

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.	2
I. Теоретические основы реализации отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате»	
1.1. Общая характеристика отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате»	5
1.2. Художественная идея отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате»	10
1.3. Характеристика музыкального материала отрывка к пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».	11
II. Практическая апробация отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате»	
2.1. Действенный анализ отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате». .	13
2.2. Сценография отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате»	30
Заключение.	34
Список использованных источников.	36
Приложения.	37

Введение

Обоснование актуальности выбранного драматургического материала (пьесы или отрывка из пьесы)

При выборе пьесы режиссер должен руководствоваться не только собственным вкусом, но и актуальностью, современностью материала для постановки.

За основу моей выпускной квалификационной работы я выбрала пьесу Михаила Хейфеца *«Rock – n – roll на закате»*, так как проблема, поднятая автором в этом произведении, сегодня достаточно актуальна. Проблема одиночества особенно остро стоит для немолодых уже людей, которые вырастили детей, помогли им встать на ноги, и дети давно живут своей жизнью. А жизнь главных героев клонится к закату, дети редко вспоминают о своих родителях, поэтому неприятное и болезненное чувство одиночества и ненужности очень мешает им жить полной жизнью.

В попытке найти родственную душу, они записываются на занятия танцами.

Содержание пьесы заставило меня грустно улыбнуться. Комедийный, на первый взгляд, сюжет, на самом деле вовсе не является смешным. Я восхищена умением автора донести до зрителей проблемы героев сквозь призму юмора.

К героям пьесы я прониклась большой симпатией и уважением, ведь они не сдались, не опустили руки, смогли поверить в собственные силы, а на это способен не каждый.

Характеры героев пьесы очень яркие и живые, они являются полной противоположностью друг другу, но, как известно, противоположности притягиваются. Наблюдение за возникающими между героями противоречиями и конфликтами вызывает неподдельный интерес. Сам собой встает вопрос – «А что же будет дальше?». Именно по этому критерию, на мой взгляд, и следует выбирать материал для постановки, ведь если возникает такой вопрос, значит, пьеса достойна внимания.

Пьеса «Rock – n – roll на закате» созвучна сегодняшнему дню, потому что проблема одиночества, затрагиваемая в этом произведении, к сожалению, является одной из самых распространенных в современном мире. С одиночеством может столкнуться любой человек, и в такие моменты важно не терять надежды обрести близкого по духу человека и обязательно верить в себя.

Я считаю пьесу М. Хейфеца «Rock – n – roll на закате» достойной того, чтобы стать основой моей выпускной квалификационной работы.

Об авторе

Автор пьесы «Rock-n-roll на закате» – *Михаил Хейфец*, режиссер и драматург. Родился в Ленинграде в 1955 году. В 1981г. окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. После окончания института работал руководителем театра-студии пантомимы, режиссёром молодёжных и студенческих программ во Дворце Молодёжи.

В конце 80-х - был художественным руководителем молодёжного культурного центра и театрального объединения "ТДА" (Товарищество драматических актёров). В 1990-м году уехал в Израиль.

Активно вернулся к сотрудничеству с российскими театрами после участия в 2010 году в международном драматургическом конкурсе "Баден-вайлер", на котором пьеса "Верёвка" стала призёром.

Является призёром международных литературных и драматургических конкурсов:

- Первая премия конкурса "Действующие лица" 2012 – пьеса "Спасти камер-юнкера Пушкина";
- Диплом Российской государственной библиотеки искусств "За блистательный эксперимент с драматургической формой";
- Лауреат международного литературного конкурса "О Петербурге в прозе и стихах" 2012;
- Призёр конкурса "Новая пьеса для старого театра" при фестивале "Старейшие театры России в Калуге" 2013, пьеса "В ожидании Его";
- Дипломант Волошинского международного конкурса драматургии 2014, пьеса "Как Циолковский летал на Луну";
- Участник и финалист творческой лаборатории "Маленькая драма" 2015, пьеса "Сказка о волшебнике, который жил на облаке".

Пьесы "В ожидании Его", "Спасти камер-юнкера Пушкина" и "В поисках волшебства" - поставлены в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ.

Пьесу «Rock-n-roll на закате» Михаил Хейфец написал в феврале 2015 года. Эта пьеса стала победителем конкурса драматургии «Действующие лица». В декабре 2015 года прошла премьера в Иерусалиме. Также пьеса была поставлена в Тульском академическом театре драмы и народным Аматорским театром «Зеркало».

I. Теоретические основы реализации отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате»

1.1. Общая характеристика отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».

Краткое содержание

Главные герои пьесы уже давно не молоды, и жизнь их клонится к закату, дети давно разъехались и редко вспоминают о своих родителях, поэтому они испытывают чувство одиночества и ненужности.

В надежде найти родную и близкую душу, они записываются на танцы. Естественно, с первого раза никто не становится профессиональным танцором. И в какой-то момент герой перестает посещать занятия, надеясь освоить искусство танца самостоятельно. Но героиня, не желая «топтаться одна» на занятиях, разыскивает его. Вместе они начинают занятия по специальной книге «Танцуем вместе».

Герои – очень разные по характеру. Поэтому неудивительно, что каждая сцена их общения превращается в достаточно забавную, порой комическую, ситуацию. Почти не имея ни слуха, ни чувства ритма, они упорно идут к своей цели – когда-нибудь станцевать настоящий рок-н-ролл.

Преодолевая возникающие на пути трудности, «через тернии к звездам», они ошибаются, ссорятся, но все равно не сдаются.

В какой-то момент герои понимают, что рок-н-ролл для них – это возможность жить, без условностей и предрассудков внешнего мира, а так, как хотят они сами – открыто, искренне, ведь в любом возрасте есть место для надежды и чувства. Неловкость от собственного одиночества мешает героям открыться друг другу. Но пройдет время, и они поймут, что доверяют этому

человеку, что он стал родным и близким. Судьба столкнула их, чтобы к ним пришло понимание того, что в мире они такие не одни, что всегда надо верить в лучшее. Герои нашли друг друга и обрели долгожданное счастье. И пока они танцуют – они живут.

Определение темы

Тема – спектр проблем и событий, рассматриваемых в литературном произведении, предмет, о котором рассказывается. Это жизненный материал, взятый для отображения в пьесе; иначе говоря, то, что изображается, предмет изображения.

Определить тему, значит определить объект изображения, те явления действительности, которые нашли свое художественное изображение или воспроизведение в данной пьесе.

В любом драматургическом произведении есть несколько тем, среди которых выделяется главная, а совокупность всех тем составляет тематику пьесы. Темы меняются в зависимости от эпохи, они имеют исторический характер, но существуют и темы «на все времена», так называемые «вечные» темы, которые переходят из прошлого в настоящее, из страны в страну, из культуры в культуру. Таковыми являются темы любви, дружбы, войны, предательства, одиночества, темы борьбы добра и зла, общества и человека и др.

Тема спектакля отвечает на вопрос: «О чем в данной пьесе идет речь?».

В пьесе «Rock – n – roll на закате» **темой** является проблема одиночества немолодых уже людей в современном мире.

Основной конфликт пьесы

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) – это столкновение идей, приводящее к борьбе. Всякое произведение – это борьба идей. Режи-

серу необходимо четко определить конфликт в пьесе, не только как столкновение абстрактных идей, а как столкновение конкретных сил. Важно найти конфликт в целом, а не персонажей в частности. Конфликт конкретного персонажа помогает найти образ, понять его мотивацию. Конфликт пьесы же является камертоном для всего спектакля и помогает наиболее точно определить сверхзадачу – что мы хотим донести до зрителя посредством данной пьесы.

Конфликт художественный (драматический) (коллизия художественная), противоборство, противоречие между изображенными в произведении действующими силами: характерами, характером и обстоятельствами, различными сторонами характера. Непосредственно раскрывается в сюжете, а также в композиции. Обычно составляет ядро темы и проблематики, а характер его разрешения — один из определяющих факторов художественной идеи. Будучи основой (и «энергией») развивающегося действия, конфликт художественный по его ходу трансформируется в направлении кульминации и развязки и, как правило, находит в них свое сюжетное разрешение.

Например, в основе драматической пьесы Островского «Гроза» лежит конфликт отдельной личности и окружающего общества (Катерина и «темное царство»). Действие «Грозы» разворачивается на берегу Волги в старинном городе, где, как кажется, веками ничего не меняется, и меняться не может, и именно в консервативной патриархальной семье этого города Островский видит проявления неодолимого обновления жизни, ее самоотверженно-бунтарского начала. Конфликт «вспыхивает» между двумя противоположными характерами, человеческими натурами. Две противоположные силы воплощены в молодой купеческой жене Катерине Кабановой и в ее свекрови — Марфе Кабановой. Кабаниха — убежденная и принципиальная хранительница старины, раз навсегда найденных и установленных норм и правил жизни. Катерина — вечно ищущая, идущая на смелый риск ради живых потребностей своей души, творческая натура.

Борьба персонажей драматического произведения есть образное выражение проблемы, поставленной писателем, и является *темой*. Развернутый в действии конфликт – *сюжет*. Разрешение конфликта – *идея*.

Понятие конфликта для драматургии более общее, оно охватывает не только сюжетные коллизии, но и все остальные аспекты пьесы – социальные, мировоззренческие, философские. Под основным конфликтом понимают такой, который напрямую или косвенно касается всех персонажей пьесы. Основу для этого конфликта дают стремления героев пьесы, точнее, противоречие стремлений.

С точки зрения режиссуры, конфликт есть основа того самого пресловутого действия, которое является единственным правдивым способом воплощения пьесы на сцене, без которого, согласно К.С.Станиславскому, нет спектакля. Материалом, средством выражения режиссерского искусства является борьба.

Сущность конфликтной ситуации заключается в достижении нравственных и социальных противоречий такой степени, когда наиболее остро обнажаются и сталкиваются противоположные позиции, идеи, мотивы, точки зрения и убеждения.

«Конфликт есть противодействие людей в борьбе за свои цели, интересы и т.д.» (С. В. Клубков).

Существуют социальные и асоциальные конфликты.

К *социальным конфликтам* относят:

1. Конфликт различных обществ (пьесы М. Горького, А. П.Чехова, У. Шекспира).
2. Конфликт общества и человека («Гамлет» У. Шекспира, «Горе от ума» А. С. Грибоедова).
3. Двух человек.

4. Группы людей и человека.
5. Двух групп людей.

К *асоциальным конфликтам* относят конфликты между человеком и силами природы («Синяя птица» М. Метерлинка, «Носорог» Э. Ионеску).

В определении основного конфликта пьесы режиссер должен четко определить его не только как столкновение идей, но и как столкновение конкретных сил. Важно найти конфликт в целом, в глобальном смысле, а не только персонажей в частности. Основной конфликт всегда носит нравственный характер и представляет собой процесс рождения, становления или падения, деградации личности. Конфликт конкретного персонажа помогает режиссеру найти образ, понять мотивы поведения персонажа и логику его действий, а конфликт самой пьесы помогает наиболее точно определить сверхзадачу спектакля.

Социальный конфликт пьесы понятен, он перекликается с темой: конфликт между внутренним одиночеством человека и одиночеством в обществе.

Внутренний конфликт выражается в следующем: на протяжении всей пьесы внутри героев происходит столкновение двух важных позиций – желание иметь рядом близкого и родного человека и невозможность это желание реализовать.

Страх показаться выброшенными на обочину жизни сковывает их и не дает свободно жить. Они любыми способами стараются скрыть друг от друга то, что почти не нужны собственным детям и внукам, что друзья постепенно уходят и их жизнь сведена к рыбалке и выгуливанию соседской собаки.

1.2. Художественная идея отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».

Идея – это главная мысль пьесы, общечеловеческая истина, ответ на основной вопрос произведения, то, ради чего автор написал пьесу. Идея в чем – то схожа с моралью, которую должен вынести зритель после просмотра спектакля.

Тема произведения всегда конкретна и объективна, а идея – это нечто абстрактное, это выражение мыслей и чувств автора, его размышления по отношению к изображаемой действительности, своеобразный обобщенный вывод из происходящих в пьесе событий.

Если тема является так называемым «телом» произведения, то идея – это его «душа», ядро задумки автора.

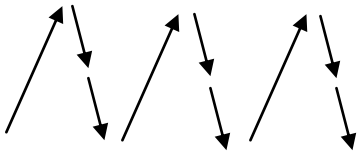
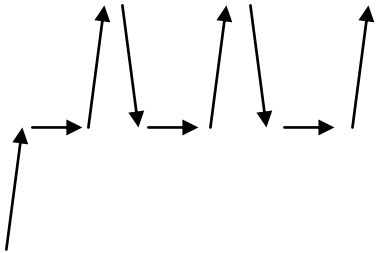
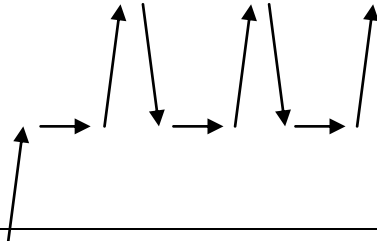
Идея спектакля отвечает на вопрос: «Что утверждает автор относительно данного объекта?».

В пьесе «Rock – n – roll на закате» **идея** является следующее: «Даже если сейчас ты одинок, это не значит, что так будет всегда; надо верить в то, что в твоей жизни обязательно появится родной человек».

1.3. Характеристика музыкального материала отрывка к пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».

Принцип музыкального оформления спектакля — функционально-тематический. Шумы, звуки и музыка то создают атмосферу, то организуют ритм сцены, помогая сильнее выразить беспокойство и напряжение.

Звуковая партитура спектакля

№ п/п	Реплика начала музыки, шума, звука	Динамика музыки, шума, звука (график)	Реплика окончания музыки, шума, звука	Характер музыки, шума, звука	Классификация музыки, шума, звука	Функции музыки, шума, звука
1.	Он: «А теперь попробуем под музыку».		Она: «Я слышу музыку! А теперь не слышу!»	Композиция Мака Дэвиса и Билли Стренджа «A Little Less Conversation». Позитивная, ритмичная, музыка, побуждающая к танцу.	Сюжетная	Создание позитивной атмосферы спектакля.
2.	Он: «Сначала можно просто покачиваться в такт музыки».		Он: «В такой позиции продолжение бессмысленно, потому что в книжке сказано, что партнеры должны чувствовать друг друга».	Композиция Энди Рэнда и Бэка Рэма «Only You». Спокойная музыка для медленного танца.	Сюжетная	Создание романтической атмосферы. Отправная точка на пути к сближению героев.
3.	Она: «Не провожайте меня. И ешьте апельсины, у вас действительно неважный		Она: «У вас открыто. Я вхожу».	Композиция Энди Рэнда и Бэка Рэма «Only You». Медленная, мелодичная музыка.	Условная	Разделение двух дней в спектакле. Лейтмотив, характеризующий приятные воспоминания.

II. Практическая апробация отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».

2.1. Действенный анализ отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».

Сверхзадача и сквозное действие спектакля

Сверхзадача – это общая творческая, смысловая, нравственная и идеологическая цель, притягивающая к себе все без исключения задачи, вызывающие творческое стремление двигателей психической жизни и элементов артиста – роли. Это цель, объединяющая весь постановочный коллектив и способствующая созданию художественного ансамбля и единого звучания спектакля.

Сверхзадача в системе Станиславского – главная идейная задача, ради которой создается пьеса, актерский образ и весь спектакль. В методике Станиславского весь процесс работы над пьесой и ролью направлен на постижение сверхзадачи и сквозного действия спектакля и каждого из действующих лиц. Лучшая формулировка, данная сверхзадаче Станиславским: «мечта».

Сверхзадача – это объединяющий элемент постановочных и моральных стремлений участников спектакля. Это одновременно то, что хочется сказать зрителю и жизненные принципы, которые разделяются актерами.

Сверхзадача является загадкой, которую надо разгадать. Это угол зрения режиссера на идею автора.

Чтобы режиссер смог реализовать сверхзадачу своей постановки, он должен:

1. Выразить свою мировоззренческую позицию через автора, ощутить мысль автора как свою.

2. Выяснить, о чем будет его рассказ и ради чего именно сегодня его должен увидеть зритель.

Отвечая на эти два вопроса, режиссер реализует сверхзадачу своей постановки.

Сверхзадачу пьесы «Rock – n – roll на закате» можно выразить следующим высказыванием: не бойся существовать в этой жизни без условностей, делай то, что просит душа, и помоги другому человеку обрести себя в этой жизни.

Сверхзадача реализуется через сквозное действие. *Сквозное действие* – это та борьба, в результате которой утверждается сверхзадача. Иными словами, это путь достижения сверхзадачи. Сквозное действие начинается в основном событии с появлением ведущего предлагаемого обстоятельства. Это обстоятельство и будет определять борьбу по сквозному действию. Наивысшего пика эта борьба достигает в центральном событии и заканчивается в финальном.

Под сквозным действием К. С. Станиславский понимал «действенное, внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артисто-роли. Линия сквозного действия соединяет воедино, пронизывает все элементы и направляет их к общей сверхзадаче».

Идея в сценическом творчестве раскрывается в действиях и поступках, которые в своей совокупности составляют сквозное действие спектакля. Сквозное действие создается из длинного ряда больших задач, в каждой из которых огромное количество маленьких задач. Таким образом, логика всех действий объединяется в единое сквозное действие.

Сквозное действие может быть только одно, оно едино, постоянно видоизменяемо и не может рваться. В момент разрыва сквозного действия спектакль начинается «с нуля». Постоянно меняясь качественно, оно как бы

«высвечивает» идею со всех сторон, доказывает ее верность и пробует на прочность. Именно наличие единого сквозного действия создает в спектакле гармонию. В сквозное действие, так или иначе, входит все, от занавеса до поклонов. Все характеры, все ситуации, как бусинки, нанизываются на нить сквозного действия.

Сквозное действие, как правило, объективно, и все персонажи, зачастую невольно, но втянуты в него.

Сквозное действие – это логика спектакля, логика совершения событий. Это – маршрут, по которому проложены «рельсы» конфликта.

Сквозным действием является попытка героев найти в своем партнере родную душу, свою вторую половинку. Сумеют ли они найти общий язык? Понять друг друга? Что их ждет? Общая дорога, или эгоизм одиночества возьмет верх? Подарит ли им судьба шанс станцевать свой рок – n – roll? Один на двоих?

Архитектоника пьесы (событийный ряд)

Вскрыть событийную природу пьесы, выстроить структуру событийного ряда, найти действенные линии поведения участников события, понять причины их поступков – значит, осуществить *действенный анализ*.

Зерном метода действенного анализа (МДА) является *событие*. Обнаружив событие, мы ясно понимаем, как выстраивать поведение персонажей, как организовать конфликт.

Решительная *поворотная точка* человеческого существования – основной признак события. Поворот может быть мгновенным, резким, неожиданным, а может достаточно долго вызревать и готовиться. Последствия поворота также могут сказаться явно и незамедлительно, а могут проявляться только по прошествии значительного срока. Все это зависит от множества обстоятельств.

Наиболее наглядно *«внешнее» событие*, т.е. такое событие, где поворот происходит по причинам, привносимыми в действие как бы со стороны. Такими причинами выступают всякого рода приезды, приходы, неожиданности, случайности и т.п.

Гораздо менее явны, но от этого не менее значительны *«внутренние» события*, связанные не с изменениями внешних обстоятельств, а с решениями и поступками героев, возникшими и созревшими в ходе действия.

Режиссеру необходимо воспитать в себе так называемое *«чувство поворота»*. Однако действие пьесы не развивается по простой схеме от поворота к повороту. Структура пьесы предполагает, что крупные события прошлого захватывают настоящее, влияют на него; в этом настоящем происходят свои повороты, среди которых находится та самая точка, в которой коренным образом меняется ход действия эпизода, акта, всего спектакля. В итоге события, отношения персонажей изменяются и не могут вернуться назад.

Таким образом, *событие* – это структурное звено сюжета, имеющее собственную завязку, развитие, кульминационный пик (поворот) и развязку. Персонажи по отношению к событию могут находиться в различном положении: одни своими действиями его готовят, толкают вперед; другие оказываются вовлеченными в орбиту события не сразу, а по мере того, как происходящее становится для них жизненно важным. Но момент поворота неизбежно коснется всех участников события, круто изменив их поведение, эмоциональное состояние, действенные задачи. Дальнейшее – шлейф поворота, его результат, энергия которого продолжает развивать действие. А на фоне этого шлейфа уже зарождаются предпосылки следующего поворота, следующего события.

Помимо того, что события делятся на важные и менее значительные, существуют так называемые *узловые событийные моменты*, на которых держатся сквозное действие и сюжет любой пьесы.

Этими узлами являются:

- ✓ ведущее предлагаемое обстоятельство;
- ✓ исходное (начальное) событие;
- ✓ определяющее (основное) событие;
- ✓ центральное событие;
- ✓ главное событие;
- ✓ финальное (завершающее, заключительное) событие.

Эти узлы, являясь теми вершинами, пиками действия, которым подчиняется вся логика сюжета, несут особую смыслообразующую и композиционную нагрузку.

Ведущее предлагаемое обстоятельство – здесь решается проблема анализа точки отсчета сюжета («С чего все началось?»), здесь кроется зерно определения темы спектакля. Верно найденное «ведущее предлагаемое обстоятельство» проясняет атмосферу пьесы и вскрывает природу конфликта, оно – надежный ориентир, конкретизирующий весь замысел спектакля.

Событие существует только в настоящем, уйдя в прошлое, оно становится предлагаемым обстоятельством. В данном случае, речь идет о таком предлагаемом обстоятельстве, которое, несмотря на свою временную отдаленность, оказывает решающее влияние на судьбы всех участников, вовлекаемых в сюжет, оно ведет сюжет, толкает его, провоцирует конфликт, определяет масштаб и природу конфликта.

Ведущее предлагаемое обстоятельство пьесы «Rock – n – roll на заказе» – одиночество главных героев, побуждающее их записаться на танцы.

Исходное (начальное) событие – первый конфликтный факт. Если по ходу сюжета событийный ряд как бы саморазвивается, то начало пьесы обычно даже у самых лучших авторов поневоле подчиняется законам экспозиции, оно перенасыщено «литературой» - диалогами, «вводящими зрителя в

курс дела». Пока режиссер не определит события, давшего толчок (действию) этим словесным потокам, пока он не поймет конфликт и действия персонажей, связанные с исходным событием, груды текста неподъемным грузом взваливаются на плечи артистов, которые страдают и мучаются, пока необходимость произнесения текста не станет для них мотивированной и обусловленной событием.

Исходное событие пьесы «Rock – n – roll на закате» – герои решают записаться на танцы.

Определяющее (основное) событие – это событие, определяющее дальнейшее развитие драмы (сюжета). Поворот, который определяет неизбежность будущих происшествий. Экспозиция закончена, начинается «интрига». Благодаря выявлению определяющего события, как минимум, уточняется отношение режиссера к предшествующим и последующим фактам, корректируется концепция.

Определяющее (основное) событие пьесы «Rock – n – roll на закате» – «исчезновение» главного Героя, его длительное отсутствие на занятиях.

Центральное событие – коренной поворот, переломный момент, в результате которого действие устремляется к развязке. Кульминационный момент, который решительно поворачивает судьбы героев. Это центральный узел, самое сложное звено сюжета. Его определение неразрывно связано с режиссерским замыслом, с ответом на вопрос «про что?». При этом иногда «центральное событие» бывает до наивности просто и ясно, а в другой раз – спрятано и замаскировано драматургом невероятно. В любом случае, не определив и не выявив это звено, сюжета не поймешь.

Обычно «центральное событие» находится где-то в середине второй половине пьесы. Бывают случаи, когда «центр» смещается еще ближе к финалу, но никогда его не найти в первой половине пьесы. Этого не позволяют сделать законы зрительского восприятия, и их нарушение драматургом и ре-

жиссером влечет за собой ослабление зрительского интереса, потерю сопереживания, а порой и просто непонимание происходящего на сцене.

Центральное событие пьесы «Rock – n – roll на закате» – приход Героини к Герою для того, чтобы выяснить, почему он перестал посещать занятия танцами.

От центрального события действие стремится к развязке, к тому, что называется *главным событием*. Режиссер, ответственный за целостность восприятия своего произведения, должен уметь выстраивать его так, чтобы держать зрителя в напряжении до самого финала, повышая интерес, выстраивая смены напряжения. «Главное событие» должно быть самым последним, «под занавес».

Главное событие пьесы «Rock – n – roll на закате» – согласие Героини заниматься по танцевальной методике, в результате чего происходит сближение героев и их обретение друг друга.

Присутствие в спектакле *финального события* (заключительного, завершающего) зависит от режиссерской концепции.

Законы построения событийной структуры пьесы, которую режиссер ищет за авторским текстом, универсальны. Они работают на уровне любого целостного произведения, имеющего сюжет, развивающийся во времени, и на уровне любого законченного отрывка из пьесы или художественной прозы. Здесь, конечно, далеко не всегда уместно говорить о событиях, лучше называть эти опорные точки «узлами», но структура, содержащая исходное, определяющее, центральное и главное событие сохраняется, безусловно. Именно наличие всех узлов этой структуры и позволяет судить о законченности эпизода, о пригодности его для учебной работы или, тем более, для исполнения в концерте или в сценической композиции.

Данная пьеса, несмотря на кажущуюся простоту, не вписывается в привычный анализ драматургического произведения. Как известно, обычно «центральное событие» находится где-то в середине второй половине пьесы. Бывают случаи, когда «центр» смещается еще ближе к финалу, но никогда его не найти в первой половине пьесы.

На мой взгляд, в данной пьесе центральное событие находится как раз в первой половине произведения, что совершенно не мешает зрительскому восприятию и пониманию происходящего на сцене.

Атмосфера спектакля и его узловых событий

Сценическая атмосфера – это специфическая среда, создаваемая при постановке спектакля, определяющая характер места, времени и содержания действия.

Создание атмосферы — чисто режиссерская задача. Он создает ее в спектакле отбором предлагаемых обстоятельств, в которых действуют актеры, музыкой, шумами, светом, цветом и т.д. Атмосфера не должна выходить за рамки режиссерского замысла.

Одна из важнейших ролей в создании сценической атмосферы отводится сценографии. Художник-сценограф не только создает материальный мир спектакля, но и визуализирует образ спектакля, связанный с идеей, сверхзадачей всей постановки (в цвете, фактуре, в композиции пространственного расположения предметов и т.д.).

Атмосфера спектакля «Rock-n-roll на закате» в целом позитивная и живая. Действие развивается очень динамично, и зритель быстро погружается в происходящие события. Приход Героини можно сравнить с тайфуном – она возмущена и даже рассержена отсутствием Героя на занятиях танцами. Она готова снести все на своем пути своей энергетикой. Когда он предлагает

ей попробовать позаниматься танцами вместе, Героиня начинает кокетничать, и тем самым создает легкую и игривую атмосферу. И даже конфликты, происходящие между героями, вызывают искреннюю улыбку, так как их инициатором является Героиня, раздувающая из мухи слона. Она постоянно не соглашается и обижается на Героя, строит из себя недотрогу. Её заигрывания с ним создают смешную, комедийную атмосферу.

Когда на следующий день Героиня приходит к Герою, чтобы поздравить его с днем рождения, то приносит с собой атмосферу праздника и веселья. Тот факт, что родные Героя забыли о нем и не поздравили с днем рождения, навеивает грусть, но впоследствии, когда происходит объяснение героев, в воздухе витает атмосфера доброты и искренности, которую они так долго ждали.

Медленный танец, на который Герой приглашает Героиню, рождает романтическую и легкую атмосферу. Они словно помолодели на глазах, в них загорелся огонек жизни и зарождающейся любви. Смотреть на это – одно удовольствие.

Финальный танец героев – рок-н-ролл, заряжает зрителя хорошим настроением и позитивом. Атмосфера здесь настолько заводная и лихая, что хочется вскочить с места и начать танцевать вместе с ними.

Мизансценирование

Мизансцена (фр. размещение актеров на сцене) – это расположение актеров на игровом пространстве в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной средой в тот или иной момент действия. Мизансцена – это «молекула» театрального спектакля, его образная частица, его мельчайшая единица, она обладает теми же структурными особенностями,

которыми обладает художественное целое: произведение театрального искусства – спектакль.

Назначение мизансцены — через внешние, физические взаимоотношения между действующими лицами выражать их внутренние (психологические) отношения и действия. Мизансцена — одно из важнейших средств образного выражения режиссерской мысли и один из важнейших элементов в создании театрализованного представления. В непрерывном потоке сменяющихся друг друга мизансцен находит себе выражение сущность совершающегося действия. Умение создавать яркие, выразительные мизансцены является одним из важнейших признаков профессиональной квалификации режиссера. Это язык режиссера. В характере мизансцен больше, чем в чем-либо другом, проявляется стиль и жанр постановки. Через систему мизансцен режиссёр придаёт спектаклю определённую пластическую форму. Каждая мизансцена должна быть психологически оправдана актёрами, возникать естественно, непринуждённо и органично.

Мизансцена должна быть действенна(взаимоотношения и борьба персонажей), композиционно организована в определенной сценической среде и пространстве, вбирать в себя все слагаемые внутренней жизни персонажей, их физическое самочувствие, темпоритм и.т.д.

Хорошая образная мизансцена никогда не возникает сама по себе и не может быть самоцелью для режиссера, она всегда является средством комплексного решения целого ряда творческих задач. Сюда входит и раскрытие сквозного действия, и целостность оценки образов и физическое самочувствие действующих лиц и атмосфера, в которой протекает действие. Всем этим формируется мизансцена. Мизансцена это самое материальное средство творчества режиссера. Мизансцена- если она точна, то уже есть образ. Хорошо выстроенная мизансцена может сгладить недостатки мастерства актера и выразить его лучше, чем он делал это до рождения этой мизансцены.

Выстраивая представление необходимо помнить о том, что любая смена мизансцены означает поворот мысли. Частые переходы и перемещения исполнителя дробят мысль, стирая линию сквозного действия.

Особенно осторожно нужно обращаться с мизансценой тогда, когда исполнители находятся на первом плане. Ибо здесь даже самое маленькое движение считается как смена мизансцены. Строгость, чувство меры и вкус это те советчики, которые могут выручить режиссера в сложившейся ситуации. Всякая, хорошо придуманная мизансцена должна отвечать следующим требованиям:

1. Должна быть средством наиболее яркого и полного пластического выражения основного содержания эпизода, фиксируя и закрепляя основное действие исполнителя, найденные в предшествующем этапе работы над пьесой.

2. Должна правильно выявлять взаимоотношения действующих лиц, происходящую в пьесе борьбу, а также внутреннюю жизнь каждого персонажа в данный момент его сценической жизни.

3. Быть правдивой, естественной, жизненной, и сценически выразительной.

Мизансцена – это «молекула» театрального спектакля, его образная частица, его мельчайшая единица, она обладает теми же структурными особенностями, которыми обладает художественное целое: произведение театрального искусства – спектакль (расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля).

Основной закон мизансцены сформулирован А. П. Ленским: «Сцена должна держаться только трех «несменяемых условий», без которых театр не может быть театром: во-первых, чтобы зритель все видел, во-вторых, чтобы

зритель все слышал, и, в-третьих, чтобы зритель легко, без малейшего напряжения воспринимал все, что дает ему сцена.

Мизансцены в моем отрывке продиктованы предлагаемыми обстоятельствами материала: Герой – пожилой человек, добрый, спокойный и очень одинокий; Героиня – почти того же возраста, что и Герой, очень импульсивная, порывистая и тоже одинокая. Они пришли в танцевальную студию в надежде скрасить свое одиночество и найти близкую душу.

В первой половине действия перемещение героев по сценической площадке диктует поведение Героини: она отчитывает Героя, допрашивает, спорит с ним, обижается, наступает. Герой в своем собственном доме вынужден обороняться, защищаться, сопротивляться, уходить от ответа, придумывать оправдания и объяснения. Переходы и передвижения быстрые, ломаные, обозначить суть сцены можно словами «нашла коса на камень». Героиня ведет себя как «торнадо», сметая все на своем пути. Попытка медленного танца заканчивается неудачей, поскольку Героиня требует «отодвинуться» и тем самым вызывает возмущение Героя, ведь он серьезно настроен научиться хорошо танцевать и «сбацать» рок-н-ролл.

В сцене, где персонажи отмечают день рождения Героя, мы видим их, сидящих напротив друг друга и уже общающихся весело и с удовольствием. Герой смог найти к даме подход, расположил ее к себе, она в свою очередь тоже прониклась к нему симпатией. На протяжении всей сцены звучат смех и шутки. И вторая попытка парного танца уже выглядит по-другому: герои держатся за руки и дурачатся как дети, отбросив все условности внешнего мира. Финальный рок-н-ролл, озорной и зажигательный, выглядит как победа над обстоятельствами и над одиночеством: они все-таки «сбацали» его, о чем долго мечтали.

Схема-досье на персонажей

Персонаж	Внешность героя	Что говорит персонаж о себе	Что говорят о нем другие	Что говорит о персонаже автор
Он (около 60 лет, пенсионер)	<p>Герой обладает обычной внешностью одинокого пенсионера, и в ней нет ничего примечательного: он одет так, как одеваются тысячи людей его возраста (растянутая майка, клетчатая рубашка и спортивные штаны). Он носит очки. В его движениях наблюдается некоторая неловкость и неуклюжесть.</p> <p>По типу темперамента характер персонажа скорее соответствует флегматику (спокойный, уравновешенный, неспешный, имеет устойчивые стремления и настроение). Он проявляет упорство и настойчивость в работе (самостоятельные занятия танцами), оставаясь при этом спокойным и уравновешенным. Герой всегда доводит начатое до конца.</p> <p>По своей натуре он – добряк, и никогда не сможет обидеть или оскорбить кого – либо. Герой интеллигентный дипломат – он не умеет ругаться, всегда сможет договориться и разрешить конфликт.</p> <p>Он скромный и стеснительный человек, но это не помешало ему записаться на уроки танцев и «заразиться» ими.</p> <p>Герой любит своих детей</p>	<p>«Я решил, что может быть пока стоит немножко поработать самостоятельно, а потом уже можно и опять со всеми. А то я так только всем мешаю».</p> <p>«Нигде никто не хочет танцевать со мной в паре. Жалуются на меня педагогу. Их можно понять. Они же платят деньги. Хотят чему-то научиться. А тут – я. Говорят, у меня полное отсутствие ритма и слуха».</p> <p>«Я, между прочим, уже три недели, как развиваю чувство ритма. Я уже на 37-ой странице».</p> <p>«Мне очень хочется научиться и хоть раз станцевать рок-н-ролл по – настоящему».</p> <p>«Это нормально. У меня просто нет чувства ритма, но мне на это наплевать. Это не мешает мне танцевать и получать удовольствие».</p> <p>«Между прочим, когда вы ушли, я один четыре такта сделал только так».</p> <p>«Плевать на все правила. Такты, ритмы... У меня может быть свой ритм. Вы не</p>	<p>«Вам не стыдно? Вы уже третий раз пропускаете занятия!»</p> <p>«На что это вы намекаете? Это у вас нет чувства ритма».</p> <p>«Это я-то ханжа и мещанка?! А знаете кто вы? Извращенец! Заманил одинокую женщину! И книжка эта ваша – тоже для извращенцев!»</p> <p>«Нет, ну вы вообще... Боже мой, какой зануда! Просто – сухарь, робот какой-то, а не человек».</p> <p>«А у вас хорошо получается».</p> <p>«Вы что, тупой? Я же объяснила: эти туфли были последние, и я не могла их не купить! Неважно, малы они мне или нет!»</p> <p>«Да голова у вас не в порядке. Не было туфлей моего размера. Что тут непонятного?»</p> <p>«Когда вы меня обозвали, я себе сказала: «С этим старым козлом – больше никаких дел». Вы уж извините, что я так прямолинейно. Но я просто цитирую...»</p>	<p>Это история взаимоотношений двух уже далеко немолодых людей, которые случайно знакомятся в любительской студии обучения танцам.</p> <p>Герои - очень разные по характеру. Поэтому неудивительно, что каждая сцена их общения превращается в достаточно забавную, порой комическую, ситуацию.</p> <p>Но они всё равно продолжают встречаться, не оставляя надежды, что однажды когда-нибудь настанет день, когда они всё-таки станцуют настоящий рок-н-ролл. Rock-n-Roll – как образ того, что жизнь ещё не закончена. И что в любом возрасте есть место для надежды и чувства.</p>

	<p>и внуков и гордится ими, не - смотря на то, что порой они забывают о его существовании.</p> <p>Он принимает большинство событий своей жизни как должное и относится к происходящему очень терпимо. Герой смотрит на вещи трезво и не витает в облаках. Он – реалист.</p> <p>Временами он неуверен в себе и в своих силах и может дать слабину. Но его самоирония вызывает симпатию и уважение зрителей, ведь умение посмеяться над самим собой – это прекрасное качество личности, помогающее в какой-то степени выжить в современном мире.</p>	<p>смотрите, что я с виду уже того... Это снаружи. А внутри я еще очень даже ого-го! Внутри у меня там, знаете, как колотит? Плевать, что я не могу выстучать ровно эти гребаные «четверть, четверть, половинку...» Кому они вообще, к черту, сдались! У меня в душе живет свой собственный ритм. И с него невозможно сбиться. И для того, чтобы под него танцевать, не нужны никакие книжки, курсы. Потому что это – мой ритм!»</p>	<p>«Вы действительно думаете, что если у вас есть книжка, то вы уже все знаете?»</p> <p>«Смотрите, какой развитый. Ну и оставайтесь со своей книжкой!»</p>	
<p>Она (около 60 лет, пенсионерка)</p>	<p>Несмотря на свой солидный возраст, внешность героини очень яркая и неординарная. Ее одежда скорее подошла бы девочке-бунтарке, но в душе героиня как раз и является этой импульсивной, бросающей вызов всему миру, дерзкой девчонкой. И это находит отражение в яркой одежде. Нелепые шляпы, кричащие кофточки, смешение в образе всех цветов радуги, характеризуют героиню как экспрессивную натуру. Также как и герой пьесы, героиня носит очки.</p> <p>Она – холерик чистой воды. Гордая, эмоциональная, нетерпеливая, настойчивая, порыви-</p>	<p>«У меня нет недостатков! Почти нет».</p> <p>«У всех есть комплексы, а у меня нет!»</p> <p>«А у меня есть чувство ритма. Было. Пока я с вами не связалась. Это вы меня заразили. Вот пока я с вами не начала танцевать, у меня все было. И чувство ритма, и слух. И грация».</p> <p>«Мы с вами были партнерами. Худо – бедно как-то танцевали. Даже неплохо получалось. По крайней мере, у меня».</p> <p>«А с чего вы решили, что это я хлопаю не</p>	<p>«Да вы просто ханжа и мещанка!»</p> <p>«Вы теперь совсем другой человек. Нетягостенный всевозможными комплексами и прочими тормозящими ваше подсознание стигмами».</p> <p>«Нет, ну как вы не слышите? Вы же все время колотите мимо. Это же просто: раз – два. Вы что, не слышите?»</p> <p>«Вот иногда мне кажется, из вас хороший рыбак мог бы получиться».</p> <p>«А я думал, вам дей-</p>	

<p>стая. Она резко и кардинально меняет свои решения. За сменой ее настроения невозможно уследить, как говорится, «из крайности в крайность».</p> <p>Героине свойственно сначала говорить, а потом – думать (она не задумывается о последствиях и не подозревает, что может кого-то обидеть). На протяжении всей пьесы мы видим, как гордость и любопытство борются в ней.</p> <p>Героиня не замечает (или не хочет замечать) своих недостатков. Она смотрит на мир сквозь розовые очки.</p> <p>Если провести параллель между стихиями природы и натурой героини, то она – яркий, полыхающий огонь. Взрывная, как порох, она привлекает своей живостью спокойного, похожего на лед, героя. Но, как известно, противоположности притягиваются.</p>	<p>так, если у вас у самого нет чувства ритма? Может быть, это как раз вы хлопаете не так, а я как раз – так». «Да вы знаете какая у меня миниюбка в школе была? Во! Даже еще выше! Вот так!»</p> <p>«Все моя деликатность. Как-то неловко было без приглашения...»</p> <p>«Ну я же дама, не могла я с бутылкой прийти».</p> <p>«Это вы меня должны были простить. Влезла без спроса в вашу жизнь».</p>	<p>ствительно интересно. Кстати, это вы ко мне первая пришли».</p> <p>«У вас мозг наоборот устроен»</p> <p>«Вы одеваетесь как посикуха какая-нибудь!»</p> <p>«Я хотя бы дошел до тридцать пятой страницы, а вы застряли на четырнадцатой. Вы вообще не развиваетесь».</p>	
---	---	---	--

2.2. Сценография отрывка по пьесе М. Хейфеца «Rock-n-roll на закате».

Сценография (театрально-декорационное искусство) — вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве.

Сценография — искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Все эти изобразительные средства являются компонентами театрального представления, способствуют раскрытию его содержания, сообщают ему определенное эмоциональное звучание. Развитие сценографии тесно связано с развитием изобразительного искусства, архитектуры, драматургии, кино.

Декорация — оформление сцены, воссоздающее обстановку действия спектакля, помогающее раскрытию его идейно-художественного замысла. В современном театре декорации готовят с помощью разнообразных художественных и технических средств — живописи, графики, скульптуры, света, проекционной и лазерной техники.

В современном театральном искусстве используются самые разнообразные типы декораций и приемы оформления спектакля.

Один из важнейших компонентов оформления спектакля — **сценический свет**. Свет на сцене — это тот «волшебник», завершая труды художников и постановочной части, преображает декорацию: раскрашенный холст превращает в бархат и парчу, фанеру и картон — в сталь или гранит, жемчуг — в хрусталь, стекляшки — в алмаз, фольгу — в золото и серебро. Искусно установленный на сцене свет создает впечатление жары или холода, «солнечного утра» или «зимнего вечера», «осенней мглы» или «ясного бездонного неба». Сценический свет предназначен также для создания сценических эффектов. Но самое важное назначение света на сцене —

способствовать созданию определенной атмосферы, необходимой по ходу действия. Он может быть нейтральным или, наоборот, эмоционально окрашенным — праздничным, тревожным, унылым, карнавально-динамичным.

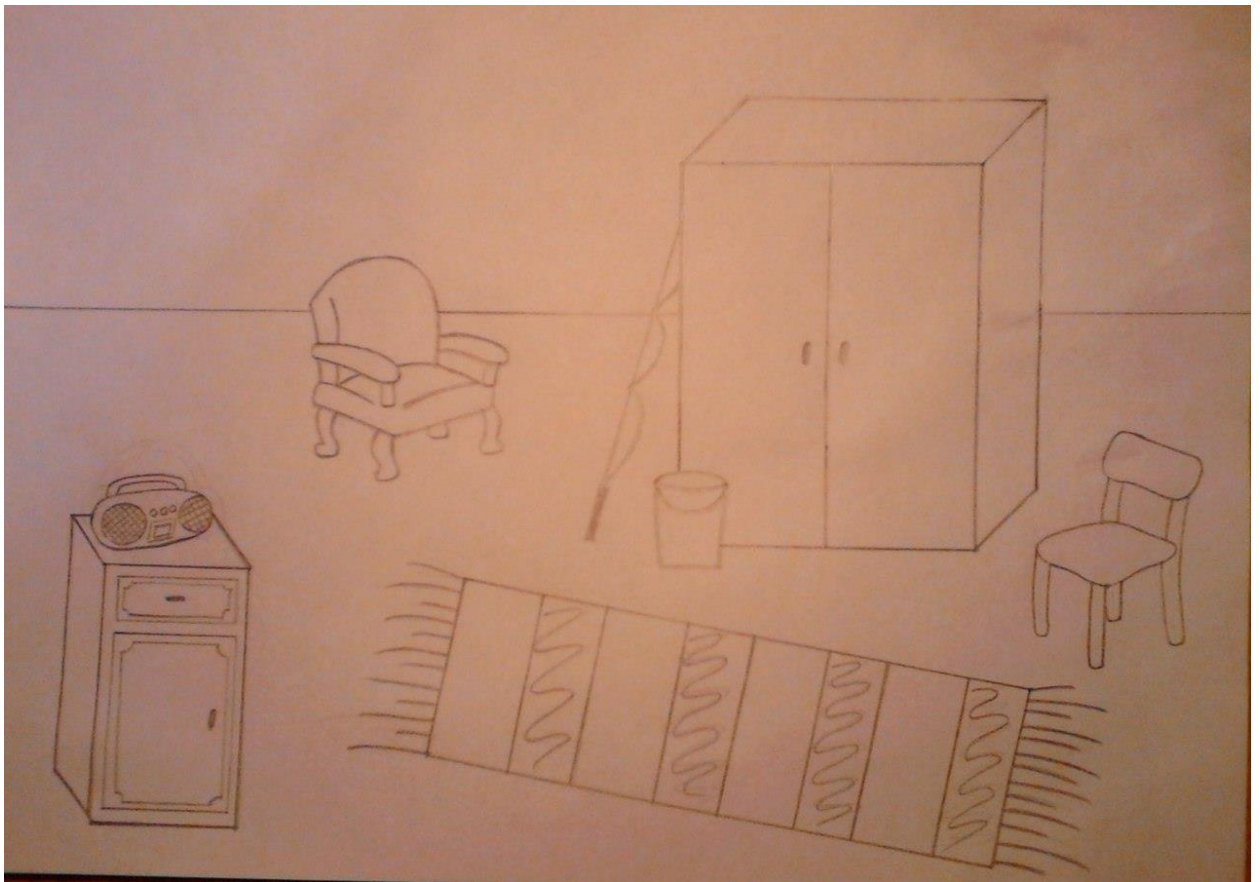
Театральный костюм помогает актеру найти внешний облик персонажа, раскрыть его внутренний мир, определить историческую, социальную и национальную характеристику среды, в которой происходит действие. Необходимое дополнение к костюму — грим и прическа.

В моем спектакле зритель видит на сцене интерьер самой обыкновенной холостяцкой квартиры: старенькое, но любимое кресло; повидавшая виды тумбочка; в правом углу шкаф, рядом с которым стоит редко используемый, и уже давно не новый, деревянный стул.

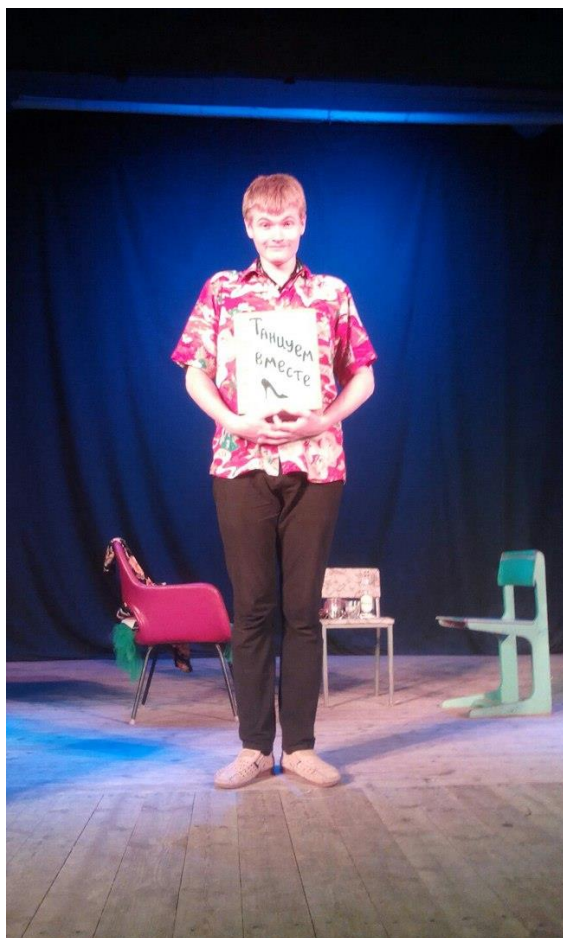
На тумбочке расположился магнитофон. Рыбацкие принадлежности, находящиеся возле шкафа (удочка, железное ведро) говорят нам о любимом занятии главного героя, его отдушине – рыбалке.

В целом вся обстановка указывает на то, что здесь живет одинокий пожилой мужчина. Мебель уже доживает свой век, комната наполнена чисто мужскими вещами, в квартире нет абсолютно ничего лишнего, только самое необходимое, чем герой пользуется изо дня в день в течение многих лет. Глядя на интерьер квартиры, мы понимаем и чувствуем рутинное существование героя без какой – либо надежды на перемены и его многолетнее, «застаревшее» одиночество.

Эскиз сценического оформления спектакля

Костюмы героев

Заключение

Описание начала, кульминации и финала спектакля со всеми его компонентами.

Начало спектакля

На сцене мы видим интерьер квартиры Героя. В следующую минуту он входит счастливый, с книгой - самоучителем в руках. Начинает упражняться: сначала без музыки, затем под композицию «A Little Less Conversation». Через некоторое время появляется возмущенная Героиня с авоськой, в которой лежат апельсины (она думала, что герой заболел) и вопросом: почему же он пропускает занятия по танцам? Герой предлагает ей позаниматься самостоятельно, и она соглашается. Но она все время чем-то недовольна, возникает конфликт. В сердцах Героиня уходит, роняя на пол книгу, а Герой, наклонившись, чтобы поднять ее, понимает, что у него прихватило спину и без помощи Героини он не справится. Герой окликает ее, она возвращается и помогает ему сесть на стул. Далее они договариваются встретиться на следующий день и Героиня уходит. Свет гаснет.

Кульминация спектакля

Лейтмотивом повторяется композиция «Only You». Герой сидит в кресле с удочкой, и в этот момент в его квартиру врывается Героиня с тортом и поздравляет его с днем рождения, о котором он благополучно забыл. Герой всячески пытается выкрутиться из неловкой ситуации и сочиняет на ходу историю о том, что все его родственники приходили к нему с подарками, но уже разошлись. Героиня искренне удивляется чистоте и порядку в квартире после такого, по словам Героя, балагана. Они собираются пить чай с тортом, но оказывается, что в квартире нет ни чая, ни сахара, а только немного водки. Он говорит, что было и вино, и шампанское, но невестки все выпили. Герои-

ня произносит тост, расспрашивает Героя о подробностях прошедшего праздника, которые угнетают его и ставят в неловкое положение. Через некоторое время она вспоминает, что принесла подарок – рыбацкую шляпу. Герой очень рад её вниманию, ведь ему давно никто не дарил подарков. Героиня предлагает попить чаю и уходит на кухню. Там она обнаруживает, что у хозяина имеется только две тарелки. Она догадывается, что на самом деле никакие гости к нему не приходили, и он все сочинил. Она понимает его ложь, ведь у нее самой в жизни сложилась точно такая же ситуация.

Финал спектакля

Они смотрят друг другу в глаза и понимают все без слов, а Герой, чтобы как – то разрядить обстановку, предлагает Героине потанцевать. Она соглашается. Их медленный танец под песню «It`s Now or Never» («Сейчас или никогда») определяет их дальнейшую судьбу, а заводной рок-н-ролл Билла Хейли «Rock Around the Clock» отбрасывает прочь отчаяние и невзгоды и навсегда соединяет героев.

Список использованных источников

1. Буткевич М. М. – «К игровому театру». Москва, 2002.
2. Захава Б. Е. – «Мастерство актера и театрального режиссера: учебное пособие». РАТИ – ГИТИС, 2008.
3. Котомин Б. А. – «Методика преподавания театральных дисциплин: Учебное пособие». Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2007.
4. Котомин Б.А. – «Краткий курс лекций по режиссуре эстрадных программ и театрализованных представлений: учебное пособие». Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2010.
5. Литвин Б. М. – «Мастерство режиссера. Поиск образности». Пермь, 2000.
6. Попов П. Г. – «О методе. Театральная педагогика». Москва, 2006.
7. Соснова М.Л. – «Искусство актёра». М.: Фонд «Мир», 2007.
8. Андрейчук В.А. – «Постановочный план спектакля: учебно-методическое пособие». Алтайский государственный институт искусств и культуры. — Барнаул, АГИИК, 2003.
9. Баланин В.А., Шангина Е.Ф. – «Мастерство актёра. Программа методические рекомендации». Барнаул, 2001.
10. Морозова Г. В. – «О пластической композиции спектакля». — М.: ВЦХТ. 2004.

Приложения

Эскиз афиши

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С.В. Рахманинова
Отделение театральное творчество, 4 курс

10 июня в **10.00**

*Государственный экзамен по режиссуре
и мастерству актера*

Михаил Хейфец

«Rock-n-roll на закате»

РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА М. Лазуткиной

Актный зал

Эскиз приглашения

<h1>Приглашение</h1>	10 июня	в 10.00
	Приглашаем на Государственный экзамен по режиссуре и мастерству актера	
в программе: показ квалификационной работы по режиссуре Маргариты Лазуткиной		
«Rock-n-roll на закате»		
по пьесе Михаила Хейфеца		
Советская, 59 АКТОВЫЙ ЗАЛ		
Вход свободный		

Эскиз программы

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова	Государственный экзамен по режиссуре и мастерству актера	Михаил Хейфец «Rock-n-roll на закате»
Программа		
	педагог по режиссуре и мастерству актера Е. Е. Шмелева	Роли исполняют: Она – Вероника Колесникова Он – Олег Буянов
2016		

--	--	--