки для скатерти-самобранки из самого обычного поролона. Несмотря на используемые материалы, сделано всё очень качественно и, главное, выглядит натурально. Ещё одна «фишка» мастеров в том, что они создают предметы, которые выглядят тяжёлыми, из лёгких материалов – например, из фанеры.

Вот макет к «Пиковой даме». С него всё и создавалось. Подобные изображения должны быть сделаны для каждого представления:

В театральной среде много разных примет. Например, бутафоры не очень любят показывать телевидению или прессе эскизы декораций для будущих спектаклей. Считается, плохая примета: или будут долго изготавливаться, или постоянно ломаться.

В закоулках театра хранится очень много декораций, которые ждут своего часа, чтобы вновь оказаться на сцене. Среди них есть даже настоящий гроб для спектакля «Завещание Буасьера».

А это – декорации к спектаклю «Моя жена — лгунья»:

В швейной мастерской создаются костюмы к спектаклям, а также здесь проходят примерки.

Костюмеров сравнивают с волшебниками из-за их таланта создавать шедевры из самых обычных, непримечательных тканей. Руководит ими заведующая пошивочным цехом Алла Тизян. Костюмеры работают с художниками. Одним из самых сложных спектаклей в репертуаре театра драмы по выполнению костюмов является постановка «Пиковая дама». Готовясь к этому спектаклю, мастера сотрудничали с художником Светланой Чазовой. Шить наряды начали в мае, премьера спектакля состоялась в сентябре. На один костюм уходила целая неделя, а изготовить нужно было целых 20.Мастерам-портным очень важно сотрудничать с художником, ведь они создают спектакли в разном времени. Необходимо знать детали: как одевались люди в 50-е годы 20 века, какой была повседневная одежда в 19 веке, а какая была праздничная, ничего не перепутать, не наделать «ляпов». Например, сейчас художник создаёт эскизы для спектакля по роману Тургенева «Отцы и дети». Интересно: даже если роль артиста эпизодическая и он появляется один раз на 2 минуты, для него всё равно отдельно отрисовывают костюм со всеми деталями. К каждому эскизу художник и портной прикалывают небольшие отрезки ткани, из которой его будут делать – чтобы посмотреть сочетание цветов и фактур, и чтобы образец всегда был перед глазами.

Большую работу также выполняют мастерицы в пошивочном цехе. Актёры приходят и уходят, поэтому необходимо постоянно изменять информацию о фигурах и перешивать уже имеющиеся костюмы на некоторые спектакли.

Костюмы хранятся десятилетиями. Солдатские сапоги, к примеру, пригождаются очень часто:

«Один из актёров рассказывал, что в начале нулевых выбрал для спектакля в костюмерной старые сапоги. И, к удивлению своему, нашел в них бумажку, где указано, что они использовались в спектакле 1977 года. И живы до сих пор!» — рассказывает Татьяна Дамрина.

Тоже из интересных фактов: говорит заведующий костюмерным цехом Лидия Мешкова:

«За последнее время в театре произошло много изменений. Ещё недавно, когда речь шла о новом спектакле, я могла тратить недели на подбор костюма. Договариваешься с артистом, берёшь машину, полдня ездишь с ним по магазинам, чтобы выбрать, какую он хочет обувь, какого фасона юбку и т.д. А теперь девушки показывают мне свои пожелания на экране телефона. Экономия времени огромная, дело идёт быстрее. Кто бы мог подумать, что настанет такая пора, ещё 15-20 лет назад! В «запаснике» (помещения, где хранятся костюмы списанных спектаклей, которые ещё

могут пригодиться для других постановок, новогодних представлений, сдачи в аренду и т.д) есть большая коллекция шляп. И только половина их них – «магазинные». Остальные сделаны руками реквизиторов театра, например, шляпы-тюрбаны в виде кота. Их использовали в спектакле «Золушка». Конечно, купить проще, но где же такие найдёшь? Вот и приходится нашим бутафорам придумывать, как создать такие необычные вещи».

Грим и создание образов персонажей

Гримёр Марина Мысливец рассказала нам об интересных нюансах процесса подготовки спектакля:

— Раньше образы персонажей рисовались только от руки, пока не появились компьютеры. Сейчас всё делается в графическом редакторе, печатается и сразу отправляется сразу в швейный цех.

— Если говорить о гриме, то для детских спектаклей в образ добавляется больше ярких деталей, чтобы маленький зритель всё видел и понимал: кто злой, а кто добрый. Кстати, даже если актер желает что-то изменить в образе, то сделать он этого не может. Если художник сказал так — значит, будет так, и спорить бесполезно. Конечно,

режиссёр позволяет показать что-то новое и может пойти на уступки, если только этот образ сочетается с его видением, — говорит Марина Мысливец.

Парики создаются вручную, так как то, что предоставляют театру заводы, выглядит ненатурально.

Актёры

Репетиции проходят практически за две недели до премьеры. Но готовиться к спектаклю артисты начинают намного раньше. Первым этапом постановки актёр Матвей Швыденко называет ознакомление с текстом. Каждый читает пьесу целиком. При этом важно представить своего персонажа и запомнить первое впечатление о нём. У артиста есть определённые приёмы, как выучить огромный текст. Профессиональные секреты. Это называется «прожить» текст. Не выучить, а поставить себя в условия, которые задаются сценарием.

— Мы стараемся не зазубривать текст. Если тебе говорят: «Как дела?», то ты и говоришь, как дела, а не вспоминаешь, как ты учил, - говорит актёр.

Этап «присваивания» наступает после изучения «географии» персонажа, когда артисты следуют указаниям и рисунку режиссёра. Только после этого сценарий можно закреплять. Иными словами — работать с партнёром.

На сцене актёры разного возраста. Например, Анна Пушкина, Матвей Швыденко и Виктория Нархова только в прошлом году окончили университет (они выпускники Воронежского Государственного института искусств). А вот Вера Веркау не первый раз играет в постановке «Моя жена — лгунья». Практически 20 лет назад на этой же сцене она исполнила роль Кэтти Гариссон.

Теперь роль жены-лгуньи исполняет Виктория Нархова. Как и её коллеги, актриса на протяжении всей репетиции не выходит из образа. Даже когда режиссёр сам поднимается на сцену и отыгрывает фрагмент сценария, артисты остаются при своих ролях.

Конечно, актёры не всё время говорят фразами своих героев. Виктория Нархова отмечает, что «переключение» происходит интуитивно, «присваивается во время обучения». А вот Матвей Швыденко, напротив, говорит, что для него переход от сценической жизни к реальной — это процесс осознанный.

— Дома стараемся выходить из театра, — смеётся актёр. — Если человек, который поёт, ещё и дома продолжает петь, то, мне кажется, это уже слишком.

От работы каждый артист отвлекается по-разному. Например, Матвей читает книги, смотрит сериалы и занимается танцами — учит танго вместе со своей девушкой — Анной Пушкиной. Кстати, в этом спектакле она исполняет роль Мэджи Скотт.

Немного афоризмов во время репетиций

Немного афоризмов во время репетиций

— Сабаева, это светлый грим!
— Мы только начали. Это был самый тёмный.
— Это вот этот тёмный? Да я такой же сейчас.

— Что-то упало!

— Это твоя совесть...

— Хорошо в театре работать, вот бы ещё и артистов не было! (добродушный смех)

Премьера спектакля «Моя жена — лгунья»

Перед началом спектакля за кулисами ощущается движение: это артисты готовятся к выходу. Кто-то выглядывает в зал и видит тысячи сосредоточенных на сцене глаз. Тишина… и вот начинается премьера.

В конце постановки зрители аплодируют стоя. Немногие в этот момент догадываются, насколько тяжёлую работу проделала по большей части невидимая команда театра. Весь их труд был ради одной цели — заставить зрителей в этот вечер восхищаться.

Фото: Анна Владимирова, Екатерина Кукшинова, Анастасия Андреева, Анастасия Васюнова

Поделиться: 13 1 2

Понравился материал?
Подпишитесь на главные обновления

Ваш e-mail ПОДПИСАТЬСЯ

Нажимая на кнопку Вы принимаете соглашение об обработке персональных данных