

Мизансцена – образный язык режиссера

- **Мизансцена** (франц.) - размещение, расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.
- **Мизансцена** - образно-пластический язык режиссера.

Мизансцена - одно из важнейших средств образного выявления внутреннего содержания пьесы, существенный компонент режиссёрского замысла спектакля.

В характере построения **мизансцен** находят выражение стиль и жанр спектакля.

Через систему **мизансцен** режиссёр придаёт спектаклю определённую пластическую форму и находит определённое пространственное решение спектакля, создаёт необходимые условия для сценического действия

Как танец – язык балета, так пластическая выразительность непрерывной цепи **мизансцен** является языком режиссера.

Каждая **мизансцена** должна быть психологически оправдана актёрами, возникать естественно, непринуждённо и органично.

Мизансцена – это пластический и звуковой образ, в центре которого находится живой, действующий человек. Цвет, свет, шумы и музыка – дополнительные, а слово и движение – основные ее компоненты.

Сценическое действие является собой процесс борьбы движущих сил пьесы. Логика развития этой борьбы, то есть сквозное действие, имеет внутри каждой картины ряд напряженных этапов, которые режиссер формирует в **мизансцене**.

Необходимо иметь разбуженного к действию, целесообразно действующего актера.

Творческая работа режиссера должна совершаться совместно с работой актеров.

Мизансцена всегда есть картина перемещений и поступков персонажей.

Мизансцена - это самое материальное средство творчества режиссера. Если она точна, то уже есть образ. Мизансцена в спектакле создается не ради эффектного расположения актеров, а как воплощение определенного момента жизни пьесы. Нельзя поэтому судить о качестве мизансцены безотносительно к той идее, которую она должна воплотить.

Мизансцена является средством комплексного решения целого ряда творческих задач:

Сюда входит и раскрытие сквозного действия, и целостность оценки образов, и физическое самочувствие действующих лиц, темп – ритм, атмосфера, в которой протекает действие. Всем этим формируется мизансцена.

Внимательно разбирая пьесу, а позднее выстраивая спектакль, необходимо помнить о том, что любая смена **мизансцены** означает поворот мысли.

Как только язык **мизансцены** становится выражением внутренней жизни героя, сверхзадача она обретает богатство и многообразие

Мизансцена – понятие широкое.

Это не только переходы действующих лиц и размещения, но и все действия актера, жесты и детали его поведения, это так же все – мизансцена.

Всякая, хорошо придуманная мизансцена должна отвечать следующим требованиям:

- Должна быть средством наиболее яркого и полного пластического выражения основного содержания эпизода.
- Должна правильно выявлять взаимоотношения действующих лиц, происходящую в пьесе борьбу, а также внутреннюю жизнь каждого персонажа в данный момент его сценической жизни.
- Быть правдивой, естественной, жизненной, и сценически выразительной.

Разновидности мизансцен

Круговые мизансцены

С давних времен широко используются в танцах, играх, хороводах **круговые мизансцены**. (По часовой стрелке, - динамика движения. Против часовой – антидинамика движения).

Нередко в спектаклях мизансцена строится по кривой линии, по кругу или спирали. Передвигаясь по кривой, актер попеременно виден с разных сторон, ему легко разнообразить ракурс тела и движений при общении с партнерами. Такое построение планировок достигается обычно соответствующим расположением декоративных элементов.

Различного рода станки, лестницы, мебель, рельефный пол и другие конструктивные элементы создают наиболее благоприятные условия для композиционного разнообразия группировок и мизансцен.

Полукруг (объединение, единство) – возможность видеть друг друга, визуально существует как преграда за пространством полукруга.

Диагональная мизансцена – слева направо усиливает движение. Это начало чего либо.

Справа налево - затормаживает движение, конец чего либо.

Самое выгодное в композиционном отношении построение мизансцены — **диагональное**. Оно подчеркивает перспективу и благодаря этому создается впечатление большой объемности фигур. Такая мизансцена динамична. Зритель как бы участвует в движении на сцене. Артист, находящийся в диагональном положении по отношению к рампе, хорошо виден и слышен из зрительного зала.

Фронтальная мизансцена необходима для укрупнения плана. Особенно осторожно нужно обращаться с мизансценой в этом случае. Исполнители находятся на первом плане, и здесь даже самое маленькое движение считается, как смена мизансцены.

Горизонтальная мизансцена

Часто используется прием развертывания мизансцены параллельно рампе. При таком построении всякие переходы, сближения и расхождения партнеров будут более рельефны и ощутимы для зрителя. Развертывание мизансцены вдоль рампы дает также большие преимущества при построении барельефной композиции, позволяющей показать зрителю крупным планом большое число действующих лиц, делая такую мизансцену эмоционально насыщенной.

В том случае, когда по замыслу режиссера актеры оказываются вытянутыми в одну шеренгу, небольшими поворотами друг к другу, сокращением или увеличением дистанций между ними можно сломать эту прямолинейность и сделать **мизансцену** более выразительной.

Вертикальная мизансцена

К ломаным линиям следует стремиться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости построения мизансцены, то есть добиваться ступенчатости сценической группы. Плохо, когда линия голов находится на одном уровне и создает однообразный горизонтальный рисунок.

Высота площадки работает на увеличение пространства. Конструктивные элементы декорационного оформления позволяют использовать третье измерение, создавать высотные композиции. Они чрезвычайно разнообразят и обогащают сценическое планировочное искусство.

- Всякая живая группа имеет свои естественные подъемы, спады и вершины. Такой же естественный, разнообразный рисунок должен существовать и в театре.

- Чтобы ученики лучше усвоили принцип ступенчатого построения группы, целесообразно на первых порах давать им упражнения без мебели и станков и предложить строить мизансцены на ровном полу.

Мизансцены симметричные и асимметричные

В основе принципов симметричности лежит **равновесие**, имеющее центральную точку, по сторонам которой симметрично располагаются остальные части композиции. При таком построении очень выгодно делать центральную точку смысловым композиционным центром.

Ограниченность симметрических построений мизансцены в их статичности.

Принцип асимметричности построений состоит в нарушении равновесия – **(флюсовая) – перевес**.

Шахматная мизансцена – зрительное увеличение количества актеров. При этом построении актеры, находящиеся позади партнеров, всегда располагаются в промежутках между ними.

- Приемом **шахматной мизансцены** был интересно создан образ боя в спектакле «Оптимистическая трагедия» Московского экспериментального театра. Первая линия моряков, бросаясь в атаку, падала, и ее перекрывала вторая линия, участники которой проскакивали в просветы, благодаря чему первая успевала встать. Так создавалась иллюзия непрерывной атаки.

Мизансцена винт – (штопор) – «вдавливание в зал».

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. Принцип монументального построения – зафиксированная неподвижность действующих лиц в определенный момент для выявления внутренней напряженности этого момента. На режиссерском языке эту зафиксированную неподвижность называют теперь «стоп-кадром».

Принцип глубинного построения мизансцен:

- Крупный план – 1-ый план.
- Средний план – 2-ой план связан с группой или небольшим объектом.
- Общий план – 3-ий связан с делением сцены в глубину на 3 части (1-й, 2-й и 3-й планы).

Первый план (крупный) – линия авансцены до занавеса.
Здесь можно выстраивать мизансцены для одного - двух человек.

Второй план – от линии занавеса до 1-ой - 2-ой кулисы. Хорош для групповых мизансцен. Все виды мизансцен, кроме барельефных возможно выстраивать на 2-м плане.

Третий план – от третьей линии кулис к заднику. Общий план, рапиды, стоп-кадры хороши на 3-м плане.

Ракурсное построение мизансцены

- **Фас – анфас**. Лицом к залу раскрывает всю фигуру человека. Его глаза, лицо. Физическое действие, разворачивающее актера на зал, на свет: вынужденность; предполагаемый объект внимания находится в зале; когда артист хочет, чтобы партнеры не видели его глаза и т.д.
- **Полуфас** – для прямого общения с партнерами, графическое движение по диагонали.
- **Чистый профиль** – не видно глаз и реакции актеров. Невыгодная мизансцена.
- **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.
- **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.

- Искусство построения ярких, выразительных, правдивых **мизансцен** зависит от художественного вкуса режиссера, от его знания жизни, от понимания им великих произведений живописи и скульптуры, которые могут служить образцами **мизансцен**, так как в их основе лежит ясная мысль органического действия.

Используемая литература:

Ю.Мочалов

«Мизансцена – язык режиссера»