

So, in the vocal class, it is necessary to acquaint students with the works of great composers, genres of musical art, theatrical productions and acting. At the same time, vocals, plastic, dance, acting – all this should be present in the future specialist at the highest professional level.

Key words: theater studies, drama in music, opera, drama, musical theater, Renaissance, polyphony, monodies.

Поступила в редакцию 04.11.2019

МРНТИ 18.07.73

К.М. БЕРКУТБАЕВА¹, А.А. МОМБЕК¹

Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы, Казахстан)
kama_renat@mail.ru; aliya_mombek@mail.ru; <https://doi.org/10.51889/2020-1.2077-6861.30>

СИНТЕЗ ИСКУССТВ: ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Аннотация

В подготовке специалиста творческого вуза большое значение имеет знание особенностей театрального искусства. Предмет исследования данной статьи – театральный занавес, аспекты его применения в различных исторических эпохах развития театра как культурного феномена. Предпринятая автором систематизация информации о театральном занавесе как неотъемлемом элементе любой театральной постановки зиждется на глубоком понимании его роли не только как технического средства, но и как пространственной композиции театрального спектакля и зрительного зала в целом. Упомянутые особенности могут иметь содержательный, географический, исторический, политический и функциональный характер.

Безусловно, что театральный занавес как объект исследования представляет собой один из интереснейших феноменов такой научной области как искусствоведение. С ее точки зрения театральный занавес прошел долгий путь развития в поисках лучшей сценической и художественной выразительности, тем самым являя собой специфическую знаковую систему. Исследование феномена театрального занавеса на примерах площадок международного уровня позволяет по-новому взглянуть на генезис и современное состояние вопросов художественного оформления постановок казахстанских театров.

Ключевые слова: театральное представление, сценическое оформление, декорации, занавес, механизм занавеса, элемент актерской игры.

Театральное искусство настолько многогранно, что в разные эпохи существовали разные виды представлений. История показывает, что театр может существовать и даже развиваться без света рампы, бутафории или даже четких диалогов артистов. Аскетичные и своеобразные действия в восточноазиатских странах, а также в ранних западноевропейских театрах – тому подтверждение.

Но, как невозможно представить актера без зрителя, так и сцена современного театра будет смотреться сиротливо без занавеса и музыкального сопровождения. Эти неотъемлемые элементы театральных спектаклей

долгие столетия эволюционировал в такт самому искусству лицедейства.

Вместе с тем, занавес как важная часть хранит свою историю, делится на разновидности и оказывает огромное влияние на всякого, кто попадает на представление. Театральный занавес, как эстетическая категория, косвенно рассматривается в трудах аналитиков современного мирового театра, так внимание ему уделяется у немецкого исследователя Ханса-Тис Леманна [1, С.25], своим мнением об эволюции театральных декоративных элементов, включая отношение к занавесу, делится Керстин Шмидт, говоря о постмодернизме в американской драме [2, С.33].

В работе приводятся и анализируются сведения об эволюции занавеса, а также существующих типов музыкального сопровождения спектаклей. Выводы, приведенные в настоящей работе, могут послужить полезными практическими рекомендациями для отечественных театров, которые на данный момент находятся на этапе трансформации, особенно в сравнении с мировыми подмостками. В этом контексте, безусловно, правы отечественные ученые, которые отмечают: мы наблюдаем в казахстанской художественной культуре и системе культурных ценностей последних двух десятилетий уродливые «перекося». К счастью, это не норма, но нет смысла скрывать очевидное. Не критикуя кого-то конкретно, авторы, однако, считают художественное творчество наиболее тонкой и чувствительной областью человеческого духа [3, С.109].

Данный факт полностью относится и к театральному искусству, включая его художественное и музыкальное сопровождение. Анализ, мировых театров в анализируемом контексте позволит обозначить пути дальнейшего развития театрального искусства в Республике Казахстан.

В целом, прав исследователь А.К. Ешмуратова, которая пишет: современный театр имеет тенденцию расширять и смешивать различные выразительные средства, стирать границы между различными видами искусства [4, С.34]. В обозначенном фокусе исследователям современных казахстанских театров есть что исследовать. Поэтому при подготовке специалиста творческого вуза большое значение имеет знание особенностей театрального искусства, которые они получают на лекционных и практических занятиях.

Исторические аспекты эволюции театрального занавеса. Впервые занавес стали применять для театральных представлений Древнего Рима [5, С.45]. Такой тип занавесом считается самым простым, он не раздвигался и не поднимался. Непосредственно началом эволюции занавеса стали XVI-XVII вв. Занавес стал представлять собой особую оградительную черту, которая, *во-первых*,

отделяла зону действия от зрителей, что создает условия, комфортные для лицезрения; *во-вторых*, придало некую атмосферу загадочности и поддерживает иллюзию «священной магии театра». Ведь, теперь стало возможным скрыть участие обслуживающих работников – машинистов, реквизиторов, декораторов и всех тех, кто за закрытыми шторами проводит активную работу до и после представления.

Передний занавес впервые применили в придворном театре Италии на заре XVI. Уже много позднее – почти два века спустя, когда общественные здания театров стали оборудовать колосниками, появился механизм, который позволил сделать занавесы подъемными.

Важно отметить, что сами полотна того периода не были однотонными – они представляли собой самостоятельные элементы искусства: их расписывали такие выдающиеся художники, как М.А. Врубель, Л.С. Бакст, А.Я. Головин [6, С.361]. В этот период на многометровых отрезках специальной ткани изображались пейзажи, мотивы из мифологических произведений или сюжеты-аллегории. Именно в таком качестве – разделитель зрительного зала от сцены, в основном и применяется театральный занавес, ставший обязательной частью оформления сцены-коробки (сцена закрытого типа) [7, С.36]. Традиционно в этом виде данный элемент декорации и продолжает свое существование вплоть до нынешних дней.

Классификация театральных занавесов. Сегодня различают 14 основных видов театрального занавеса [8, С.56], которые условно можно поделить на три основных типа: вертикальные, горизонтальные и в качестве самостоятельной части постановки. Каждая из них имеет свои особенности.

Вертикальные. Наиболее распространенная практика, когда занавесы открываются и закрываются по принципу «вверх-вниз». Механизм действия каждого из них более детально описывается ниже.

1) *Подъемно-опускной занавес.* Данный вид также называют «немецким» или используют термин «занавес-гильотина». Это

единое цельное полотно, которое крепится к несущей балке сверху. Подъем и спуск всей конструкции осуществляется одновременно, что делает недопустимым применение подъемно-опускного занавеса в помещениях с низким потолком. Данный тип занавеса предполагает наличие пространства сверху – непосредственно над сценой, куда и собирается ткань, спрятанная от зрителя на период постановки. Чаще всего используется в музыкальных театрах.

2) *Занавес Полишинель*. Непосвященный зритель не отличит данный тип занавеса от предыдущего. Отличие заключается в механизме работы. Цельное полотно поднимается от пола вверх, только открытие производится при помощи специального барабана, наматывающего канаты вокруг своей оси. Устройство расположено в нижней части – за сценой, тогда как концы канатов пронизывают занавес с обратной от зрителя стороны, по вертикали от основания. По мере накрутки канатов полотно поднимается к верхней арке просцениума. Данный вид не требует наличия дополнительного пространства сверху.

3) *Австрийский занавес*. Из-за крупных складок получил второе название Rideau bouillonné (Занавес буйонне), поскольку на французском языке такая драпировка обозначается выражением «gros plis qu'on appelle des bouillons», что дословно можно перевести как «большие складки». Тросы крепятся по нижнему краю в нескольких местах и могут подниматься одновременно – то есть параллельно полу, либо каждый по отдельности, повторяя некий изгиб или образуя дугу, напоминая закругленный свод.

4) *Венецианский занавес*. В отличие от австрийского занавеса, имеет вертикальные складки, но тоже открывается и закрывается по вертикали. По эстетическим и функциональным причинам такой тип занавеса редко поднимают единой прямой линией – параллельно сцене. Более распространенная практика, когда венецианский занавес поднимается в нескольких местах на разную высоту. Это позволяет варьировать кривую нижнего контура.

5) *Римский занавес*. Подобно остальным, полотно движется вертикально, при этом не имеет складок – по крайней мере, в закрытом виде. Цельное полотно собирается в складки по мере поднятия занавеса.

6) *Складной занавес*. Еще один тип занавеса, удобный в камерных условиях при недостаточном пространстве над коробкой. Система позволяет складывать полотно вдвое, втрое и так далее, в зависимости от масштаба сцены. Специальный подъемный механизм поднимает нижнюю половину занавеса, скрывая ее за верхней – вышестоящей частью.

7) *Занавес Кабуки*. Принцип работы данной разновидности занавеса, можно характеризовать, как летящий или падающий. Механизм представляет собой вращающуюся трубу со штырями, на которые и крепятся петли занавеса. Труба вращается вокруг своей оси, наклоняя штыри вниз, что позволяет полотну соскальзывать и легко падать вниз. Подобного рода занавесы принято изготавливать из шелка и прочих почти невесомых тканей, что придает зрелищу иллюзию «воздушности» и изящество. Занавес падает, будто обнажая сцену.

Горизонтальные. Именно подобного рода занавесы и привлекли внимание главного дирижера театра «Ла Скала» Артуро Тосканини на стыке XIX – XX веков. Прежде публика сначала видела ноги актеров, а лишь после – головы, что Тосканини считал недопустимо категорически.

8) *Антрактно-раздвижной или «греческий» занавес*. Данный тип можно называть промежуточным между первой и второй категорией занавесов, поскольку визуально для зрителя «крылья» расходятся в противоположных направлениях, и кажется, что стороны раздвигаются горизонтально. Действительно, это уже не цельное полотно, а две половины. Однако крепления расположены именно в верхней части сцены и зафиксированы они у основания полотна в середине. Нити понимаются вверх, в результате чего происходит раздвижение от центра к краям синхронно.

Для более точного описания данного типа

следует отметить, что существуют и цельные «греческие» занавесы – то есть состоящие лишь из одного крыла, которое открывается вбок. То есть движение в любом случае для зрителя визуализировано, как горизонтальное. Занавес в театре не поднимается вверх, а открывался в стороны.

9) *Итальянский занавес*. Полотно, состоящее из двух крыльев, открывается от центра синхронно в разные стороны путем раздвижения. Данный тип также называют «императорским» или «сваг-занавесом», поскольку слегка приподнятый угол от центра придает величие постановке в целом.

10) *Занавес «Вагнера»*. Схожий с предыдущим типом занавес, регулируемый под сценой. В конструкции такого типа, занавес состоит из двух половин, закрепленных наверху с наложением. Оба крыла занавеса открываются при помощи механизма, который тянет нижние внутренние углы к краям сцены.

11) *Занавес Брехта*. Средняя высота варьируется в пределах 2,5 – 4 метра. Состоит из двух половин, не полностью закрывающих сцену. В центре или в иной части подмостков остается открытое пространство, доступное зрительскому глазу. Полотно ровное, без плиссировки. Два троса, как правило, натягиваются вручную и, подобно слайду, целиком сдвигаются по необходимости. Данный тип занавеса набирает популярность уже в наше время, причем именно в последние годы, несмотря на то, что свои нововведения драматург и режиссёр Бертольт Брехт начал вводить еще в 20-х годах XX века.

12) *Распашной занавес*. В данном типе занавеса подвижными являются только углы крыльев в центре сцены. Само полотно крепится к специальному штанкету в верхней части коробки. Представление начинается с синхронного и своеобразного открытия ширмы: в разные стороны от центра – но лишь центральная часть движется.

Самостоятельная часть постановки. Порой у привычного занавеса могут быть иные функции, которые требуют уникального подхода и полного обоснования.

13) *Проходной занавес*. Данный тип кулис несет несколько иную функцию – отличную от всех предыдущих. Здесь существует возможность для исполнителей ролей проходить сквозь занавес, не в зависимости от составной структуры занавеса. Удивительно, как тканевое полотно в данном случае заменяется различными вариациями: это может быть нитяной занавес; похожие на вертикальные жалюзи, полосы ткани; и даже световой занавес.

Наряду с указанными 13 типами, в категорию 3 стоило бы добавить еще один – 14-й тип, относящийся к наиболее древним видам занавесов.

14) *Занавес-персонаж*. Не олицетворенные герои, имеющие мощную силу и символизирующие зло, были обличены в форму занавеса, который противостоял главным героям. Поразительно, но занавес мог «играть» свою роль в театральной постановке тому пример традиционное древнеиндийское представление Катхакали, где божество Равана учиняло препятствия для актера именно в образе тканевого полотна. Именно с ним боролся главный герой представления. Этот прием использовался и в современном театре.

Ярким примером тому служит постановка Гамлета в исполнении Владимира Высоцкого в Театре на Таганке. Уникальный вязанный занавес Давида Боровского стал собирательным образом вечности и тлена, распада и времени. Огромное полотно площадью 10x12 метров – данный занавес стал театральной легендой. Супруга художника Д. Боровского – Марина начала его вязать из грубых нитей, после чего к процессу подключилась вся труппа. В результате получилась бесподобная занавесь, напоминающая мрачную паутину [9].

В казахстанских театрах преимущественно используются первые два типа занавесов: вертикальные и горизонтальные – исключительно с целью ограждения зоны подмостков от аудитории. Главной задачей занавеса в отечественных театрах остается сокрытие от глаз зрителя технической стороны подготовки к представлению. К сожалению, тре-

тый тип – как самостоятельная часть постановки, театральные занавес практически не применяются.

В этой связи более обширное использование возможностей занавеса в постановках могло бы позитивно повлиять на зрелищность и привнести в подачу представлений новое видение, тем самым вызвав интерес у зрителя. Подобная практика сегодня активно применяется в наиболее прогрессивных театрах, собирающих полные залы, как у себя дома, так и в ходе гастрольных туров. Успешные примеры гибкого подхода к стилистическому оформлению сцены приводятся в исследовательских работах Акселя Шмитта, – пишет Э.Фишер-Лихте [10, С.89].

Именно жанр перформанса в современном искусстве сегодня становится наиболее привлекательным, в силу возможности задействования не только движений тела, но и вести активную работу с пространством, светом и звуком [11, С.38], что в совокупности можно использовать в качестве практического мануала для казахстанских театров.

В этом плане казахстанские театры находятся лишь в начале длинного пути усвоения новых технологий взаимодействия с публикой, где театральные занавес тоже вкупе с декорацией является своеобразным способом «коммуникации».

Поэтому все чаще ученые [12; 13; 14 и другие] озвучивают идеи о необходимости комплексного изучения театра во всех его составляющих и, что пришло время отказываться от «искусствоцентрической» модели театра, а сосредоточиться на мысли о театре

как «комплексе комплексов, он в нескольких отношениях еще и системный комплекс» [14, С.176].

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что практически все приведенные примеры во всех трех типах классификации были использованы в театральных постановках за пределами Казахстана, что свидетельствует о слабом развитии такого направления в искусстве, как декоративное оформление театральных постановок в нашей республике. Недостаточно широкое применение всех функциональных возможностей театральных занавесов приводит к слабой реализации потенциала постановок, и как следствие, потере интереса зрительской аудитории, избалованной в наше время различного рода способами проведения досуга.

В этой связи, сведения, собранные и систематизированные авторами, вносят ясность в существующие стилистические тенденции в визуальном оформлении отечественных спектаклей, а также позволят режиссерам, художникам, декораторам и иным лицам, причастным к созданию лицедейских представлений, более широко применять функционал, описанный в данной статье, не ограничиваясь лишь традиционным использованием занавеса, в качестве ширмы – разделителя сцены от зала. Глубокое понимание значения использования занавесов может привести к более широкому применению данного элемента, как одного из катализаторов развития театрального искусства Независимого Казахстана.

Список использованной литературы

- [1]. Леманн Х-Т. Postdramatisches Theater. Verlag Der Autoren. Neuaufgabe, unveränderter Nachdruck. Edition, 2005. – 188 с.
- [2]. Шмидт К. Постмодернизм в американской драме. Postmodernism in American Drama. Rodopi. – Амстердам, 2005. – 79 с.
- [3]. Кулсариева А.Т., Султанова М.Э. Культурная память и механизмы преодоления культурных травм (на материалах казахского визуального искусства) //Педагогика и психология. – 2019. – №3 (40). – С. 108-115.
- [4]. Ешмуратова А.К. Театр как искусство //Научный форум: филология, искусствоведение и культурология. Сборник статей по материалам III Международной заочной научно-практической конференции. – Москва, 2017. – С.35-48.
- [5]. Смирнова Л.Н., Гальперина Г.А., Дятлева Г.В. Популярная история театра. – М.: ЛитРес, 2018. – 228 с.

- [6]. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. III: Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М.: Искусство, 1993. – 361 с.
- [7]. Базанов В. В. Технология сцены. – М.: Импульс-свет, 2005. – 408 с.
- [8]. Карп В.В. Основы режиссуры, 2-е изд. – М., 2003. – 456 с.
- [9]. Живой занавес Таганки: 6 полоса /Газета «Гудок» Выпуск №67 (25502) 18.04.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1138200](http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1138200). (дата обращения 18.11.2019).
- [10]. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности /Пер. с нем. Н. Кандинской, под общ. ред. Д.В. Трубочкина, вступ. статья В. Колязина. – М.: Канон+, – 376 с.
- [11]. Шмитт А. (Axel Schmitt). Перформативный поворот театрального дискурса. Die performative Wende des theaterwissenschaftlichen Diskurses. Frühere Ausgaben. Выпуск 02-2006, Kultur und Theaterwissenschaft, 2006. – 168 с.
- [12]. Макарова Е.Е. Типологические особенности формирования архитектуры экспериментальных театральных центров //Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 7. – С. 65-71.
- [13]. Шматова Г.А. Общедоступное пространство: место зрителя в современной театральной коммуникации //ШАГИ/STEPS: Журнал Школы актуальных гуманитарных исследований. Т.3. – 2017. –№3. – С.97-108.
- [14]. Барбой Ю.М. Театр как комплекс и пути его изучения //Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №1. – С.172-176.

References

- [1]. Lemann H-T. Postdramatisches Theater. Verlag Der Autoren. Neuauflage, unveränderter Nachdruck. Edition, 2005. – 188 s.
- [2]. SHmidt K. Postmodernizm v amerikanskoj drame. Postmodernism in American Drama. Rodopi. – Amsterdam, 2005. – 79 s.
- [3]. Kulsarieva A.T., Sultanova M.E. Kul'turnaya pamyat' i mekhanizmy preodoleniya kul'turnyh travm (na materialah kazahskogo vizual'nogo iskusstva)//Pedagogika i psihologiya. – 2019. – № 3 (40). – S.108-115.
- [4]. Eshmuratova A.K. Teatr kak iskusstvo //Nauchnyj forum: filologiya, iskusstvovedenie i kul'turologiya. Sbornik statej po materialam III Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Moskva, 2017. – S.35-48.
- [5]. Smirnova L.N., Gal'perina G.A., Dyatleva G.V. Populyarnaya istoriya teatra. – М.: LitRes, 2018. – 228 s.
- [6]. Dmitrieva N.A. Kratkaya istoriya iskusstv. Vyp. III: Strany Zapadnoj Evropy XIX veka; Rossiya XIX veka. – М.: Искусство, 1993. – 361 s.
- [7]. Bazanov V.V. Tekhnologiya sceny. – М.: Impul's-svet, 2005. – 408 s.
- [8]. Karp V.V. Osnovy rezhissury, 2-e izd. – М., 2003. – 456 s.
- [9]. Zhivoj zanaves Taganki. 6 polosa //Gazeta «Gudok» Vypusk №67 (25502) 18.04.2014 [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: [www.https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1138200](http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1138200). (data obrashcheniya 18.11.2019).
- [10]. Fisher-Lihte E. Estetika performativnosti /Per. s nem. N. Kandinskoj, pod obshch. red. D.V. Trubochkina, vstup. stat'ya V. Kolyazina. – М.: Kanon+. – 376 s.
- [11]. Shmitt A. (Axel Schmitt). Performativnyj povorot teatral'nogo diskursa. Die performative Wende des theaterwissenschaftlichen Diskurses. Frühere Ausgaben. Vypusk 02-2006, Kultur und Theaterwissenschaft, 2006. – 168 s.
- [12]. Makarova E.E. Tipologicheskie osobennosti formirovaniya arhitektury eksperimental'nyh teatral'nyh centrov //Sovremennye naukoemkie tekhnologii. – 2018. – №7. – S. 65-71.
- [13]. Shmatova G.A. Obshchedostupnoe prostranstvo: mesto zritelya v sovremennoj teatral'noj kommunikacii // SHAGI/STEPS: Zhurnal Shkoly aktual'nyh gumanitarnyh issledovanij. T. 3. – 2017. – № 3. – S.97-108.
- [14]. Barboj Yu.M. Teatr kak kompleks i puti ego izucheniya //Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2018. – №1. – S.172-176.

Өнер синтезі: театрлық шымылдық эстетикалық категория ретінде

Қ.М. Бүркімбаева¹, Ә.Ә.Момбек¹

¹Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
(Алматы, Қазақстан)

Аңдатпа

Шығармашылық жоғарғы оқу орнының маманын дайындауда театрлық өнерінің ерекшеліктерін білу өте маңызды. Бұл мақаланың тақырыбы – театр пердесі, оны мәдени құбылыс ретінде театр дамуының түрлі тарихи дәуірлерінде қолдану аспектілері. Автордың театр пердесі туралы ақпаратты кез-келген театр қойылымының ажырамас элементі ретінде жүйелеу оның техникалық құрал ретінде ғана емес, сонымен қатар театр спектаклінің кеңістіктік құрамы мен тұтастай алғанда көрермен залының рөлін терең түсінуге негізделген. Аталған ерекшеліктер мағыналық, географиялық, тарихи, саяси және функционалды сипатқа ие болуы мүмкін.

Әрине, зерттеу объектісі ретінде театр пердесі – өнертану сынды ғылыми саладағы ең қызықты құбылыстардың бірі. Оның көзқарасы бойынша, театр пердесі жақсы сахнаны және көркемдік өрнекті іздеуде дамудың ұзақ жолын өтті, сол арқылы белгілі бір белгілер жүйесін ұсынды. Халықаралық деңгейдегі сахналар мысалында театр пердесі феноменін зерттеу қазақстандық театр қойылымдарының туындыларының генезисі мен қазіргі жағдайына жанаша көзқараспен қарауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: театр қойылымы, сахналық дизайн, декорация, перде, перде механизмі, актерлік ойын элемент.

Synthesis of arts: theater curtain as an aesthetic category

К.М. Berkutbayeva¹, А.А.Момбек¹

Abai University (Almaty, Kazakhstan)

Abstract

In training a specialist of creativity higher education institutions, knowledge of special aspects of theatrical art is importance. The subject of this article is the theater curtain, aspects of its application in various historical eras of the development of the theater as a cultural phenomenon. The author's systematization of information about the theater curtain as an integral element of any theatrical production is based on a deep understanding of its role not only as a technical tool, but also as a spatial composition of the theater performance and the auditorium as a whole. The mentioned features may have a substantial, geographical, historical, political and functional character.

Certainly, the theater curtain as an object of research is one of the most interesting phenomena of such a scientific field as art criticism. From her point of view, the theater curtain has come a long way in development in search of better stage and artistic expression, thereby representing a specific sign system. The study of the phenomenon of the theater curtain on examples of venues at the international level allows to take a fresh look at the genesis and current state of issues of the artwork of the productions of Kazakhstan theaters.

Key words: theater performance, stage design, scenery, curtain, curtain mechanism, element of the acting.

Поступила в редакцию 19.11.2019.