

Весь мир – театр

журнал школы № 525

Февраль 2019

№ 13

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ...

журнал школы № 525

Весь мир – театр

Тематический выпуск ежемесячного
школьного издания «Высокое напряжение»
№ 13 февраль 2019

Главный редактор

Ангелина КОВАЛЕНКО / golubevaa_md@mail.ru

Главный художник

Полина ДЕМИДОВА/polinagleb525@icloud.com

Художники

Николай Кутявин, Александра ПАНФИЛОВА

Фотограф

Игорь СИВОВОЛОВ

Над номером работали

Полина БРЕСКИНА, Элина БОЛЬШУТКИНА,
Виктория СЕВАСТЬЯНОВА, Елизавета ЕРЕМИНА,
Иван ФРОЛОВ, Анна КАСЬЯНОВА, Анна РИСМАН,
Ангелина ПЕТУХОВА, Лилия ПАНОСЯН,
Максим СИМОНОВ, Виктория ЧАРГЕЙШВИЛИ,
Наталья КОСТИНА, Александра КОСТИНА,
Дмитрий МЮЛЛЕР, Маргарита КЛОЧКО,
Дарья БОЛЬШАКОВА, Мирослав ЕГОРОВ,
Кирилл ГОРШАНОВ, Янина МИЩЕНКО,
Анастасия КАЧАЛОВА, Ксения СТЕПАНЕНКО,
Анна-Мария СТАВСКАЯ, София ГАВРИЛОВА,
Софья КУЗЬМИНА-ЦЕРКЛЕВИЧ, Елизавета ФОМИНА,
Евгений УСАЧЁВ, Варвара ЗАЯЦ, Алиса ЯНКИНА

Руководитель проекта

Татьяна СИВОВОЛОВА/sivtany@mail.ru

Адрес редакции

196211, г. Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д 21, к. 4
телефон/факс: (812) 378-16-45
e-mail: school525@spb.edu.ru

В НОМЕРЕ:

Театр в нашей жизни

Путешествие в закулисы	с. 8
Мариинский театр в миниатюре	с. 12
Театр начинается с ...	с. 20
Наш школьный театр	с. 22
Александр Сафронов	с. 24
Сказочный герой	с. 28
«Оскар и Розовая Дама»	с. 32
Спектакль для отчаянного театрала с высокой силой воли	с. 34
«Ум с сердцем не в ладу»	с. 36
По ту сторону сцены	с. 37
«Щелкунчик» в Мариинке	с. 38

Из истории театра

Античный театр	с. 42
Театр эпохи Возрождения	с. 44
Как в России появился театр?	с. 48
Современный театр	с. 52
Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»	с. 55

Роли и маски

Почему мы играем?	с. 63
Зачем мы играем?	с. 65
Магия перевоплощения	с. 67
Осторожно! Маска!	с. 69
Вот такое интервью...	с. 71
Ролевая терапия	с. 75
Притворство: сознательное и подсо- знательное	с. 77
«Жизнь моя – кинематограф...»	с. 79
Кто скрывается за твоей аватаркой?	с. 80

Прав ли Шекспир?

Импровизация на сцене жизни	с. 84
Литературное расследование по следам одной цитаты	с. 86
Сцена жизни	с. 91

Кто я в этом мире?

Подросток в мире взрослых	с. 94
Мой мир	с. 95
Оставить след на Земле	с. 96
Следуй за мечтой	с. 98

Жизнь театра и театр жизни

СЛОВО
РЕДАКТОРА

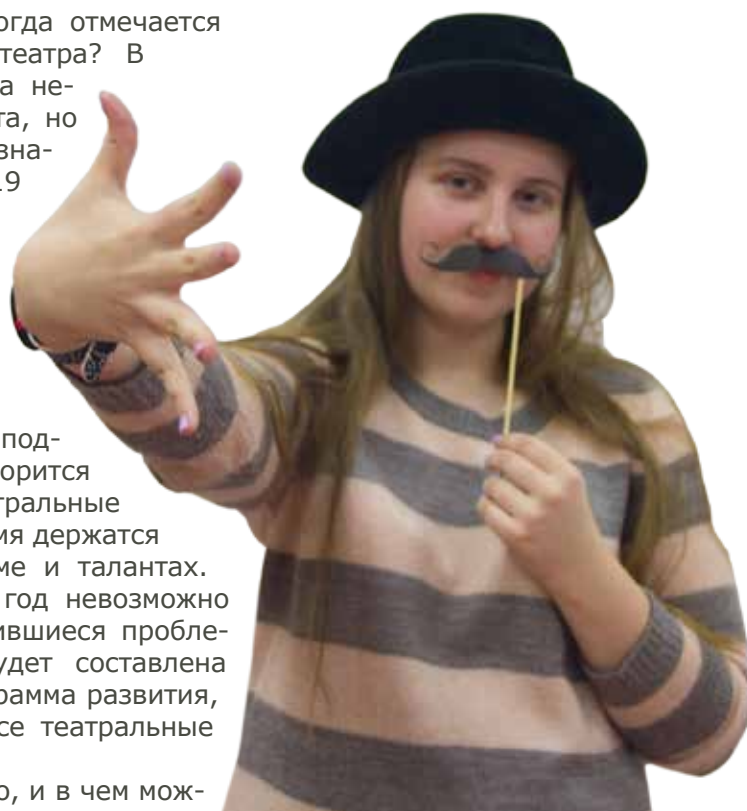
Знаете ли вы, когда отмечается Всемирный день театра? В календаре эта дата неизменна – 27 марта, но до сих пор о ней знали немногие. В 2019 году, объявленном в России годом театра, праздник планируется отмечать с особым размахом, и о нем узнает вся Россия.

О необходимости поддержки театра говорится давно. Многие театральные труппы долгое время держатся лишь на энтузиазме и талантах. Конечно, за один год невозможно решить все накопившиеся проблемы, но теперь будет составлена долгосрочная программа развития, которая охватит все театральные сферы.

Что будет сделано, и в чем можно поучаствовать? Планируется увеличить количество гастролей и показов в региональных театрах, в глубинке. Предстоит развитие театральной культуры и, в первую очередь, детского творчества и ТЮЗов. Театр детям необходим и как зрителям, и как артистам. Он и воспитывает, и развивает, и учит, и доставляет удовольствие. Играть на сцене или смотреть представление – это праздник!

Самые яркие из запланированных мероприятий 2019 года – Международная театральная олимпиада в Санкт-Петербурге и Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова в Москве. 2019 год станет знаковым еще и потому, что именно в этом году пройдет двадцать пятая национальная театральная премия «Золотая маска», лауреаты которой отправятся на гастролы по стране.

Театр – уникальный вид искусства, расширяющий кругозор, фор-

мирующий личность и восполняющий человеческую потребность в прекрасном. И хотя театр хоронили трижды: сначала с появлением кино, затем – телевидения и интернета, он жив и несет радость людям. Хотелось бы, чтобы театр стал частью жизни каждого человека.

С другой стороны, сама жизнь – театр. Сами того не замечая, мы каждый день примеряем на себя различные маски и играем всевозможные роли. Каждый день мы на виду, на сцене, и за нашими действиями пристально следят зрители. Еще Шекспир сказал: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры». И от того как мы играем, зависит наше место в этом мире.

Будем же следить за новостями театральной жизни и не забывать, что для каждого из нас быть собой и работать над собой – вот самая главная роль в жизни.

Ангелина КОВАЛЕНКО

**Театр
в нашей
ЖИЗНИ**

Гримерный цех

Путешествие в закулисы

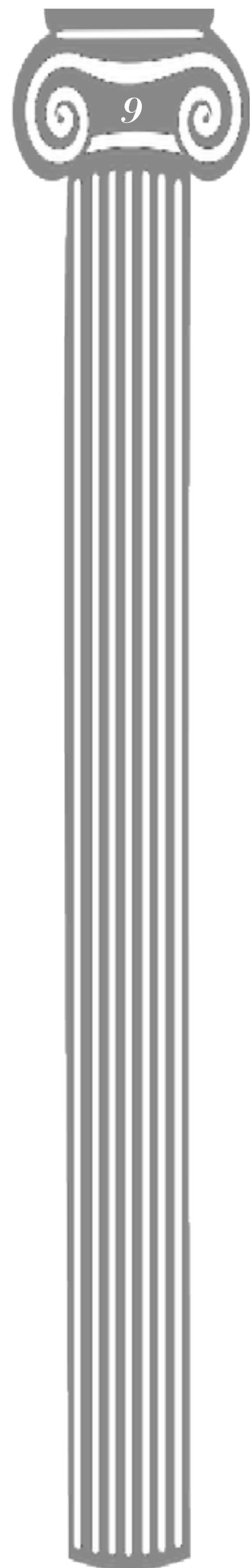

Элина БОЛЬШУТКИНА
Фото: из архива ТЮТ

Последние четыре года мне повезло заниматься в Театре Юношеского Творчества. За это время смогла обрести новых друзей, испытать на себе приключения любимых героев и погрузиться в волшебство спектаклей, познакомиться с миром театра и закулисы.

ТЮТ – это не просто театральная студия или кружок, это настоящий детский театр, где помимо актёрского мастерства, каждый постигает одно или несколько закулисных ремёсел. Здесь ты можешь стать гримёром, осветителем, бутафором, костюмером, помощником режиссёра и ещё много, много кем.

Теперь мне хорошо известно, как ставится спектакль. Прежде всего выбираются определённые люди – актёры, которые, по мнению режиссёра, больше всего подходят на роли в данном спектакле. Они много раз читают текст по

Создания оформления для спектакля Питер Пэн

Производственные цеха за работой

ролям, этот процесс называется «читкой». Как только режиссёру понравится прочтение, начинается постановка спектакля на сцене. Сценическую постановку оценивает главный режиссёр. Если ему что-то не понравится, то актёрам предстоит дальнейшая работа над спектаклем, а если понравится, то постановку утверждают.

Именно в этот момент вступают в работу производственные цеха, у которых есть полгода на

Подготовка к спектаклю

подготовку к спектаклю. Работники швейного цеха изготавливают костюмы: снимают мерки, рисуют эскизы с помощью дизайнера, шьют костюмы, готовые костюмы передаются костюмерам. Поделочный цех изготавливает крупные декорации и мебель, готовые декорации передаются бутафорам.

Как только эти два цеха заканчивают свою работу, начинают работать обслуживающие цеха: бутафорский, монтировочный, костюмерный, гримёрный, радиошумовой, осветительский. В каждом из этих цехов назначается бригадир, который собирает команду для подготовки спектакля, а также назначается помощник режиссёра, который координирует работу всех цехов.

Когда всё готово: налажено световое и звуковое оформление, актёры в костюмах и в гриме, спектакль ещё раз показывается главному режиссёру, который утверждает или не утверждает каждого из героев в спектакль. И вот, когда кажется, что спектакль готов к премьере, необходима помощь зрелищного сектора. Зрелищники готовят зрительный зал, встречают и провожают зрителей.

Сейчас мне доверяют выполнять работу швейщика, зрелищника и помощника режиссёра. Театр – удивительный мир!

Театр-студии танца «Пируэт» базируется в школе № 525 уже 13 лет.

Мариинский театр в миниатюре

Ангелина КОВАЛЕНКО
Фото: из архива театра-студии танца «Пируэт»

Каждый день в нашей школе проходят занятия детского театра-студии танца «Пируэт». Ни один школьный праздник не проходит без замечательных выступлений юных танцоров. Театр известен не только в Петербурге, но и за границей. Корреспонденты «ВН» решили познакомиться с творческим коллективом поближе и побывали на одной из репетиций после уроков.

В студии «Пируэт» царит синтез всех возможных стилей: пластики, гимнастики, модерна, акробатики, джаза и, конечно, классики. Мы смотрели на маленьких детей с изумлением, они великолепно выполняли па и пируэты, и заворожили нас красотой движений.

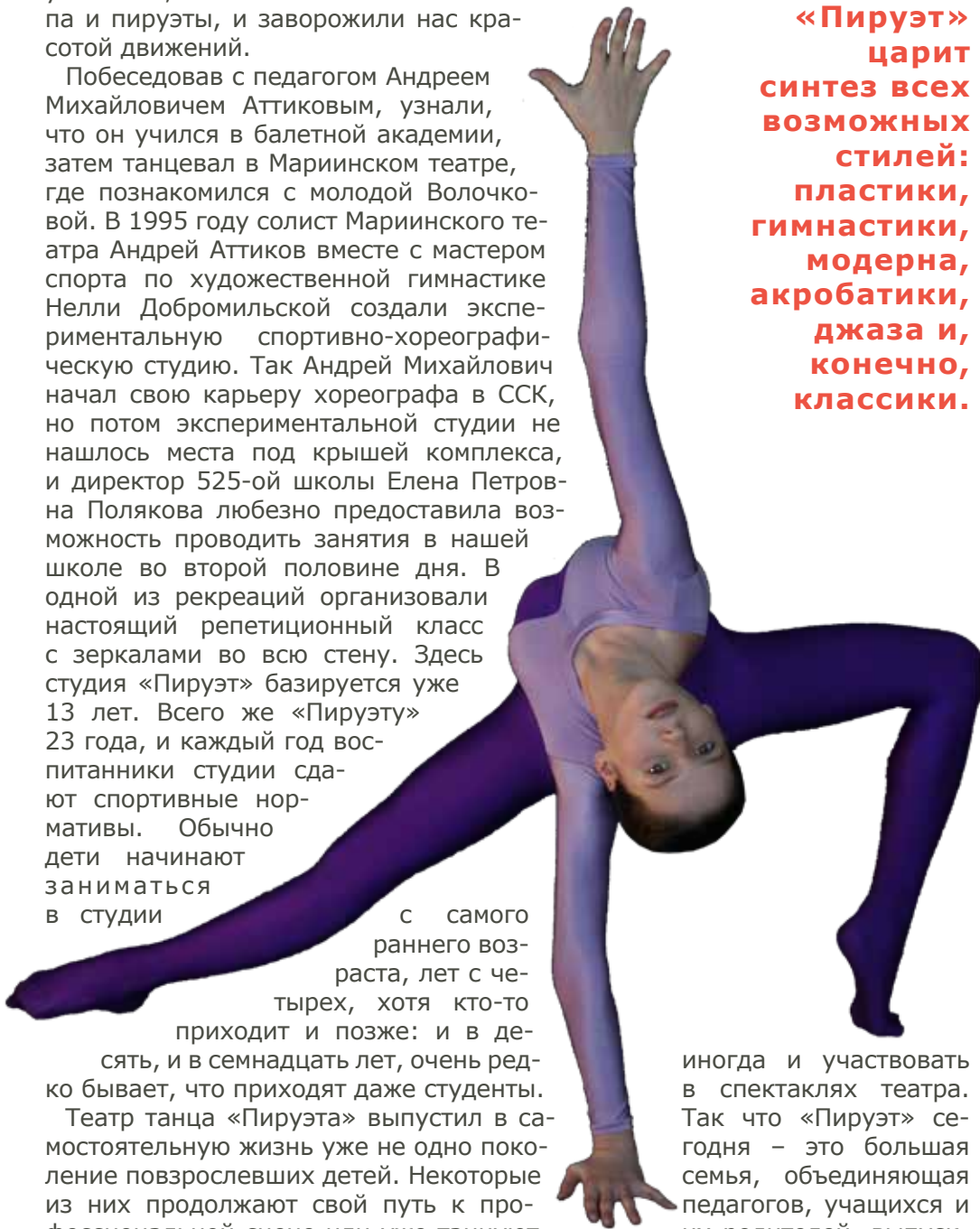
Побеседовав с педагогом Андреем Михайловичем Аттиковым, узнали, что он учился в балетной академии, затем танцевал в Мариинском театре, где познакомился с молодой Волочковой. В 1995 году солист Мариинского театра Андрей Аттиков вместе с мастером спорта по художественной гимнастике Нелли Добромильской создали экспериментальную спортивно-хореографическую студию. Так Андрей Михайлович начал свою карьеру хореографа в ССК, но потом экспериментальной студии не нашлось места под крышей комплекса, и директор 525-ой школы Елена Петровна Полякова любезно предоставила возможность проводить занятия в нашей школе во второй половине дня. В одной из рекреаций организовали настоящий репетиционный класс с зеркалами во всю стену. Здесь студия «Пируэт» базируется уже 13 лет. Всего же «Пируэту» 23 года, и каждый год воспитанники студии сдают спортивные нормативы. Обычно дети начинают заниматься в студии

с самого раннего возраста, лет с четырех, хотя кто-то

приходит и позже: и в десять, и в семнадцать лет, очень редко бывает, что приходят даже студенты.

Театр танца «Пируэта» выпустил в самостоятельную жизнь уже не одно поколение повзрослевших детей. Некоторые из них продолжают свой путь к профессиональной сцене или уже танцуют на ней. Большинство, конечно, выбирает другие профессии. Но общим для них всех является то, что они становятся настоящими людьми общительными, артистичными, целеустремленными, развитыми физически и духовно. И уже покинув театр-студию, многие из них продолжают приходить в гости и даже на занятия, а

иногда и участвовать в спектаклях театра. Так что «Пируэт» сегодня – это большая семья, объединяющая педагогов, учащихся и их родителей, выпускников и, безусловно, зрителей, которым и в дальнейшем коллектив театра-студии будет дарить свое вдохновение воплощенное в творчестве.

В студии «Пируэт» царит синтез всех возможных стилей: пластики, гимнастики, модерна, акробатики, джаза и, конечно, классики.

Театр-студия танца «Пируэт» гастролировала в Германии с балетами «Новый Щелкунчик» (2001 г.), «Белые ночи» (2007 г.), «Петербург – три века в танце» (2013 г.); на Тайване с балетом «Муха-Цокотуха» и большой концертной программой (2006 г.), в Финляндии с концертной программой (2010 г.), во Франции с постановкой балета «Кувшинки» по картине К.Моне (2013 г.). «Пируэт» – победитель многих международных фестивалей и конкурсов.

Репетиции, разминки перед выступлениями, гастроли – неотъемлемая часть творчества.

Балет «Муха-Цокотуха» видели в Тайване, в Финляндии, в Москве. В Санкт-Петербурге спектакль показывали в СКК «Петербургский» и на сцене ТЮЗа. На петербургском телевидении снят фильм в 1999 году.

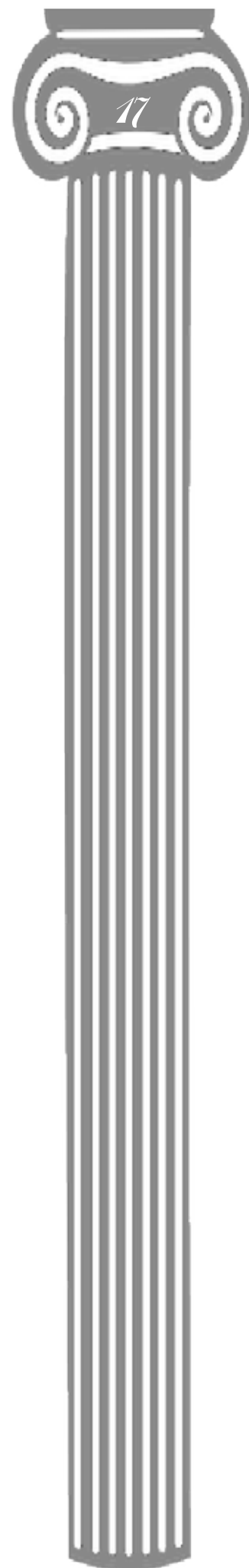
«Муха-цокотуха» в исполнении юных танцоров – настоящая балетная феерия.

Балет «Новый Щелкунчик» демонстрировался в Тайване, Германии, Финляндии, Франции, Болгарии, Москве, в Санкт-Петербурге на сценах крупнейших залов: СКК Петербургский, БКЗ «Октябрьский», Мюзик-Холл, КЗ «Карнавал», ТЮЗ им.А.А.Брянцева и др.

«Новый Щелкунчик» – оригинальный двухактный спектакль.

В спектакле «Петербург – три века в танце» участвуют воспитанники нахимовского училища.

В балете «Приключения Маугли» различные стили танца сплавлены с элементами художественной гимнастики. Авторскому коллективу удается создать и сохранить до конца спектакля атмосферу театрального праздника, заразив ею зрительный зал.

Балет в двух актах по мотивам произведения Р. Киплинга «Книга джунглей».

В студии «Пируэт» кроме целых балетов поставлено более тридцати хореографических номеров в разных пластических стилях: классическом, фольклорном, современном, историко-бытовом, эстрадном, свободной пластике. Выступления с этими номерами приносило победы на различных конкурсах и фестивалях. Хореографические миниатюры живут в театре своей особой жизнью. Они могут меняться, в связи с появлением новых исполнителей и нового взгляда на постановку. Но суть остается неизменной – нести зрителям грацию, красоту и вдохновение.

Хореографические миниатюры театра-студии танца «Пируэт»

Театральная постановка на английском языке «Морозко»

Театр начинается с ...

Ангелина КОВАЛЕНКО
Фото: из архива театра
школы № 525

Театр на английском языке существует в нашей школе уже более десяти лет. За это время было поставлено пятнадцать различных спектаклей (серьезных и не очень), в которых приняли участие несколько сотен наших школьников.

Наш необычный театр возник по инициативе двух учителей английского языка: Инги Валерьевны Палачевой и Анны Конкордиевны Пановой. Учителя английского решили разнообразить таким образом процесс изучения языка. Попробовали переписать русские сказки, поставили два маленьких спектакля «Колобок» и «Репка». Получилось, понравилось и... понеслось. Каждый год в качестве новогоднего подарка школе ставился спектакль по мотивам русских и иностранных сказок, обязательно с песнями, музыкой и танцами.

В настоящее время все больше учащихся принимает участие в различных представлениях. В последние годы молодые учителя английского

и немецкого языков поддержали инициативу, в процесс включилась начальная школа, так что все больше учащихся получили возможность проявить свои таланты и творческие способности.

Поскольку у учителей нет специального актерского или режиссерского образования, то чтобы включиться в процесс, узнать тайны режиссерской работы, понять, как работать над спектаклем, учителя посещали специальные мастер-классы, курсы. Также, благодаря сотрудничеству со школой города Хельсинки, учителя и учащиеся имеют возможность ежегодно посещать занятия по театральному искусству в финской школе, а преподаватели финской школы с удовольствием приезжают в нашу школу, чтобы провести занятия с нашими талантливыми ребятами.

Год за годом ставились спектакли, постановки принимали участие в различных конкурсах и фестивалях, принося победы и безграничное удовольствие. И этого оказалось мало. В 2013 году родилась идея организовать свой фестиваль. Так возникла «Волшебная страна» – фестиваль школьных постановок на английском языке. Начиная с четырех участников из школ района, фестиваль скоро стал городским, привлекая все больше желающих. Так, в 2016 году на сцене ДДЮТ встретились театральные труппы двенадцати школ города. «Волшебная страна» подтверждает свое название, объединяя людей творческих, креативных, даря возможность обмениваться опытом, общаться, каждый раз находить что-то новое.

Подводя итог, трудно сказать, с чего же начинается театр... Ясно одно – он бесконечен.

**Шум стихает,
медленно
гаснут огни,
и зрители
замирают в
ожидании
чуда, ведь все
знают, что как
только актеры
появятся на
сцене, мы все
попадем в мир
любви, радости
и красоты.**

Учащиеся старшей школы поставили «Кентервильское привидение»

Наш школьный театр

Ангелина
КОВАЛЕНКО

Корреспонденты школьной редакции провели анкетирование более сорока учащихся разных классов, играющих в школьном театре на английском языке, предложив им ответить на несколько вопросов:

1. Почему вы участвуете в постановках школьного театра на английском языке?

2. Что вас привлекает в театре на английском?

3. Какие способности удалось проявить, участвуя в театральных постановках?

4. Что дает вдохновение?

Вот какие наиболее интересные ответы мы получили.

Юлия Карпенко, 3 «А» класс:

1. Мне нравится примерять на себя разные роли.

2. Благодаря театру больше учу английский язык, а еще нравится выступать на сцене.

3. Актерское мастерство, способность работать с коллективом. Появилась смелость.

4. Публика и остальные участники.

Мария Вишнева, 3 «А» класс:

1. Мне интересно выступать и вообще нравится заниматься.

2. Ставим интересные добрые сказки. Занятия дают дополнительный запас английских слов.

3. Научилась вовремя входить в роль, правильно произносить слова.

4. Радость и уверенность.

Даниил Марков, 7 «А» класс

1. Хочу свободно разговаривать на английском языке.

2. Меня привлекает сцена.

3. Научился делать минусовки.

4. Изначально немного было страшно. А теперь вдохновляет уважение учителей и друзей.

Алина Кутловская, 8 «А» класс

1,2. Для меня это достаточно интересно и увлекательно. Здесь я не чувствую себя, как на уроке. Ну, а еще это повышает уровень английского.

3. В театре я начала больше открываться, не быть зажатой, быть смелее на сцене.

4. Вдохновения дают родители, друзья, то время, что проведено на репетициях.

Вадим Дзуцев, 11 «А» класс

1. Мне хочется применять свои знания на практике. улучшить произношение.

2. Спектакли дают огромный опыт. Помогают преодолеть страх сцены. Мне кажется, что такой опыт очень поможет мне в дальнейшей жизни.

3. Открыл в себе актерские способности, желание радовать публику, слышать их смех, видеть улыбки.

4. Поддержка зрителей. Хочется выступить хорошо, чтобы кто-то другой из ребят тоже вдохновился и захотел выступать. Это поможет улучшить уровень английского в нашей стране.

Дарья Гуревич, 11 «А» класс

1. Для практики языка и развития актерских навыков.

2. Новые умения, хорошее настроение.

3. Умение работать в команде, учиться делать что-то, что прежде не приходилось.

4. Осознание того, что постановка удается.

Участники постановки «Белоснежка и семь гномов».

Всем младшим школьникам очень нравятся занятия в театре, они любят выступать и хотят научиться говорить на английском языке. Третьеклассники уже выступали в школе в сказках «Золушка», «Про курочку», «Принцесса и обезьяна», «Красная шапочка», «Колобок», «Три козлика», «Маугли», «Jack the hare». Вдохновение дают друзья, то, что могут похвалить педагога, и, конечно, особо нравится радовать публику. Многие отмечают, что стали смелее на сцене.

Какие педагоги? «Они – лучшие!» «Очень добрые, всегда поймут тебя».

В третьем классе большинству сложнее овладеть английским языком, чем постичь театральное мастерство, примерно четвертой части опрошенных трудно подобрать театральные костюмы, а одному не смеяться во время игры.

Учащиеся средней школы тоже с интересом занимаются постановками на английском языке, но больше отмечают познавательность этого процесса и возможность научиться свободно разговаривать на английском языке. В этом ви-

дят трудность примерно две трети опрошенных, остальным сложнее дается актерское мастерство. Спектакли, в которых участвовали уже не перечисляют, а указывают, что «во многих». Педагогов считают достаточно строгими, но, «как правило, это идет нам на пользу».

Многие старшеклассники участвуют в спектаклях для языковой практики, совершенствования произношения, развития актерских навыков, один потому что «это супер бубер круто», а другая, так как «нет выбора». Здесь сложностей с английским языком уже нет ни у кого, труднее дается актерское мастерство, бывает, трудно совладать с нервами. Считают, что педагоги строги, но справедливы. Настоящие профессионалы. Всегда готовы помочь советом и поддержать. «10/10, просто класс, прямо очень нравятся».

Одиннадцатиклассники играли в разных спектаклях: «Мороз.com», «Дары Волхвов», «Белоснежка», «Муха-Цокотуха», «Колобок», «Идеальный муж», «Кентервильское привидение», «Пигмалион», «When the love speaks».

Александр Сафронов: «Российский мюзикл делают фанатики»

Александр Сафронов – российский артист, хореограф, режиссер, педагог. В Санкт-Петербурге работает в театре Музыкальной Комедии. Принимал участие в культовых мюзиклах и музыкальных постановках Нью-Йорка, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Воронежа. Александр любезно согласился приехать в нашу школу, чтобы пообщаться с корреспондентами «ВН» и рассказать о том, как рождаются мюзиклы, и как не ошибиться в выборе профессии.

– Александр, нам известно, что вы мастер мюзикла. Почему предпочитаете именно этот жанр?

– По образованию я – режиссер эстрады. Как бонус к режиссерскому, получил еще и артистическое образование в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. На мой взгляд, именно это направление артистического искусства ближе всего по основе мастерства к мюзиклу. Не надо путать актеров музыкального театра с артистами мюзиклов. Это другой сорт людей: другое воспитание, другое образование. Артист эстрады, по-моему, все-таки ближе к артисту мюзикла, потому что сам осваивает музыкальные азы.

– Как известно, мюзикл – это жанр придуманный и продуманный до мельчайших деталей, включая продюсирование и технические решения в Америке.

– Это верно, но в Америке сюжеты практически натянуты, «высосаны из пальца». Например, знаменитый «Чикаго» вырос из рекламы. У нас же масса сюжетов, основ для нового представления из нашей классики. Если в России будет развиваться продюсирование мюзиклов – это прекрасно, но на первом месте должен быть крепкий сюжет, либретто. К примеру, «Два капитана», «Алые Паруса» – это классические сюжеты. К сожалению, в России нет культуры мюзикла. Ведь это дорого, сложно технически, нет определенности: пойдет ли зритель. Российский мюзикл делают фанатики. Так как не развит

жанр, у нас просто всесторонняя нехватка кадров. Нет специально подготовленных дирижеров, техников, гримеров. Из-за специфики жанра нужна и специальная подготовка команды, специальное образование... Важно не только создать спектакль, представление, но и подобрать специальную атмосферу.

– Многие едут за границу в Америку, чтобы набраться опыта и, вернувшись, применить его у нас. Мы знаем, что вы тоже ездили в США, были на Бродвее. Каков ваш опыт?

– Согласен с тем, что зарубежный опыт надо использовать. Но нельзя переносить его на нашу почву механически. И это не только мое мнение, люди, которые так же бывают там, все больше это осознают. Например, я сотрудничал с известным московским критиком Екатериной Крестовой в постановке детского мюзикла «Часовщик». Недавно она побывала на Бродвее на одной из постановок и сделала вывод, что в России зритель судит о мюзикле иначе. Зачастую мюзикл рассматривается, как оперетта. Но ведь это два абсолютно разных жанра. В начале XX века писали: «Утром в газете, вечером в оперетте». Оперетта – это легкий жанр, развлекательная смешная история, сюжет которой пока не забыли. Раньше в день оперетты в театре организовывали праздник с шампанским перед спектаклем и с угощением в перерыве, люди приходили посмеяться, отвлечься. Сейчас же оперетта в России – это история, с устоявшимся сюжетом. К примеру,

та же «Сильва» – история из кабаре, но со временем ставшая классикой, в которой играют ведущие артисты музыкальных театров. Однако, например, в Венгерском театре мюзикла, уже на входе разливают шампанское, потому что зрители пришли на праздник, и Сильва там не пятидесятилетняя прима, которая исполняет классическую роль, а двадцатилетняя девушка кабаре, потому что так положено по сюжету и задумке автора. Мюзикл изначально имеет другую историю и подход к созданию

– Как вы оцениваете дальнейшее развитие жанра мюзикла в России? Нам следует выйти из постмодернизма и не смотреть на запад?

– Да, нам надо несомненно делать свой продукт. По Русской классике. «Анна Каренина», «Чайка» и т.д. При этом жанр позволяет подстроить сюжет под современность, потому что именно соответствие актуальности и остроте момента у нас хромает.

– Можно ли сказать, что жанр мюзикла в России не в тупике, а лишь на заре своего развития?

– Думаю, что заря прошла. Этот феномен мы пережили в 2011-2012 годах, когда на сцене появился «Бал Вампиров». Эту постановку пока перекрыть ничем не удалось. У нас большая страна, но мы ничего не создаем, многие предпочитают накатанные пути.

– Ваши творческие планы?

– У меня есть два проекта. Первый – это мюзикл для семейного просмотра «Алладин шоу» в Калининграде. В основе сюжета всем известная сказка. Постановка включает мотивы нашего известного кино, народных сказок. Алладин, и это мало кому известно, на самом деле китайский мальчик. Сюжет настолько глубокий, что из него хватит вдохновения сделать что угодно. Например, нигде не упоминается, что джин, исполняющий желания – это мужчина. Вполне вероятно, что это женщина или девочка. «Алладин» – извест-

ный бродвейский мюзикл, просто поражает продуманность каждой детали тамошней постановки. Не только сценические детали, но даже время спектакля, все учтено. Представление идет 42 минуты, включая все. Почему? Урок в американской школе продолжается 42 минуты, и на это же время рассчитано представление. Чтобы сохранить эффект восторга от спектакля. Мы придумали своего «Алладина». И у нас есть к этому все: ведь масса композиторов, артистов в провинции, готовых работать. Я с 2006 года работаю с труппой Калининградского музыкального театра. Прекрасные актеры с синтетическими навыками, готовые работать, но только по накатанной колее, не вылезая из скорлупы.

– А какой второй проект?

– Второй в стадии зародыша, поэтому ничего не скажу. Это пока секрет. Жанр синтетического действия – крик, месседж этому городу. Этот проект – мое видение мюзикла и моя задача: открыть зрителю новые грани известного артиста. Это будет спектакль одного актера.

– Нам необходимы проекты по развитию культуры, финансируемые правительством. Как вы думаете, если в бюджет будут включены проекты мюзиклов, будет ли это способствовать развитию жанра?

– Если такой проект будет финансирован из бюджета это будет, конечно, прорыв. Гранты несомненно помогут талантам-самоучкам. Я был в жюри на кастинге в Академию Игоря Крутого. Вошел парень – артист-самоучка. Подрабатывает раз в неделю в роли винтика в мюзикле «Летучий корабль», но это уже готовый артист, по типу Алфреда из «Бала Вампиров». Платить за обучение не может, и директор решила, что не стоит проводить дальнейшее прослушивание. Мы с ним потом немного поговорили. Парень – готовый синтетический артист – вокал и пластика в сочетании. Давно провожу для себя тест: если артист поет и

задействует руки, у него получиться и пластика тоже, его возможно обучить... Не каждый готов пойти по тернистому и непредсказуемому пути, когда каждый день надо доказывать режиссеру, продюсеру и самому себе, что ты чего-то стоишь. Министерство культуры должно давать гранты талантливым людям, но ведь у нас даже нет профсоюзов, которые защитят артиста. В Америке профсоюзы на первом месте. С них начинается постановка, они проверяют защищен артист или нет. Тоже и в Европе. Когда по приглашению режиссера Ильи Мощинского участвовал в постановке в Италии, меня поразила картина, когда целый ряд кресел на репетиции заняли инспектора профсоюза, которые отслеживали, чтобы каждый делал свое дело. Хор должен только петь, танцоры только танцевать и никаких дополнительных задач.

– Что вы можете пожелать подросткам, людям, только ищущим свое направление в жизни? На что ориентироваться?

– На сердце и только на него. С самого юного возраста надо ориентироваться на тихий голос сердца, потому что только он может подсказать правильный выбор. Слу-

шать внутренний голос и ориентироваться на него надо и потому, что в случае ошибки – это будет ваша ошибка, обвинить будет тоже некого. Я говорю, с точки зрения творческого человека. Если вы спросите бизнесмена, то он скажет, что надо отследить рейтинги пяти топовых ВУЗов, просчитать тренд востребованности специалистов через пять лет и сделать выбор. Но мое мнение как творческого человека – надо выбирать сердцем. Замечательно, что сейчас стали создавать проекты подобно Городу Мастеров, туда приводят совсем малышей, и они могут попробовать себя там, где нравится, петь, танцевать, лечить даже. Меня удивляет, что кто-то в 13 лет уже знает кем хочет быть, я не знал....

– Были ли родители против поступления в актерский вуз?

– Да, мама была против. Она хотела видеть меня в ФинЭке. Но там я, наверняка, придумал бы творческий проект, и занимался бы им в первую очередь... (смеется)

– Александр, спасибо за рассказ, успехов в дальнейшей работе! Будем ждать ваших интересных и ярких проектов!

Беседовали Алиса КОКОРЕВА и Ангелина КОВАЛЕНКО

СПРАВКА

- В 2006 году окончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства по специальности «режиссер эстрады».
- С 2005 по 2008 годы работал в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-холл» в качестве балетмейстера, где поставил ряд спектаклей, как детских, так и взрослых.
- В 2010 г. приглашен в театр «Приют комедианта» на постановку и участие в мюзикле «Восемь Ж», в том же году обучался в США, в нью-йоркской школе «Jacobs Pillow» по программе «Музыкальный джазовый театр».
- С 2008 года участвует в ведущих мюзиклах Театра Музыкальной комедии: «Чикаго», «Целуй меня Кэт», «Бал вампиров», «Аладдин», «Чаплин», «Голливудская Дива», «Джекилл & Хайд», концерте «Хиты Бродвея и не только...» (хореограф, артист).
- С 2008 года является хореографом и режиссером в Калининградском Театре Эстрады Дома Искусств («Волшебное зеркало», «Золушка», «Русалочка» и др.)

Сказочный герой

Любая маска подойдет молодому лучезарному актеру Ростиславу Колпакову: будь то русский народный герой корольевич Елисей, известный злодей Disney Гастон, вампир, волшебник из лампы Джинн, или даже Атаманша из «Бременских музыкантов».

Однако, Ростислав Колпаков и не думал, что будет актером, тем более музыкального театра. Но он влюбился в музыкальный театр, где, помимо театральной игры, есть возможность еще и петь. Ростислав играл в спектаклях «Бал Вампиров» и «Мастер и Маргарита». Часто актер работает и в детских спектаклях, например: «Лукоморье», «Бременские музыканты», а так же в двух мюзиклах Disney – «Красавица и Чудовище» и «Аладдин». «Я сам, можно сказать, ребенок и, надеюсь, этот ребенок никогда во мне не исчезнет», – говорит актер.

– Ростислав, Вы принимали участие во многих детских спектаклях. Вам нравится играть для детей или хотели бы играть для взрослой аудитории?

– Ой, даже не знаю! Но детский спектакль сложнее взрослого, ведь детей не обманешь. Если ты нравишься, то нравишься, если нет, то иначе не будет. Но даже если спектакль смотрит взрослый зритель, хочется напомнить ему, что

он тоже ребенок. Чтобы он пришел в театр, мог расслабиться, забыть эту жизненную рутину, все проблемы, и почувствовать себя свободным. Пока мы будем детьми, мы будем жить!

– В знаменитом мюзикле Disney «Красавица и Чудовище», который шел в Москве с 2008 по 2010 гг., Вы были исполнителем роли Гастона – самоуверенного и самовлюбленного злодея. Что удивительно, Вы так же несколько раз сыграли его слугу – Лефу, который является полной противоположностью эгоистичного хозяина.

– Да, для меня действительно было неожиданностью, что мне дали роль Лефу. Ведь он кардинально отличался от Гастона. Но мне было очень приятно, что появилась возможность быть таким разным, к тому же перестраиваться из одного амплуа в другое было очень интересно.

– Вам понравилось быть таким эгоцентричным злодеем?

– Да, пожалуй, мне это все же понравилось. Гастон – не такой уж и злодей. Сначала он выглядит даже смешно, когда демонстрирует свою самовлюбленность. Кому-то поначалу может даже понравиться этот самоуверенный тип. Но мне хотелось бы, чтобы меня любили зрители, чтобы я нес добро и улыбку.

– Вы не любите играть злодеев?

– Я бы так не сказал, и во мне тоже есть что-то злодейское. К тому же злодея играть сложнее. Нужно быть очень убедительным, чтобы положительный персонаж выглядел на его фоне еще лучше. Проще говоря, будь Гастон недостаточно плохим, Чудовище не был бы таким хорошим. Поэтому я очень старался, чтобы меня боялись. Особенно в финале, когда Гастон показывает свое истинное лицо. Все должны были увидеть того мерзавца и все, что он скрывает. Хотя я сам не хочу быть таким самовлюбленным, злым и подлым. Когда играешь злодея каждый день, это откладывает негативный осадок. Неприятно чувствовать себя отрицательным. Каждый артист старается пережить свою роль, так что очень хорошо, что это – сказка, а не серьезный спектакль.

– А кого бы Вы хотели сыграть в этом мюзикле?

– Я очень хотел роль Чудовища. Она была бы мне очень близка. Мне так хочется быть хорошим! Я с радостью бы стал принцем, тогда меня бы расколдовали любовью, или я бы умер благородно и красиво на руках у любимой.

– В Санкт-Петербурге Вы сыграли и в знаменитейшем мюзикле «Бал вампиров», который получил колоссальный успех во многих городах мира. В мюзикле Вы исполняете сразу двух, совершенно не похожих друг на друга, героев. Графа Фон Кролока и его сына – Герберта. Какой образ Вам больше нравится?

– Граф фон Кролок. Это одна из моих самых любимых и желанных ролей. Я люблю ее, поэтому она так близка мне, со всеми свои-

ми противоречиями и внутренней борьбой. Мне нравится, что у этого мрачного вампира есть сердце, чувства и переживания.

– А как же Герберт? Персонаж такой яркий, что трудно представить «Бал вампиров» без этого очаровательного героя нетрадиционной ориентации.

– Да, персонаж, безусловно, яркий. Мне как артисту было очень приятно, что мне дали такую роль, хотя я ее и не хотел. Я ведь пробовался только на роль графа Фон Кролока, так что Герберт стал для меня неожиданным сюрпризом. Этот герой, безусловно, запоминающийся. Контрастный на фоне атмосферы спектакля, и совсем другой, нежели все остальные герои. Кажется, что своим появлением на сцене, он создает эффект взрыва.

– В мюзикле Disney «Аладдин» Вы исполнили роль всемогущего Джинна. Кажется, что Джинн – такая роль, где четкого плана нет, как именно играть. Неужели можно каждый спектакль делать что-то новое?

– Вообще-то да (*улыбается*). Я стараюсь всегда играть по-разному... Хотя режиссеры наоборот просят меня, чтобы я делал все четко по плану. Они боятся того, что я импровизирую на ходу и использую другие шутки.

– Похоже, Вам очень нравится этот персонаж.

– Да, образ отличный! Не смотря на то, что он не свободен, на сцене он ведет себя наоборот весьма раскованно. Вообще, он в сказке единственный персонаж, который живет вне обычного мира. Все персонажи – люди, а он – волшебное существо. Мне этот герой еще в мультике очень понравился, очень уж он комичный. «Я обладаю вселенским могуществом, феноменальной силой!» – говорил он, а сам по себе такой несмышленный и озорной. Он ведь мог бы все одним щелчком решить, но почему-то все время дурачился.

– Все Ваши персонажи, безусловно, яркие и интересные. А какая из Ваших ролей вспоминается Вам больше остальных?

– Деда Мороза. Дети заставили меня самого верить в то, что дед Мороз есть, когда я работал в новогодний сезон вместе с мамой, которая была снегурочкой. Однажды с нами произошла очень трогательная история. Двенадцать уже наступило. Мы опаздывали к девочке, из-за того, что в машине кончился бензин, а на дороге не было ни машин, ни заправочных

станций. Пришлось идти пешком. Мы пришли после полуночи, когда девочка уже спала. «Она так ждала, расстроилась, что вы не пришли!» – сказали родители. Тогда я подошел к ней, она открыла глаза и заплакала: «Дедушка, ты пришел!». Я сам прослезился, думал, какое это чудо, когда дети так верят в эту сказку. Это прекрасно.

– Спасибо, Ростислав, за интервью! Будем ждать Вас в новых сказках!

**Беседовала Екатерина БОЛТАЧ,
Фото: Е. Болтач**

Ростислав Колпаков в мюзикле Disney «Аладдин» исполнил роль Джинна.

«Оскар и Розовая Дама»

Виктория
СЕВАСТ'ЯНОВА
Фото: интернет-источник

Знаменитый роман французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта о мальчике Оскаре, умирающем от лейкемии, не раз брали за основу своих кинофильмов и театральных спектаклей режиссеры. Постановка пьесы «Оскар и Розовая Дама» в жанре мюзикла стала настоящим событием прошлого театрального сезона. Создатели спектакля пошли на уникальный эксперимент – кроме сложной темы для музыкального спектакля, в нем наравне с обычными актёрами приняли участие артисты, лишённые слуха.

Самый лучший мюзикл из всех, которые мне довелось посмотреть – «Оскар и Розовая Дама». Он тронул меня до глубины души и заставил задуматься о своей жизни.

История больного мальчика Оскара трагична. Она даёт понять ценность жизни, показывает насколько сложные периоды бывают в ней, а также, как доброта и внимание могут совершенно поменять настроение и состояние человека. Посмотрев этот мюзикл, мы понимаем, что те сложности, которые встречаются в жизни здо-

**С лёгкой подачи
Мадам Роуз
её сын из
титованного
боксера
перевоплощается
в Розовую Даму и
покоряет сердце
мальчика Оскара,
превращая его
последние 12 дней
в 120 лет
прекрасной
жизни...**

рового человека, который живёт обычной жизнью, являются совершенно не существенными.

Исполнители героев мюзикла – Оскара, Розовой Дамы, медсестры, профессора – уникальные актёры, которые хорошо раскрываются в своём образе и отлично передают нам эмоции своих героев.

Одна из главных составных частей мюзикла – музыка и песни. В этом мюзикле очень хорошо подобрано музыкальное сопровождение, Все песни, исполненные актёрами, несут важный смысл для понимания спектакля. Другая немаловажная часть любого мюзикла – это костюмы. В спектакле «Оскар и Розовая Дама» костюмы для каждого из героев удачно подобраны. Одни – современные, интересные, красочные, другие, наоборот, более серые. Каждый из костюмов передаёт смысл и настроение той или иной сцены мюзикла.

Создать нужную атмосферу помогают декорации. Для них используются деревянные сооружения, мебель, игрушки, ткань, предметы, о которых говорится в сюжете.

Наверное, самое важное для любого представления – это умение сценарием, эмоциями, движениями, мастерством актёров передать смысл и сущность того или иного спектакля. В этом мюзикле зрителям хорошо удаётся понять и даже ощутить состояние, настроение и эмоции героев произведения. Самое главное – в мюзикле «Оскар и Розовая Дама» прослеживаются нотки радости на фоне печального настроения мюзикла.

Посмотрев этот мюзикл, можно понять ценность жизни, иначе взглянуть на окружающий мир. Постановка настолько глубоко проникает в душу, что хочется снова и снова смотреть, слушать, чувствовать, плакать!

**120 лет
прожитые
Оскаром
за 12 дней
показывают с
одной стороны,
как скоротечна
жизнь, а
с другой
передают
зрителю её
невероятную
ценность.**

Спектакль «Преступление и наказание» в Александринском театре.

Спектакль для отчаянного театрала с высокой силой воли

ответ театра на все вопросы, которые нас окружают

Елизавета ЕРЕМИНА
Фото: интернет-источник

Не так давно мне удалось посмотреть в Александринском театре спектакль «Преступление и наказание» от режиссера Аттила Виднянского, который, пожалуй, является моим самым любимым театральным режиссёром. Эта постановка – одна из самых популярных среди всех постановок самого театра. Премьера спектакля «Преступление и наказание» состоялась 10 сентября 2016 года, но, однако по сей день идёт в театре с завидной постоянностью, а билеты, даже по довольно кусающимся ценам, раскупаются, как горячие пирожки.

Спектакль по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» – первая работа на александринской сцене одного из самых значительных режиссеров современной Восточной Европы, художественного руководителя Венгерского Национального театра Аттилы Виднянского, который бережно сохранил классический текст и вернулся к роману во всем его объеме.

Спектакль шёл целых пять с половиной часов, но оно того определенно стоило, ведь режиссёру удалось за это время показать всю рефлексию Раскольникова, всю мрачность и трагичность судьбы обычных людей с улиц Петербурга, весь драматизм данного романа, почти не сокращая сюжет, а где-то даже добавлять что-то свежее от себя. Постановка не следует полностью повествованию романа. Данную картину решили разбавить некими эле-

ментами современного театра. Например, в одной из сцен Порфирий Петрович спускается со сцены в зал в водолазном костюме в сопровождении похожим образом одетой массовки. Герои одеты в современные кроссовки, толстовки, футболки с Гагариным и т.п. Декорации, одежда актёров, реквизит, абсурдные сцены – всё это одновременно как привлекало, так и отталкивало в спектакле, т.к. излишний модернизм порой был совершенно не к месту.

Самым цепляющим якорем оказался персонаж Свидригайлова в исполнении чудесного актёра Дмитрия Лысенкова. Персонаж получился очень ярким, харизматичным, активным, живым, и, хоть он и второстепенный персонаж, по моему скромному мнению, затмил всех главных героев. Также мне понравились Анна Блинова в роли Сони Мармеладовой, Виталий Коваленко в роли Порфирия Петровича и Валентин Захаров в роли

Лужина. В целом все актёры сыграли очень профессионально и достойно для театра со столь престижной репутацией, но всё же порой были небольшие переигрывания.

Большим плюсом ещё можно отметить интересную и необычную постановку сцены, когда на ней находятся все персонажи, причем не просто стоят, а показывают присущие им действия, будь то агония от совершенного убийства, распятие спиртного, работа девушки лёгкого поведения. Одним словом – на сцене всегда происходит жизнь, отсутствует статичность. Если оценивать этот спектакль по десятибалльной шкале, то я смело могу поставить ему твёрдую семёрку, т.к. всё же физически тяжело было выдержать столь, пусть и интересный, но ужасно-ужасно долгий спектакль со всего лишь двадцатиминутным антрактом. Ещё на оценку повлияли мелкие изъязны, которые я уже выше перечислила. Безусловно, далеко не каждому будет по душе подобная театральная феерия, тут скорее расчёт на отчаянного театрала с высокой силой воли, но если вы являетесь таковым, то я настоятельно рекомендую посмотреть этот спектакль, особенно если вы знакомы с творчеством Достоевского, хотя, думаю, что даже если вы не читали – сильно на просмотре это не скажется.

«Ум с сердцем не в ладу»

размышления о мюзикле «Шерлок Холмс»

Иван ФРОЛОВ

Удивила сама интерпретация сюжета знаменитого произведения Конан Дойля «Записки Шерлока Холмса». За исключением имен и детективных историй в мюзикле очень мало связи с оригиналом, особенно это касается психологической интерпретации главного героя. Именно поэтому, несмотря на яркость и красоту спектакля, сам мюзикл мне не очень понравился.

Больше всего удивил финал спектакля. Согласно трактовке режиссера в финале мюзикла детектив Шерлок Холмс влюбляется в одну из героинь произведения и, по-видимому, прекращает свою деятельность по борьбе с преступностью, в частности, с организованной преступной группировкой профессора Мориарти, действовавшей в Лондоне. Фактически Шерлок оставил в покое пре-

Не так давно наш класс побывал в Санкт-Петербургском Мюзик-Холле на театральной постановке «Шерлок Холмс», которая произвела на меня сильное впечатление, но вызвала смешанные чувства и противоречивые мысли.

ступников, поставив в опасность жизнь каждого законопослушного гражданина Англии, отошёл от дел и решил, что любовь важнее, чем его дело.

Мне кажется, обладая такими талантами в раскрытии преступлений Шерлок просто не имел права прекратить свою борьбу, а следовательно, у него нет права и на обычное человеческое счастье – любовь и семью. Его талант требует от него такой жертвы. Более того, я думаю, что любовь – это слабость, своеобразный человеческий недуг, разрушающий сущность человека, порабащивающий его разум, от которого, к величайшему сожалению, пока нет лекарства.

В спектакле Шерлок переживает своеобразную внутреннюю борьбу между разумом и сердцем, и сердце побеждает. На мой взгляд, герой мюзик-

ла оказался слабым человеком и решил зарыть свой талант в песок. Он также, как и его противники (в том числе Мориарти, который озабочен властью и идеей личного благополучия), сделал выбор в пользу своего «маленького» пусть и положительного, но только личного счастья.

Но таков ли герой у К. Дойля? В оригинале Шерлок – не только успешный, гениальный детектив, но и большой человек с трагической судьбой. Его любовь неосуществима, вся его миссия в этом мире – прямое противостояние злу, и этому, только этому подчинена его жизнь!

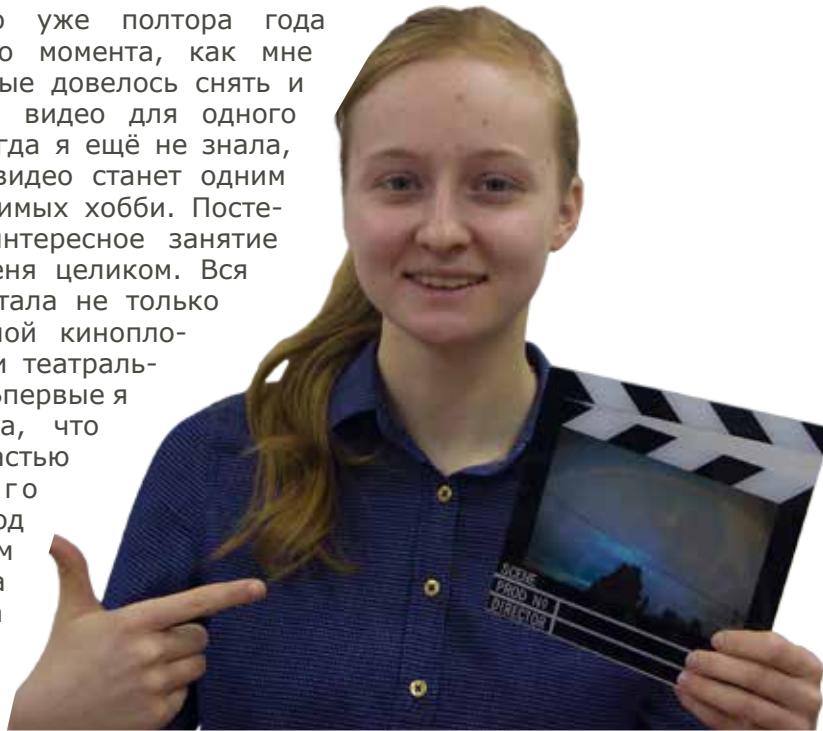
Театральная интерпретация показалась мне лишь попыткой навязать банальную мысль о любви как прекрасном чувстве. Но так ли в жизни? И об этом ли «Записки Шерлока Холмса»?

По ту сторону сцены

Анна КАСЬЯНОВА

За последние полтора года мне выпадала возможность быть одновременно и оператором, и режиссёром, и монтажёром, и даже актрисой.

Прошло уже полтора года с того момента, как мне впервые довелось снять и смонтировать видео для одного конкурса. Тогда я ещё не знала, что съёмка видео станет одним из моих любимых хобби. Постепенно это интересное занятие захватило меня целиком. Вся моя жизнь стала не только одной большой киноплощадкой, но и театральной сценой. Впервые я почувствовала, что являюсь частью масштабного проекта под названием «жизнь». За эти полтора года мне удалось попробовать себя и в роли оператора, и

режиссёра, и монтажёра, и актрисы – это чем-то напоминает роли в театре. Каждое фото или видео – уникальный момент из моей жизни, который навсегда останется в моей памяти.

На самом деле, все видео тяжело снимать одной, так как оно требует хорошо продуманного сюжета, отличного освещения, качественного звука, а самое главное – актёров, которые приняли бы участие в съёмках. Без их талантливой игры, эмоций и движений не получится прекрасной истории. Кроме того, очень важно подобрать подходящие костюмы, нанести грим, который будет подходить задуманному персонажу.

Мне очень сложно сказать, по какую сторону камеры окажусь. Мне одновременно нравится быть и на сцене, и за сценой – это два разных, но по-своему уникальных мира. Но, наверное, всё-таки окажусь за сценой в роли оператора, который запечатлеет на свою камеру фантастические моменты. Главная цель оператора – сделать побольше видеоматериала, который потом превратят в шедевр. Все люди, которые

работают в области искусства, создают культурное наследие для будущих поколений.

Театр и кино тесно переплетаются друг с другом. Занимаясь тем или иным делом, мы пробуем себя сразу в нескольких ролях. Мне оба этих занятия помогают развивать воображение, исполнить мечты и показывают, что всё в жизни возможно. Жизнь – это игра, спектакль, на протяжении которого мы пробуем себя в различных ролях. Можно стать кем угодно, было бы желание.

Балет «Щелкунчик» на сцене Мариинского театра

«Щелкунчик» в Мариинском театре

*немного волшебства и сказочных приключений
для создания новогоднего настроения*

Анна РИСМАН
Фото: интернет-источник

Для некоторых семей поход в театр на балет «Щелкунчик» перед новогодними праздниками – это уже традиция. «Щелкунчик» – символ нового года, волшебная сказка, которая помогает создать праздничное настроение.

Мое самое яркое впечатление детства – это поход в Мариинский театр. Тогда мне было шесть лет. В моей памяти отчетливо сохранились воспоминания о том прекрасном вечере, о бессонной ночи, проведенной накануне в волнении и предвкушении чего-то удивительного и волшебного. Мои родители много рассказывали мне о театре, его труппе, постановках, познакомили со сказкой Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Именно по мотивам этого произведения П. И. Чайковским был написан балет «Щелкунчик».

Спектакль должен был состояться в канун Рождества, поэтому было вдвойне волнительно. В этот вечер я чувствовала себя, как маленькая принцесса, потому что мама одела на меня нарядное платье с пышной юбкой, волосы мои были распущены и завиты локонами, на ногах – невесомые балетки. Помню, как я кружилась от счастья перед зеркалом. После долгих сборов, наконец, мы отправились в театр. Перед собой я увидела красивое здание, в парадную дверь которого мы вошли.

Каково же было мое удивление, когда нас встретил невысокий, седоволосый человек в черном фраке, белоснежной рубашке и бабочке, и любезно предложил нам пройти за кулисы. Он оказался дирижёром сегодняшнего спектакля. Нам показали огромные гримёрки, костюмерные с прекрасными и красочными костюмами, репетиционные залы для музыкантов. Мы увидели декорации, реквизит, которые готовили к спектаклю рабочие сцены.

Прозвучал первый звонок, и мы вошли в зал. Все предметы интерьера богато декорированы позолотой. Необыкновенной красоты потолочная хрустальная люстра переливалась всеми цветами радуги. Уютную атмосферу в зале создавал цвет морской волны, использованный в отделке мягкой мебели. Мне хотелось быстрее посмотреть, что же располагается перед сценой? Оркестровая яма присутствует практически в каждом театре. Это обособленное углублённое помещение, которое предназначено для размещения оркестра, сопровождающего спектакль. Во главе его стоит дирижёр, который начинает спектакль вместе со своим оркестром.

И вот открылся занавес и действие началось. На сцене менялись красочные декорации. Артисты балета в искрящихся костюмах будто парили над ней. Мы увидели прекрасный безмолвный балетный спектакль. Весь зал словно замер в восхищении и взорвался аплодисментами только в конце балета. Всю ночь и еще несколько дней я была под сильным впечатлением от увиденного спектакля, делилась со всеми пережитыми эмоциями. Этот восхитительный образ театра остается во мне и сегодня.

Балет «Щелкунчик» - это легендарные оживающие куклы, прославившиеся на весь мир номера — от национальных танцев до изящного номера со снежинками, несравненное мастерство юных и взрослых артистов Мариинки, и во главе всего — волшебная музыка Чайковского.

**Из
истории
театра**

Античный театр

о чём молчат руины Колизея?

Ангелина ПЕТУХОВА

Одним из самых известных античных театров по праву считают Колизей (Амфитеатр Флавиев). Это сооружение находится в Риме, в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами. На протяжении четырехсот лет на его арене бились волонтеры, бывшие военные, заключенные, рабы и преступники, и все это служило развлечением для римлян.

**«Пока Колизей
стоит» –
говорили
пилигримы в
VIII столетии, –
«будет стоять
и Рим, исчезни
Колизей –
исчезнут Рим
и вместе с ним
весь мир»...**

Само название театра с латинского языка переводится как колоссальный, хотя римлянам удалось построить его всего за восемь лет как коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Амфитеатр Флавиев имел форму эллипса. Он вмещал около 50 тысяч человек, изначально имел три этажа, высота стен составляла около 50 метров, а фундамент здания – 13 метров. Для строительства Колизея использовали каменные или мраморные блоки известкового туфа, который привозили из Тиволи. Эти блоки были соединены между собой тяжелыми стальными тросами. На арену было построено восемьдесят входов-выходов. Таким образом, зрители могли заполнить трибуны за пятнадцать минут и покинуть их за пять.

Зрительные ряды с каменными скамьями располагались вокруг арены. Самый нижний ряд предназначался для императора, членов его семьи и весталок – их места находились с северной и южной стороны арены (там были наилучшие места). Также здесь имели право находиться сенаторы. От арены элитный ряд отде-

лял высокий парапет, гарантировав, таким образом, зрителям полную безопасность.

В день, когда официально открыли Колизей в Риме (а это событие произошло в 80 г. н.э.), на арене погибло более двух тысяч гладиаторов, и было убито около пяти тысяч животных. По самым скромным подсчётам, за всю историю этого уникального памятника архитектуры, здесь погибло более полу-миллиона человек и не менее миллиона хищников. Ознакомившись с древнеримскими источниками, можно представить, что творилось в Колизее во время грандиозных представлений: рычание и визг зверей, крики гладиаторов и рев возбужденной публики.

Кроме гладиаторских боёв и травли животных, здесь проходили также морские сражения. Для этого слуги снимали с арены деревянный настил, под которым были расположены комнаты

для гладиаторов общей площадью около шести акров. Во время военно-морских сражений эти помещения при помощи специальной системы заполнялись водой.

Этот храм смерти на протяжении четырехсот лет являлся для римлян и гостей города своеобразным развлекательным центром, где они могли с раннего утра и дотемна смотреть на кровавые гладиаторские бои, травлю зверей и сражения на воде. Так, продолжалось до 405 года, пока император Гонорий не велел запретить гладиаторские бои, как несоответствующие христианскому учению. Травли зверей запрет не коснулся – и жестокие представления длились ещё около столетия. После этого для Колизея настали тяжёлые времена.

Развал Римской империи, многочисленные набеги варваров постепенно привели Колизей к разрушению, которое усугуби-

ло мощнейшее землетрясение, потрясшее Италию в середине XIV века.

Лишь в середине XVIII столетия это чудо древнего мира получило шанс на возрождение: папа Бенедикт XIV решил превратить арену в самый настоящий храм. Он приказал установить на арене огромный крест, а вокруг него – ряд алтарей, которые бы напоминали про муки и смерть Иисуса Христа.

Уже через столетие крест и алтари были удалены, но о сохранности одного из величайших памятников архитектуры Италии заботиться не перестали: укрепили стены, грозившие падением, отремонтировали несколько внутренних лестниц.

В наше время работы по реставрации Колизея не прекращаются. Это величественное сооружение уже давно стало символом Италии, и люди со всего света съезжаются в Рим, чтобы увидеть его.

Комедия дель арте. Художник: Александр Шуйский

Театр эпохи Возрождения

Лилия ПАНОСЯН
Рисунки:
интернет-источник

В эпоху Возрождения в Западной Европе наблюдается бурный всплеск развития культуры и практически всех видов искусства. Театральное искусство в XV–XVI веках расцвело в Италии, создав новую драматургию и профессиональное сценическое творчество. После этого театр пережил так называемый золотой век в Испании, а затем достиг вершины своего развития в Англии периода пьес Шекспира.

Театр эпохи Возрождения – одно из самых ярких и значительных явлений в истории всей мировой культуры; это мощный исток европейского театрального искусства – на все времена. Новый театр родился из потребности перелить молодую энергию в действо. Карнавальная игра переросла из прежней стадии стихийной самодеятельности в творчество, обогащённое опытом древних и новых литератур.

Итальянский театр

В середине XVI века в Италии на сцену поднялись актёры-профессионалы и поразили мир яркой, сильной игрой. Так в Италии было положено начало театральному искусству нового времени. Обращение к идеалам античности в итальянском искусстве началось практически на несколько веков раньше, нежели в остальной Западной Европе – сначала в литературе, потом в изобразительном искусстве. Для итальянцев Ренессанс стал возрождением своих собственных традиций, своего собственного культурного наследия. Однако итальянский Ренессанс, с его непревзойденными шедеврами живописи и скульптуры, не дал ни одного драматурга, равного по масштабам Шекспиру в Англии или Лопе де Вега в Испании. И все же именно в Италии были заложены основы нового театра: возрождены комедия, трагедия, пастораль; создана опера; построены первые театральные здания; разработаны принципы профессионального сценического и площадного театра.

Развитие ренессансного итальянского театра шло в основном по двум направлениям: «ученой комедии» и народного импровизационного театра. «Ученая комедия» и ренессансная трагедия представляли со-

бой перемены античных сюжетов и были рассчитаны скорее на академический интерес узкого круга ученых и просветителей.

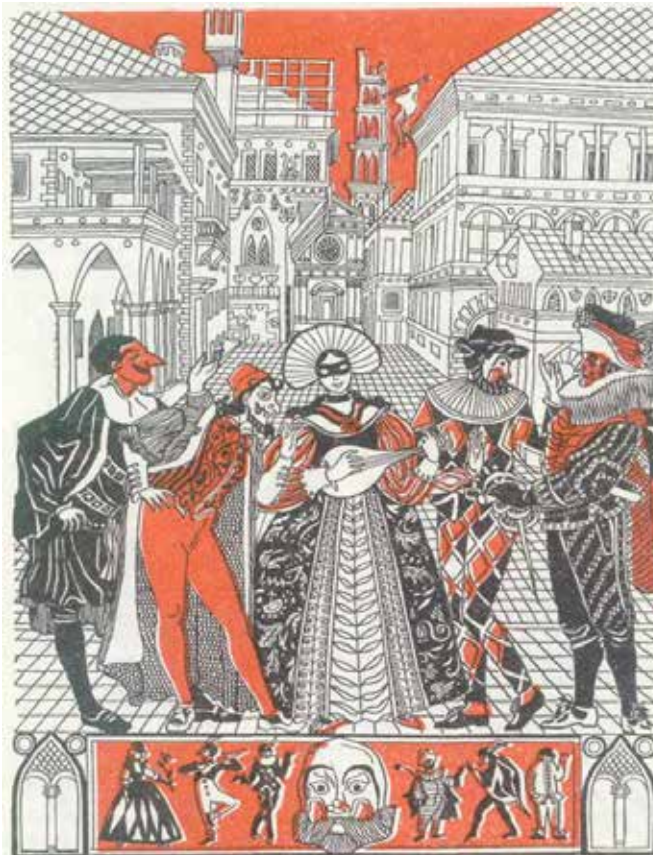
К концу XVI века развитие итальянской ренессансной комедии и трагедии практически завершилось. Зато к этому времени окреп и получил большую популярность третий жанр итальянской драматургии – пастораль.

Самой же яркой страницей итальянского Возрождения был и остается импровизационный уличный театр масок – комедия дель арте, по сути сформировавший первый в истории профессиональный театр. Комедия дель арте

оказала огромное влияние на развитие всего мирового театрального искусства.

Английский театр

В Англию Возрождение пришло поздно, но было очень мощным. При этом английский Ренессанс был именно театральным. Никогда – ни прежде, ни после – английское театральное искусство и европейский театр вообще не создавали подобных шедевров. Вершиной английского ренессансного искусства стало творчество Шекспира, остающегося и в наше время самым репертуарным драматургом мирово-

Основные персонажи итальянской комедии масок.

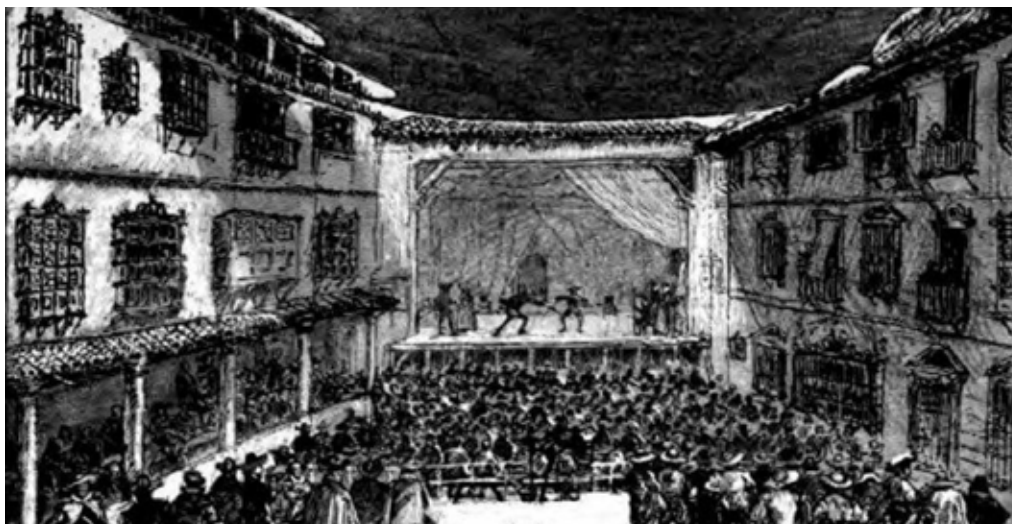
Представления в английском публичном театре «Глобус» (1599-1644)

**У входа
шекспировского
театра «Глобус»
стояла статуя
Атланта,
который
поддерживал
земной шар.
Глобус
опаивала
лента с
надписью:
«Весь мир –
театр».**

го театра. Именно в Шекспировском театре отразилась главная особенность английского Возрождения: не столько восстановление античных мотивов и сюжетов, сколько выход на новый философский уровень. В театре Шекспира сосредоточились вечные проблемы взаимоотношения личности и общества. Основной акцент переносился на смысловое содержание и на игру актеров. Это способствовало мощному всплеску развития и драматургии, и актерского искусства.

Шекспировский театр «Глобус» был размещен на южном берегу Темзы за чертой Лондона, так как власти запрещали зрелища в самом городе. Действие шло под от-

крытым небом. Народ стоял перед сценой, богатые горожане располагались на галереях, которые тремя ярусами опоясывали круглые стены театра. Место действия обозначалось деталью (дерево указывало, что действие происходит в лесу, а трон – что во дворце). Труппа театра была всего 8–12 человек. Каждому актеру приходилось исполнять несколько ролей в пьесе. Героини играли миловидные, хрупкие юноши. Крупнейшими трагическими актерами были Эдуард Аллейн и Ричард Бербедж – лучший исполнитель ролей Гамлета, Лира, Отелло и Макбета. В комедийных ролях блистали актеры Ричард Тарлтон и Уильям Кэмп.

Испанский публичный театр XVII века.

Испанский театр

Совершенно иначе история ренессансного театра развивается в Испании. Профессиональный театр здесь сформировался в XVI веке во времена движения Реконкиста, ставящего своей целью освобождение страны от мавританского владычества. Реконкиста была не только освободительной, но и религиозной войной, которая велась с захватчиками-мусульманами под знаменем христианства. Победив, католицизм определил длительный период существования в Испании средневекового религиозного театра. Основным жанром этого театра – ауто – драматические представления в одном действии на библейские и евангельские сюжеты.

Ауто существовали в Испании до второй половины XVIII века. Их литературную обработку начал Лопе де Вега. Однако при этом ауто и ренессансный

испанский театр существовали изолированно друг от друга, практически не поддаваясь взаимовлиянию.

Эта «двойная жизнь» испанского театра в эпоху Возрождения очень интересно переплеталась и с судьбами драматургов. Испанская церковь, после победы Реконкисты провозгласив себя оплотом католицизма в Европе, особенно непримиримо относилась к светскому театру. При этом чуть ли не все значительные драматурги этого времени рано или поздно принимали монашеский сан. Они одинаково успешно писали и ауто, и светские пьесы; собственно, то же самое они практиковали и в личной жизни: монашеский сан несколько не мешал многочисленным бурным интригам и мирским соблазнам Лопе де Вега, Тирсо де Молина. Похоже, что плутовские сюжеты, которыми изобилывала испанская ренессанс-

ная драматургия, были знакомы ее авторам отнюдь не понаслышке.

Пик театра испанского Возрождения приходится на творчество Лопе де Вега, создавшего огромное количество пьес, разнообразных как по жанрам, так и по тематике. По числу созданных пьес Лопе де Вега превзошел всех драматургов мира. Считается, что их было более двух тысяч (сохранилось около 500). Однако большинство его пьес строятся по единой сюжетной схеме – воссоединение влюбленных, преодолевающих самые разные препятствия. В театроведении существует любопытная гипотеза, что драматургия Лопе де Вега сформирована по принципам комедии дель арте: бесконечные вариации единого сюжета.

Театр эпохи Возрождения – одно из самых ярких и значительных явлений в истории всей мировой культуры.

Ни одна ярмарка или народное гуляние на Руси не обходились без скоморохов.

Как в России появился театр?

Максим СИМОНОВ
Рисунки:
интернет-источник

Россия заслуженно гордится своим театральным искусством. Российский театр прошёл долгий путь от своего становления до получения звания одного из самых лучших в мире. Система Станиславского известна во всех странах, пьесы для театра всегда создавали лучшие писатели. В театр в России всегда шли не столько за развлечением, сколько за правдой. Предлагаем вспомнить историю его создания.

Скоморохи древней Руси нередко устраивали представления с медведями.

Русский театр зародился в глубокой древности и связан с народными обрядами и праздникам. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и превратились в игры-представления. Игрища хранились в народной памяти, переходя из поколения в поколение.

Скоморошество

Старейшим театром были игрища скоморохов. Скоморошить – петь, балагурить, плясать, разыгрывать сценки, играть на музыкальных инструментах и лицедействовать мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился только тот, чье искусство отличалось особой художественностью.

Позже появились народные театры скоморохов со своим репертуаром. Актеры этих театров высмеивали духовенство, власть, богачей, сочувственно показывали простых людей. Представления народного театра строились на импровизации, включали пантомиму, пение, музыку, танцы, цирковые номера. Церковь и власти преследовали скоморохов и ставили их в один ряд с волхвами, колдунами. Но скоморошеские представления продолжали жить, народный театр развивался.

Подолгу на одном месте скоморохи не задерживались. Зачастую, скоморохи шутили с подтекстом – говорили правду в свойственной им развлекательной манере.

Представление «Юдифи» на сцене Преображенского театра 24 ноября 1674 г.
Гравюра А.С. Янова с рисунка М.В. Нестерова. 1895 г.

Школьный театр

По-настоящему театр появился в XVII веке. У истоков школьного театра стоял известный политический деятель, драматург Симеон Полоцкий. Школьный театр появился при Славяно-греко-латинской академии. Пьесы писались преподавателями и ставились учащимися по праздникам. Использовались житейские предания и евангельские сюжеты. Писались они в стихах на основе монологов. Кроме реальных лиц, вводились и аллегорические персонажи.

Придворный театр

Возникновение придворного театра было вызвано интересом придворной знати к западной культуре. Создателем первого профессионального

театра под названием «Комедийная хоромина» считается царь Алексей Михайлович Романов. Этот театр просуществовал с 1672 года до 1676 года. Однако, после смерти Алексея Михайловича недовольные хороминой церковники разрушили театр. Представления возобновились при Петре I. Российский император был серьёзным покровителем театра, требовал, чтобы спектакли шли на русском языке и были «не слишком серьёзны, не слишком веселы, не имели никаких любовных интриг и были бы не слишком грустны».

Начало Императорским театрам, как и официальному существованию театра в России вообще, положено 30 августа 1756 года, когда императрица Елизавета Петровна издала указ об уч-

реждении в Санкт-Петербурге Российского театра. Впоследствии в состав придворного театра, кроме русской драматической труппы, вошли камерная и бальная музыка, балет, итальянская опера, немецкая и французская труппы. В царствование Елизаветы Петровны музыкальное и театральное дело получило активное развитие.

При восшествии на престол Екатерины II придворных трупп в Петербурге было три: итальянская оперная, балетная и русская драматическая; в качестве вольной имела разрешение на представления немецкая труппа. Екатерина II придавала театру высокое воспитательное и образовательное значение, но на самом деле театр по сути оставался развлечением.

Крепостной театр

В этот же период богатые помещики начали создавать собственные театры, в которых играли крепостные. Этот обычай богатых вельмож заводить у себя постоянные домашние театры сохранялся довольно долго.

При Екатерине II одновременно с развитием государственных театров значительно увеличивалось в помещичьих усадьбах количество крепостных театров. Славилась театры Волконского, Румянцева, графа Шереметева. При этих домашних театрах были оркестры музыки, оперные и балетные труппы из крепостных. Попав в императорские театры, крепостные

стали освобождаться от крепостной зависимости. К выдающимся русским крепостным актрисам необходимо отнести игравшую в театре графов Шереметевых Прасковью Жемчугову-Ковалеву, бывшую крепостную актрису, ставшую графиней Шереметевой. Из крепостных вышел и знаменитый артист Михаил Щепкин.

Общедоступный театр

В середине XVIII века организуются театры в Московском университете и в Петербургском Шляхетном корпусе, устраиваются русские театральные представления в Петербурге, Москве и Ярославле.

Первый русский постоянный публичный театр был открыт в 1756 году в Петербурге в Головкинском доме. Театр возглавил Сумароков, трагедии которого составили основу репертуара. Этот театр в 1832 году получит название Александринского – в честь жены Николая I.

По мере развития российских театров для правительства становилась все очевиднее их роль в формировании идеологии и общественных настроений. В 1766 году по приказу Екатерины II была создана Дирекция Императорских театров, в ведение которой со временем перешли все ведущие театры России.

При Екатерине II репертуар Эрмитажного театра был разнообразен – итальянские, французские, немецкие и русские трагедии, комедии, оперы-серии (серьезные) и оперы комические.

Эрмитажный театр при Екатерине II.
С гравюры Н.А.Дмитриева-Оренбургского

Фестиваль современных театральных форм «Воображаемый мир».

Современный театр

Виктория
ЧАРГЕЙШВИЛИ
Фото: интернет-источник

Много веков назад появились первые театры. Современный театр – это поиски чего-то нового. Наше подрастающее поколение с новым взглядом на мир сможет еще что-то придумать, изобрести, создать.

Современный театр представляет собой экспериментальные формы. Одна из тенденций современного театра – это переделывание изначальной версии классического спектакля в более современный. Например, некоторые сцены, в которых актеры отправляли друг другу письма, теперь превращаются в отправку сообщений по мобильным телефонам. «Осовременивания» классику, режиссер может одеть всех актеров в современные костюмы, а герой XIX века в спектакле вдруг читает рэп или исполняет рок-н-ролл. Современный театр любит шокировать. Отношения к такому виду театрального искусства разные: с одной стороны, творчество должно идти в одну ногу со временем, но с другой стороны, при такой погоне за современностью, театральное искусство теряет свое историческое своеобразие, которое со вре-

менем может совсем пропасть. Исчезает то самое ощущение прошлого, которого так не хватает нынешнему времени!

Еще одна достаточно важная черта современного театра – внимание к внутреннему миру. Где, как ни в театре, мы можем заглянуть себе в душу и понять, как сложен этот мир, сколько преград мы уже прошли и сколько еще предстоит пройти. И зрители, и актеры во время спектакля обмениваются эмоциями, происходит зрительный и чувственный контакт. Однако, уровень некоторых обычных театральных постановок, чаще всего, оставляет желать лучшего.

Современное искусство заставляет задуматься об окружающем нас мире. Его можно рассматривать как метод воспитания. Живые актеры, оживленная сцена, действуют на зрителей уникальным образом, который слушает все в живую. Театр во все времена был отражением действительности и показывал то, что может произойти с каждым из нас в любую секунду.

Чтобы затронуть мысли и душевные струны человека со сцены нужно говорить правду, верить в того или иного героя, представлять себя на месте разных личностей и тогда зритель просто забудет, что это всего лишь сцена, а на ней только игра.

Новый вариант «Укрощения строптивой» в Александрии определенно захватит зрителя, интересующегося интерпретацией вечных сюжетов на новый лад. Некоторые издания даже называют спектакль Коршуноваса «погремушечным» за обилие различных развлекательных элементов: трюков, акробатики, музыки и прочего.

Как в XXI привлечь аудиторию в зал? Модернизировать классику! Однако некоторые деятели искусства в погоне за пониманием классика забывают про него самого, не оставляя от него ничего, кроме сюжетной канвы и имён персонажей.

Неодобрение со стороны критиков в своё время вызвал спектакль «Онегин» Тимофея Кулябина.

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

Наталья КОСТИНА и Александра КОСТИНА
Фото: из архива театра-фестиваля «Балтийский дом»

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», основанный в 1991 году, стал одним из крупнейших театральных форумов Европы. По оценке международных экспертов фестиваль «Балтийский дом» сегодня входит в высшую группу театральных фестивалей.

За годы существования в фестивале приняли участие более ста двадцати пяти театров из тридцати трех стран. Свои работы здесь представляли ведущие мастера европейской режиссуры: Ж.-П. Венсан, К. Гинкас, Л. Додин, О. Коршуновас, Ю. Любимов, К. Люпа, К. Марталер, Э. Нюганен, Э. Ня-крошюс, Т. Остермайер, Л. Персеваль, С. Пуркарете, Р. Стуруа, К. Смедс, Р. Туминас, В. Фокин, Ива ван Хове, Г. Яжына, Е. Яроцки и другие.

«Балтийский дом» – настоящий культурный институт, который инициирует многие проекты в области театра. Благодаря «Балтийскому дому» впервые в России были проведены фестиваль

История «Балтийского дома» – это летопись современного европейского и российского театра. За 28 лет существования фестиваля в нем приняли участие более ста двадцати пяти театров из тридцати трех стран.

Союза театров Европы (2003), церемония вручения Европейской Театральной Премии (2011).

Фестиваль много и плодотворно сотрудничает с европейскими организациями. «Балтийский дом» – базовый фестиваль Международной Ассоциации театральных критиков.

Сегодня Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» является неотъемлемой частью

культурной жизни Петербурга. В 2011 году за создание и организацию XX Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» творческая группа фестиваля была удостоена Премии Правительства Санкт-Петербурга за достижения в области просветительской деятельности.

Фестиваль постоянно расширяет свою географию и сегодня представляет не толь-

ко театры балтийского региона, но и Италии, Венгрии, Китая и других стран.

В рамках фестиваля проходят мастер-классы известных европейских режиссеров и актеров, международные конференции с участием ведущих специалистов в области театра из многих стран.

За годы существования фестиваль обрел постоянную зрительскую аудиторию, которая росла вместе с фестивалем и училась воспринимать все новое и лучшее в

театральном искусстве.

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» – это масштабный форум, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю максимально полную картину европейской театральной жизни.

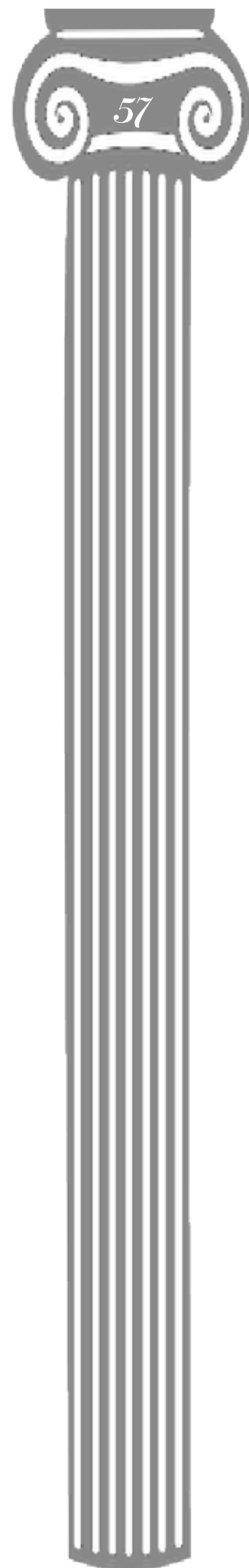
В октябре 2018 года состоялся XXVIII международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который назывался «Elementarный театр».

В 2018 году Международный теа-

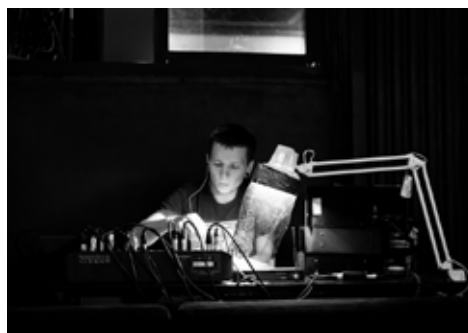
тральный фестиваль «Балтийский дом» прошел под слоганом «**Elementarный театр**». Подобно элементам в периодической системе Менделеева каждый театральный элемент обладает своими особенными свойствами. Ведь театр – это своеобразная лаборатория, где режиссеры проводят эксперименты, соединяя различные

элементы. Реакция данных соединений порой бывает непредсказуемой.

Каждый спектакль фестивальной программы – это важный элемент, являющийся частью театральной системы, которая объединяет основные элементы театра, такие как: **актер, режиссер, литература и зритель**. От взаимодействия этих элементов зависит результат творческого процесса в целом.

По эту сторону сцены.

По ту сторону сцены.

Представляем вам основные элементы программы фестиваля:

А – актер

Актер – один из главных элементов театра. Именно через него режиссер транслирует свои мысли. И именно благодаря актеру зритель постигает суть рассказанной истории. Фестивальная программа этого года представляет ряд уникальных актерских работ. Открыл «Балтийский дом» спектакль «Операнищих» Московского театра Сатиры. В главной роли заслуженный артист России, один из кумиров современной публики – Максим Аверин.

Специальным гостем фестиваля в 2018 году была народная артистка России Лия Ахеджакова и спектакль «Мой внук Вениамин» в постановке Марфы Горвиц по пьесе Людмилы Улицкой.

Один из постоянных участников фестиваля Театр ОКТ/Городской театр Вильнюса (Литва) спектаклем «Сумасшедший» по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» открыл петербургской публике новое актерское имя – Эймунтас Пакалка.

Р – режиссер

Режиссер – ключевой элемент театра. Именно он принимает самые важные решения, и руководит действиями всех участников творческого процесса. Стиль и характер режиссера напрямую определяют «форму» и судьбу спектакля. Фестиваль «Балтийский дом» традиционно представляет в Петербурге главные режиссерские имена современного европейского театра. Голландский режиссер Иво ван Хове по праву занимает в этом списке одно из первых мест. Каждый спектакль режиссера вызывает особый интерес. Во всем мире зрители гадают, что придумает знаменитый экспериментатор из Нидерландов. В 2013 году спектакль Иво ван Хове «Русские!», показанный в рамках XXIII международного фестиваля «Балтийский дом» стал главной сенсацией театрального сезона. На этот раз Международный театр Амстердама представил спектакль в его постановке по произведению классика голландской литературы XX века Луи-

са Купейруса «То, что проходит мимо».

Л – литература

Театр и литература – два элемента, два вида искусства, которые исторически развиваются вместе, дополняют друг друга и образуют все новые и новые связи. На фестивале «Балтийский дом» были представлены спектакли, как по классическим, так и по современным шедеврам литературного творчества.

И наконец:

З – зритель

Зритель – элемент без которого не может существовать театр. Зрители фестиваля «Балтийский дом» – это те, кто с нетерпением ждет каждого фестиваля, те, для кого фестиваль открывает новые театральные имена, те, кто заставляет театры работать еще усерднее. Ведь все что делают режиссеры и актеры – делается для зрителя!

Театр и театральный фестиваль – это живая система, которая видоизменяется параллельно процессам происходящим в обществе, приобретая все новые и новые формы.

Роли и маски

Почему мы играем?

Дмитрий МЮЛЛЕР

Жизнь и театр

Люди часто сравнивают свою жизнь с театром. Зачастую потому что в жизни, как и в театре, происходят комичные, печальные сцены, сцены, которые дают возможность зрителям расслабиться и отвлечься от повседневной рутины, и сцены, которые заставляют задуматься о высоком и поразмышлять на глубокие философские темы. В театре каждый актёр исполняет свою роль, которая по-своему важна для спектакля. Актёры, будучи обыкновенными людьми, надевают маски, чтобы у зрителя не осталось и единого сомнения, что перед ним уже не тот, актёр, которого он знал до выступления, а самый настоящий пришелец из прошлого или будущего, завораживающий своими действиями, совместимые с духом его эпохи. Не имея маски, актёр не в силах передать то, что было заложено в его роль. Также и в жизни люди должны играть роли и иметь в запасе маски, в разной степени передающие качества и мысли человека.

Роли и маски

Люди играют роли и надевают маски, так как с их помощью гораздо проще заводить новые знакомства или поддерживать общение со старыми друзьями. Все они имеют разные характеры, вкусы, все мыслят по-своему. И кому-то будет приятно услышать то, что другого введёт в неловкое положение. Чтобы таких недоразумений не происходило, люди надевают маски. Жизнь – очень непростая вещь. Кому-то в ней везёт, кому-то не очень. Кто-то играет роль управляющего, кто-то роль подчинённого. Но в глубине души все они остаются людьми, которые нередко имеют схожие интересы или цели. Например, и работник офиса, и его начальник могут увлечься теннисом, ходить в один и тот же клуб и приятно

проводить время за увлекательной игрой. Но во время работы они снова надевают маски и начинают исполнять свои роли.

“

Кто мог бы сказать с уверенностью, что лица у людей всегда одни и те же? Может, они просто примеряют маску за маской со скоростью, недоступной глазу, создавая тем иллюзию неизменности черт лица, – так подергивается лента в старом немом кино, а?

Лоренс Даррелл

Актёры

Также, как и в жизни, в театре не бывает актёров, которые в одном и том же произведении, в одно и то же время исполняют одинаковые роли. Существует огромное количество спектаклей, бесчисленное множество ролей и масок, а следовательно, и одним актёром явно не обойтись. Об этом мы говорили в начале статьи. Человек не в силах в одиночку сыграть все существующие роли в жизни. Он так или иначе контактирует с другими людьми, которые тоже являются актёрами. Вот мы и подошли к самому главному. Без людей в жизни, как и без актёров в театре, не будет ни спектаклей, ни сценариев, некому будет надевать маски. Нужно быть актёром, частью жизни тех людей, которые Вам, дорогой читатель, небезразличны; нужно играть свою роль так, чтобы и у Вас, и у других актёров, и у зрителей оставались лишь приятные воспоминания от спектакля, под названием «Жизнь».

Зачем мы играем?

Маргарита КЛОЧКО

Всем нам известно выражение: «Весь мир – театр». Тогда, получается, что все мы – актеры. Играем различные роли. Так что, разберемся, зачем мы это делаем и как это выходит?

Поговорим о самой роли. Она существует как понятие социальное, так и понятие духовное. Разберем первое на примере.

Анна Алексеевна (*мама автора*) играет роли женщины, гражданки Российской Федерации, жены, дочери, матери.

Маргарита Николаевна (*сам автор*) играет роли девушки, гражданки РФ, дочери, ученицы школы № 525.

Как видите, есть сходства. Эту сторону личности можно перенести на бумагу, писать о ней в документах. Ничего красочного и яркого она из себя не представляет и, навряд ли, мы представим человека, прочитав данный список ролей, играемых им. Попробовав описать более конкретные черты, мы получим следующее.

Анна Алексеевна играет роли психолога, любящей матери, предпринимателя, загорающегося идеей.

Маргарита Николаевна играет роли бунтаря, обладающего взрывным характером, художника-графика и верного друга.

Заметили? Стало ярче. Из чего мы можем вычислить, словно из примера по математике, что человек играет роль, а роль так или иначе относится к понятию личности. В этом понятии заключается множество факторов: черты характера, поступки, особенности развития. Личность необходимо возвращать на протяжении всей жизни. Для чего? Для нормального существования в обществе. Развивая себя как личность, увеличиваешь свой шанс добиться успеха в жизни. Только образованный и развитый человек может быть интересной личностью, востребованным работником и приятным собеседником.

Иногда, мы намеренно играем что-либо. Стараемся быть сдержаннее на уроках, ради поддержания дисциплины и лучшей работоспособности, а в спорах агрессивнее и активнее.

“

Мы упражняемся в умении быть кем-то другим – только ради того, чтобы быть хорошим в глазах мамочки и папочки, учителя и священника. Мы тренируемся, упорно тренируемся и в конце концов в совершенстве овладеваем умением быть не такими, какие мы есть. Впоследствии мы вообще забываем, какие мы настоящие. Наша жизнь целиком опирается на придуманные образы. Мы ведь создаем не один-единственный образ, а множество. Каждый из них предназначен для определенного круга общения. Сначала у нас есть образ для дома и образ для школы, но, подрастая, мы придумываем всё новые и новые образы.

Мигель Руис

Личность многогранна, ее не описать одним словом, но мы можем сказать точно, что создаем и придерживаемся ее мы произвольно, не делая это ради кого бы то ни было. Кроме себя самого, конечно же.

Магия перевоплощения

Дарья БОЛЬШАКОВА

Мы ежедневно встречаем разных людей: прохожих на улице, продавцов в магазине, друзей и учителей, своих близких. Кто-то из них безукоризненно исполняет свою роль, кто-то начинает играть чужую, а некоторые и вовсе предпочитают надеть маску и скрываться за ней.

В самом прямом значении роль – это художественный образ, воплощаемый актёром на сцене театра или в кино. Маска – реквизит, инструмент, используемый актёром в процессе выступления, своего рода помощник. Магия перевоплощения часто захватывает как зрителя, так и самого актёра.

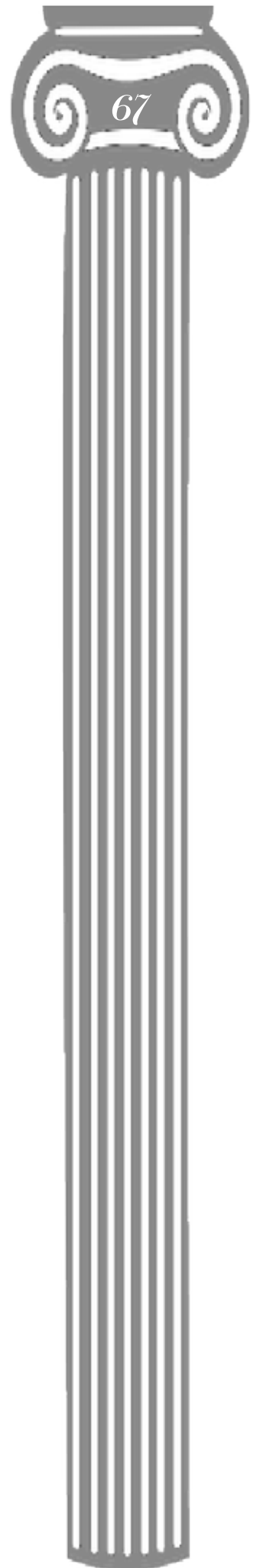
В XXI веке появился новый вид игровых развлечений – квест. Мне самой не раз дводилось участвовать в квестах с друзьями и родителями, но раньше не задавалась вопросом: «Почему людям так нравится этот досуг?» Дело в том, что у участников появляется возможность примерить на себя те роли, которые в обычной жизни недостижимы и невозможны, или побывать в местах, существующих только во Вселенных фильмах и книг, например. Люди могут проявить те свои способности и качества, которые зачастую спрятаны глубоко в душе, когда разгадывают головоломки и пытаются выбраться из импровизированного бункера или спасают мир от катастрофы. Это, безусловно, добавляет ярких красок в нашу обыденную жизнь и даже заставляет на час забыть о том, кто мы такие.

Так или иначе, все люди хотят казаться лучше, чем они есть в реальности. Мы все стремимся произвести наилучшее впечатление, когда заводим новые знакомства, ищем работу, сдаём экзамен, путешествуем. Но иногда люди заходят настолько далеко в создании идеального образа, что забывают

своё истинное лицо. В частности, это происходит благодаря интернету, ведь сейчас ничего не стоит создать профиль в социальных сетях и выкладывать туда постановочные фотографии счастливой и успешной жизни. Думаю, люди «надевают маски», чтобы сохранить душевный покой и комфорт, чтобы чувствовать себя в безопасности, отгородиться от незнакомого и враждебного внешнего мира.

Сама тема «Роли и Маски» довольно популярна и послужила вдохновением многим режиссёрам, музыкантам и писателям. Яркими примерами являются «Летучая мышь» И.Кальмана, «Гусарская баллада» Э.Рязанова, «Двенадцатая ночь» У.Шекспира. Великий художник Сальвадор Дали говорил: «Если начнёшь играть гения, то непременно им станешь». Возможно, это действительно так, и для того чтобы добиться успеха, надо представить, что вы уже его достигли.

Роли и маски – это естественные защитные механизмы в психологии человека, которые мы применяем изо дня в день. Мне кажется, что нельзя однозначно сказать: хорошо это или плохо. Каждый человек сам выбирает, с какой стороны показать себя миру и насколько сильно «обнажить душу». Главное, не потеряться в бурном течении реки под названием «жизнь» и не дать другим навязать их взгляды на мир, ведь мы сами и наша индивидуальность – это то единственное, что будет с нами, пока мы этого хотим.

Осторожно! Маска!

Мирослав ЕГОРОВ

Читая художественную литературу, часто встречаешь персонажей, которые добиваются своего карьерного роста, материальных благ, внимания нужных людей, словно исполняя роль. А в реальной жизни как часто можно встретить таких людей? Порой и задумываешься: человек такой как он есть или нет, он в образе?

Каждый человек в обществе играет разные роли: сына или дочери, мамы или папы, бабушки или дедушки, учителя или ученика, работника или начальника. Порой, мы за день маски меняем по нескольку раз: утором перед школой хочется, чтобы мама пожалела и обняла, на переменах при общении с одноклассниками хотим быть веселым и остроумным, а перед учителем становишься «кроткой овечкой», чтобы не спросил и строго не смотрел. Некоторые роли нам приходится выполнять, так как есть определённые нормы и правила поведения в обществе: пассажир в общественном транспорте, пациент в поликлинике, зритель в театре, гость и хозяин, покупатель и продавец.

А какие ещё бывают роли и ещё какие маски можно надеть, а главное – зачем? Невозмутимого и равнодушного человека, хулигана-смельчака, доброго и щедрого человека или тихони. Зачем? Произвести впечатление или быть незаметным, узнать нужную информацию и завести полезные связи, найти поддержку или скрыть что-то важное.

Представим себе, что в классе есть красивая девочка или классный парень, которая или который не обращает на тебя внимания, а тебе так хочется с ним дружить! Что делать? Как привлечь внимание? Есть несколько вариантов.

Во-первых, можно напрямую подойти и предложить дружбу. А вдруг откажет? Вдруг будет смеяться? Наверное, этот вариант не

всем подойдёт, особенно для очень скромных людей.

Во-вторых, можно попробовать познакомиться через общего друга. Хороший вариант, и в лицо не услышишь отказ. А вдруг они оба будут смеяться и обсуждать неудачу? Нет, надо что-то ещё. Надо самому.

В-третьих, можно изучить его: узнать, чем увлекается, что любит: какие книги читает, что слушает; каким видом спорта занимается; посмотреть страничку в социальной сети. Вооружившись нужными сведениями, можно изменить внешность, изменить привычки и даже походку, в компании блеснуть знаниями, рассказать интересную историю. И, может быть, это работает, красивая девочка или классный парень обратят на тебя внимание и возьмут в свою компанию.

Вопрос: а это будешь ты или уже не ты? Или ты, пока тренировал походку и улыбку, новую манеру здороваться, надел маску? Маску очень уверенного человека, хорошо разбирающегося в чем-то. А не потеряешь ли тех, кто тебя ценит такого, какой ты есть на самом деле? Стоит ли новая дружба таких изменений? Действительно ли тебе близки по духу новые друзья? Не потеряешь ли ты своё собственное лицо?

Конечно, каждый решает сам, как поступить в этой конкретной ситуации. В игре с масками надо быть очень осторожным, иначе можно переиграть, как это порой делают плохие актёры, потерять друзей, остаться одиноким человеком, а в трудную минуту не найти поддержки.

Вот такое интервью...

Кирилл ГОРШАНОВ

Мой папа – профессиональный журналист. Осенью 2018 года он брал интервью у преуспевающего бизнесмена Матвеева Федора Федосеевича. В дальнейшем – Ф.Ф. А мой папа обычно так и обозначается – И.В. Это я для того, чтобы было понятно, кто и что говорит в ходе интервью.

Этот Матвеев был непростым человеком, лет пятидесяти. Как я мог понимать в силу моего возраста и восприятия, он был очень богат, влиятелен, у него была непростая жизнь и что-то темное в прошлом.

Мне довелось присутствовать при этом интервью. Это был выходной день, и папа взял меня с собой. Папа и Матвеев встретились в каминном зале загородного дома этого уважаемого человека. Зал был на третьем этаже особняка. Перед нами был огромный тяжеленный стол, отделанный камнем. На столе – большая бутылка какого-то вина, пара бокалов, графин с чем-то... На все-прое у папы было около получаса.

Ф.Ф. Редакция анонсировала мне тему, которую Вы бы хотели поднять – маски и роли в жизни людей. Мне не очень понятно: а для какой аудитории будет этот материал? Для состоявшихся взрослых людей?

И.В. Простите. Но аудитория нашего журнала – это, в основном, школьники.

Ф.Ф. Мне смешно. Мое дело – ответить на Ваши вопросы. Это мне поручила моя партия. Это на данный момент мой гражданский долг. Если так высокопарно можно сказать. Но можете своему куратору... Или как там ... главному редактору... сказать, что это – полная чушь. Тема не соответствует возрасту. Впрочем, я допускаю, что это не мое дело, одним словом..., я весь внимание, я готов ответить на все Ваши вопросы.

И.В. Что Вы скажете о масках людей? Зачем они нужны?

Ф.Ф. Если мы говорим образно, не о масках на карнавале или в цирке, то они служат для защиты человека от окружающего мира. Или для того, чтобы быть как все. Или, наоборот, для выпячивания, для создания некоего образа выше других.

И.В. А можете привести примеры?

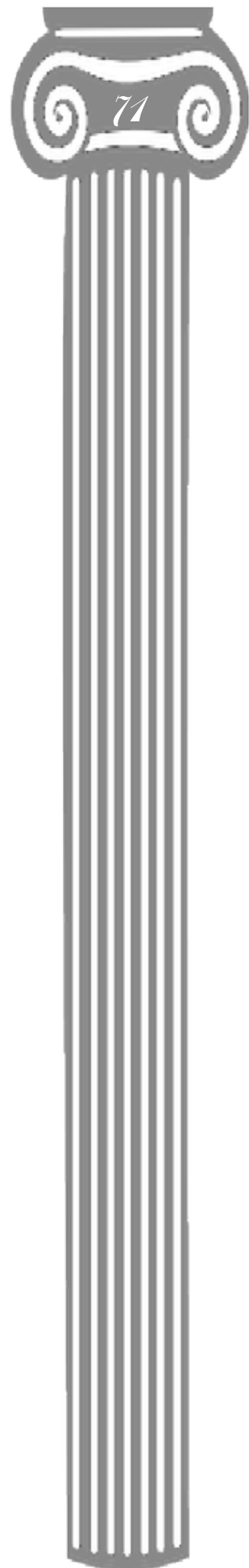
Ф.Ф. В разных возрастах, в разных социальных группах и в разных обстоятельствах – разные маски. Но самое важное – удержать эту маску, не дать возможность ее легко сорвать с себя. Иначе грош цена – и этой игре, и этой маске. А для этого нужно не только надеть маску, но и выучить роль, войти в эту роль. Более того. Если маску сорвут, то за это придется заплатить. Иногда – очень дорого.

И.В. А можно ли понятнее, проще? Поймите: наша аудитория – почти что дети.

Ф.Ф. Я попробую, но я уже сказал: Ваша редакция делает глупость. Это слишком серьезный вопрос, чтобы выносить его на обозрение столь юных граждан.

И.В. Ну а все-таки...

Ф.Ф. Если я маску напялил, но ее сорвали с меня, мне за это придется платить. Вот... Как пример. В юности я был беден. Моя мечта были джинсы. Я хотел быть в компании. А для этого нужно еще и разговаривать соответственно. Я нашивал какие-то нелепые лейблы на дешевые джинсы производства СССР, в разговоре вставлял матерные слова... Но, когда в компании кто-то, подойдя сзади, демонстративно оторвал лейбл с моих штанов, а потом я неверно

употребил нецензурное слово – все толпа заржала. Маска была легко сорвана. Смех, шутки в дальнейшем, стёб и улюлюканье – вот плата за неудавшуюся роль. Впрочем, это не самое страшное. Чуть старше я, изучив из каратэ, пару ударов ногами и руками, пытался изобразить из себя человека, занимавшегося восточными единоборствами. Я и так занимался. Но маска и роль должны были изобразить гораздо более высокое мастерство, чем было на самом деле. Для чего я это делал? Меня окружали более сильные и более наглые парни. Я так защищался: чтобы ко мне не лезли... У меня не было никакой иной защиты. И что? Это работало до момента, когда объявился реально разбирающийся в этих вопросах смелый и наглый боец... Он поднял на смех мою технику, сделал это публично, а заодно – и реально профессионально ударил несколько раз, продемонстрировав, что я в этих вопросах – буквально пустое место. Побои и уже более серьезное унижение – вот плата за это в данной ситуации.

И.В. *И в чем проблема? Вы одевали маски, но не могли удерживаться в этой роли?*

Ф.Ф. Да. Это совершенно естественно. Чем сложнее маска, тем более ответственна сопутствующая ей роль. Но главная мысль не в этом: разные ситуации – разные цены в случае, если маска будет сорвана. Когда я был призван на службу в армию, моя маска была иной. Я изначально был маменькиным сыночком. Я не знал, как держаться в компании, как разговаривать, как ставить себя. Я не имел своего, понятного мне места, среди парней, которые были более дикими и смелыми, более сильными и самостоятельными, чем я. Единственным выходом было – натянуть маску такого же оторванного от жизни, смелого, самостоятельного и неунывающего пацана.

И.В. *И как? На этот раз у Вас получилось?*

Ф.Ф. Сложно сказать. Не могу сказать точно. Может, в целом, и получилось. Потому что, если бы нет, то я

стал бы изгоем, и, возможно, закончил бы службу инвалидом. Повторяю главную мысль. Разная цена – за разные маски и роли. Но с возрастом приходит умение играть.

И.В. *А какие Ваши маски и роли сейчас?*

Ф.Ф. Уважаемый... У меня уже давно нет никаких ролей и масок. Мне это не нужно. Я самодостаточен, не беден, уважаем. Мне не нужны маски для защиты, потому что и без маски я способен себя защитить. А еще я могу позволить себе не прикидываться: я могу, как есть, плохо играть в шахматы, плохо стрелять, даже – плохо шутить... и делать это на людях. И вовсе не играть роль сильнейшего шахматиста или меткого стрелка: с одной стороны, никто не посмеет смеяться. С другой – мне это без разницы. Мой уровень позволяет мне так к этому относиться. В этой ситуации не нужно никаких ролей. Я – это я. Если так можно сказать, я играю СЕБЯ.

И.В. *И что? Никаких масок, ролей?*

Ф.Ф. Почти... Маски в этой ситуации надеваются либо обратные маски более слабого, беззащитного, обиженного... Либо – маска для куража, шуток. По типу: покуражиться, поприкалываться, оценить реакцию человека на этот прикол – и вернуться в свой реальный образ. Вот, послушайте, интересная мысль: слабый одевает маску сильного. А сильному не нужны маски. Или даже наоборот: сильному нужна маска более слабого. Отчасти – чтобы быть как все, а не возвышаться демонстративно над всеми.

И.В. *Но... Не верится... Не верится, что маска не нужна вообще... Или, что маска только для куража и шуток. Или наоборот, маска слабого... Не верится... У всех есть маски. У ВСЕХ. И эти маски – для усиления своей роли, для возвышения, для защиты, но не для этого.*

Матвеев как-то резко посерел, намурился... Что-то произошло на моих глазах. Очень важный, деликатный и серьезный человек буквально превратился в монстра с каменным лицом и упертым в точку взглядом.

Ф.Ф. Слушай, журналюга... А мне не нравится слово «не верится».

И.В. *Я не журналюга. И вообще-то наше общение не подразумевает таких оборотов.*

Ф.Ф. Слушай. Иван Иванович... Во-первых, ты меня утомил. Во-вторых, я привык, чтобы мне верили. В-третьих, ты тут будешь тем, кем я тебя назову: журналюгой, Иван Ивановичем, чем угодно. А что до оборотов, то это не тебе решать! Усёк, фраер газетный?

И.В. *Нет, не усёк. И я - не Иван Иванович, уважаемый Федор Феофанович.*

Ф.Ф. Не усёк – сейчас усечёшь. Тебя сейчас под окном найдут. В лучшем случае – поломанного инвалида... Типа – сам на нервной почве шагнул... А про мальчика твоего я вообще помолчу.

И Матвеев резко и очень громко хлопнул в ладоши.

Тут же на пороге появилось два амбала. Два одинаковых гоблина под метр девяносто – два метра, без осмысленных выражений на лицах; в широких костюмах они уверенно вошли и стали приближаться... Для меня это было как во сне... Только что монотонный и чинный уважительный разговор перерос непонятно во что. Но события стали развиваться странно, перед глазами они пошли как в замедленной съемке... Хотя я осознаю, что не все успел увидеть. Когда расстояние до боевиков сократилось до пяти метров, отец, резко схватив меня за шкирку, закинул под стол. Закинул так, что я даже ударился плечом о его массивный постамент. Краем глаза я успел увидеть, как папа схватил со стола графин и запустил куда-то в сторону головы правого верзилы... Увернулся тот или нет, я не понял... Когда я летел под стол, я еще успел увидеть, что, воспользовавшись секундной заминкой, папа схватил большую бутылку вина за горлышко и, со всего маху, ударил ее основанием о край стола. Я был под столом, когда вокруг полетели стекла, и кругом полилась темная жидкость.

«СТОП! СТОЯТЬ!» – громко дал команду Матвеев. – «Это была маска, это была роль. Вы не верили? Маска куража, маска шутки, маска – для оценки реакции! Как я мог заставить Вас поверить, что кроме такого рода масок, мне больше ничего уже не требуется?».

Я вылез из-под стола... Матвеев, как и раньше мило улыбался. Папа стоял с куском бутылки в руках. Из фильмов про кровавые разборки и рассказов про бандитов я знаю, что такой предмет опасен в молниеносных стычках. Стол, пол были усеяны стеклом и залиты темно-красной жидкостью. На стенах там и сям были темные брызги... Это было явно вино, не кровь. На стене напротив был след разбившегося графина. При этом он явно не прошел мимо цели: один из гоблинов ладонью потирал рану на виске...

Матвеев явно был доволен. Он сказал: «Ну что? Интервью по заданной теме я дал. Надеюсь, Вы довольны. Тему раскрыл хорошо, наглядно, ёмко, конкретно? Ага? А уж печатать его, не печатать, и, если печатать, то в каком виде – решайте сами. Но повторяю то, с чего начал: эта тема очень взрослая. Она необдуманно задана, и в итоге может попасть в журнал для подростков! Ну... А то, что вызвало недоумение или Вы по глупости не поверили... Что? Пришлось это продемонстрировать, доказать практикой. Надеюсь, получилось доходчиво и конкретно. Прошу обиды не держать. И я обещаю, и мой сотрудник – обиды держать не будет, верно, Матадор?». При этом Матвеев обернулся к боевику с раной на виске... Тот только угрюмо покивал. Добавил: «Да, опустите Вы горлышко бутылки. Оно уже не потребуется. Все хорошо... Вам пора».

На этом интервью, если его так можно назвать, закончилось. Мы ушли быстро, молча, не попрощавшись.

P.S.

Кажется, многие мысли, высказанные Матвеевым, были очень неглупыми. По крайней мере, мне они запомнились. ...А вот плечо после «полета» под стол напоминало мне о себе добрых три недели...

Ролевая терапия

Янина МИЩЕНКО

Весной 2018 года мне посчастливилось пройти специальные курсы вожатского мастерства. Обучаясь в кругу заинтересованных людей разного возраста от шестнадцати до пятидесяти лет, можно было проявить себя и приобрести профессию вожатого.

Мы изучали типы личности детей и психологические типы людей, особенности характера ребенка. Каждое занятие было пронизано своей особой атмосферой, своей темой, усваивать которую было не только просто, но и интересно.

Особое внимание на курсах обращала на изучение типов детей, с которыми могла встретиться уже на смене. Такие занятия оказались весьма полезными, так как уже летом в лагере с легкостью могла понять и помочь ребенку, который сам стеснялся спросить о чем-либо. Каждый человек в этом мире играет определенную роль. Успешная деятельность вожатого очень тесно связана с пониманием личностных ролей и масок. Хотела бы поделиться своими наблюдениями и выводами, которые сделала, работая на летних каникулах вожатой в лагере «Хаглар».

Каждый человек выбирает для себя типичное амплуа. По сути роли – это маски. Мы их носим, чтобы быть более стандартными, понятными миру и людям. Роли нужны, чтобы играть в привычные социальные игры. Но как часто мы заигрываемся, а потом даже не понимаем, чью жизнь проживаем и куда идём. Иногда полезно провести ревизию своих ролей, чтобы понимать, как сильно маска приросла к личности. С помощью масок можно решить некоторые психологические проблемы. Существует даже такая практика – ролевая терапия, во время которой людям предлагается вживаться в различные роли, чтобы преодолевать свои страхи.

Жертва

Впадать в роль жертвы очень удобно, потому что окружающие жалеют, можно получить бонусы. Но в состоянии жертвы человек теряет свою силу, становится беспомощным.

Герой

Спасатель всех выручит, но при этом лишит возможности самостоятельно научиться решать проблемы.

Мечтатель

Хорошо, когда нужно о чём-то по мечтать, поверить в лучшее. Но не только фантазиями и мечтами живет человек. Должен быть и контакт с реальностью.

Паразит

Такое, не очень приятное название роли. Всего хочется много и на халяву. Эта роль делает паразита вечным должником.

Мудрец

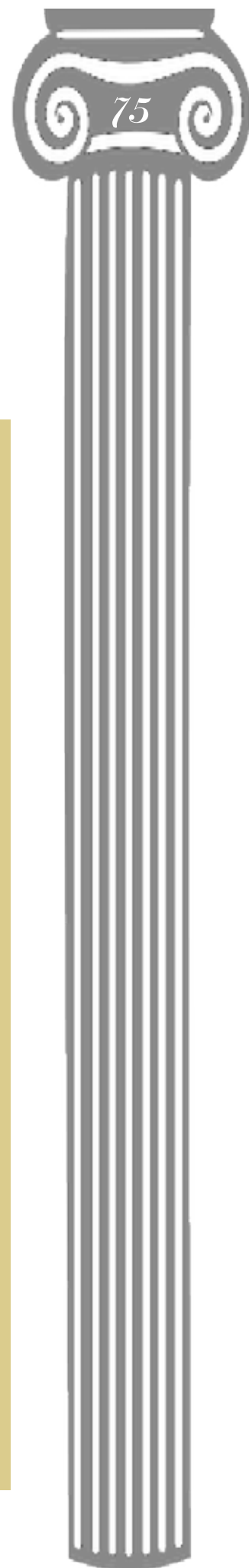
Одна из позитивных ролей. Человек делится знаниями, что очень полезно! Главное не заиграться, не заставлять свои знания воспринимать как единственное верное решение.

Творец

Человек в этой роли создаёт новое, придумывает, сочиняет. По сути реализует свой потенциал. Мне кажется, часто этой роли не хватает в общем спектре ролей.

Профессионал

Человек может быть профессионалом на работе. И это отлично. Но часто можно видеть, как люди забывают выключать эту роль дома или среди друзей.

Притворство: сознательное и подсознательное

Алиса ЯНКИНА

Люди носили маски испокон веков, как сознательно, для достижения различных благих и не только целей, так и подсознательно, для того, чтобы защититься от предполагаемых будущих травм.

Наш разум – это малоизученный кладезь не только воспоминаний и сведений о внешнем мире, но и сосуд наших эмоций, переживаний и непосредственно характера. В человеческом разуме эта «живая» часть занимает очень много места, ведь именно она окрашивает жизнь в яркие оттенки восхищения и хмурые оттенки уныния, благодаря ей мы открываемся другим людям, а иногда и сознательно укрываем от них свои черты, зарываем прошлое поглубже. При том, каждому человеку мы открываемся с особенной стороны, состоящей из нашего собственного спектакля и восприятию данного индивидуума.

Основными сознательными целями нашего притворства, игры является выгода для себя любимых, страстный азарт, а также желание выглядеть в глазах людей совершенно иначе. С выгодой всё крайне просто: лесть, подхалимство и большие деньги всегда ценились не очень благочестивыми людьми нашего мира. Используя их, можно найти лазейки и пробиться наверх в независимости от прочих качеств. Но хорошее положение в обществе достигается не только такими спорными путями, но также и обычной улыбкой: если вы позитивны, то люди сами с превеликой радостью назначат вас лидером, даже если

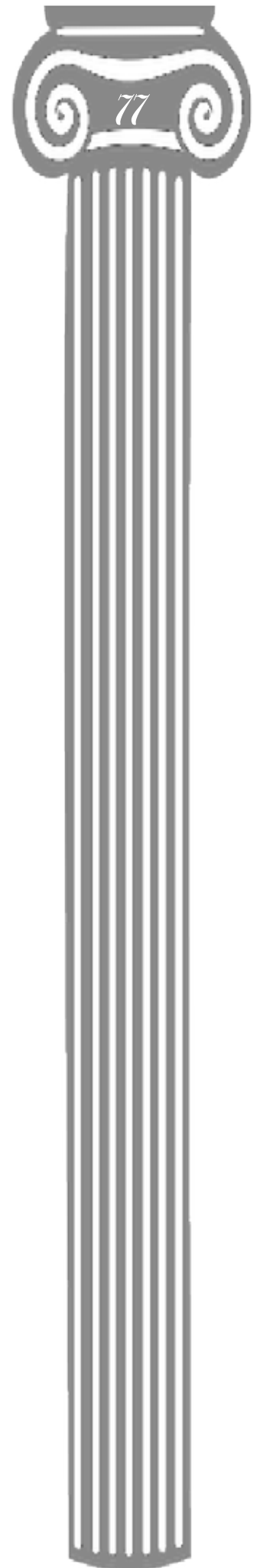
вы таковым не являетесь. Некоторые люди любят саму игру, сам процесс, их игра велика и лишь им самим и подобным понятны их цели. Их грациозная маскировка и необычное умение играть озадачат даже психолога, у которого склонности к подобным занятиям нет. Многие, к сожалению, запирают в себя клетке из якобы общественных убеждений и становятся рабами своего же выдуманного режима. Ведь им так важно, что подумают абсолютно незнакомые им люди.

“ Мы те, кем мы притворяемся. Осторожнее выбирайте свою маску.

Воннегут Курт

Подсознательной игрой занимаются почти все, даже если об этом не знают. В этом и состоит её главная проблема. Человек может подсознательно подстраиваться под искомого потребителя в отношениях, может укрывать от себя правду, не признавать и отрицать действительность. Подобное может быть чревато последствиями, поэтому разбираться в себе лучше начать с юного возраста.

Вся человеческая жизнь – это игра. Самое главное, чтобы она доставляла удовольствие.

«Жизнь моя – кинематограф...»

Ксения СТЕПАНЕНКО

“

**Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак — старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
даже тем, что не играю, я играю роль свою.
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны...**

Юрий Левитанский

Какая же это интересная метафора поэта: «Жизнь моя – кинематограф...» И правда, если посмотреть на жизнь, окажется, что это цепь детально продуманных судьбой событий. Так же, как и в фильмах, в жизни бывают неожиданные встречи, захватывающие путешествия и удивительные истории, добро и зло, радость и грусть, любовь и ненависть.

Люблю наблюдать за людьми, за их реакцией на слова собеседника, за их поступками и с точностью могу сказать, что реальная жизнь в тысячу раз интереснее, чем любой, даже самый захватывающий фильм. Порой люди не замечают этого или попросту привыкают к тем волшебным событиям, которые порой с нами происходят.

Но все-таки я склонна согласиться с Юрием Левитанским, автором этих поэтических слов. Кинематограф – это маленькая копия жизни. Да, для большей образности и интереса зрителей придуманы чудеса и фантастика. Но, если найти глубинную основу фильма, то это и будет сама жизнь.

Так же, как и в кинематографе, в жизни есть актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, звукорежиссеры и гримеры. Актеры – яркие, необычные, активные личности, они любят быть на публике, чаще всего они экстраверты. Режиссеры предпочитают сначала качественно продумать что-либо от начала до конца, а потом сделать. Они изобретательны и гениальны. Сценаристы очень работоспособны, полны новых идей, умеют быстро концентрироваться на работе. Операторы предпочитают быть наблюдателями, а не участниками, запечатлевают все события в своей безупречной памяти. Звукорежиссеры по-особому чувствуют музыку, обычно они мечтательны и сообразительны. Гримеры предпочитают оставаться за кадром, они талантливые художники, представляют мир в виртуальном формате и могут воплотить в жизнь все, что угодно. Конечно, я описала образно. Бывают и исключения. Но думаю, следя за моими мыслями, читатель узнает себя в каком-то из перечисленных выше персонажей и согласится, что жизнь – это кинематограф.

Кто скрывается за твоей аватаркой?

Анна-Мария СТАВСКАЯ

Аватарка является главным способом представить себя друзьям и другим пользователям социальной сети, блога или форума. Без них все были бы безликими и неинтересными существами. Аватарка создает наше виртуальное «я».

Но многие не хотят использовать свои реальные фотографии. Если на аватарке в социальных сетях стоит мультяшная картинка или фото другого человека, то это значит, что он просто не хочет показывать свое фото неизвестно кому. Возможно, человек ассоциирует себя с изображениями, которые заменяют его фотографии, или хочет создать в соцсетях определенный художественный образ себя. Все зависит от настроения и желания человека.

В подростковом возрасте чаще меняют аватарки, так как настроение меняется тоже часто. Для нас, подростков, соцсети – это не толь-

ко способ общения, но и способ выразить свое настроение. Например, человек не может чем-то сокровенным поделиться с подругой или другом, но поставив картинку, которая отображает его настроение на данную минуту, он может без слов объяснить, что с ним происходит. А происходить может разное.

Можно по аватарке узнать или предположить, для чего человек находится в сети. Очень много девочек хотят презентовать себя, для чего в качестве аватарки ставят фото, на которой «губки бантиком, бровки домиком»: «Посмотри, какая я красивая!» Другие девочки выставляют фото брендовой одеж-

ды и обуви, сумок и косметики, этим они хотят показать, что они типа самые крутые и у них есть деньги на бренды. А вы, у кого нет возможности купить это, смотрите и завидуйте.

Многие считают, что если у тебя на аватарке не твое личное фото, то ты страшенькая(ий) или тебе нечего показать. А на самом деле, люди для которых социальные сети – это способ общения со своими друзьями или родственниками, ставят на аву фото не для того, чтобы им завидовали и восхищались, а для того, чтобы можно было проще найти потерявшихся друзей или родню. И закрывают страницу от посторонних.

Аватарка – это изображение, которое можно назвать «лицом» пользователя на форуме или сайте. Поскольку ваш собеседник не способен видеть ваши эмоции, то в Аватарку следует зашифровать, как можно больше информации о вашей личности.

Но, не все любят пользоваться собственными фотографиями в качестве аватарок. К счастью, в таких случаях спасает все тот же интернет, на просторах которого можно найти немало картинок. Картинки могут свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, обладатель такой аватарки является не тем, за кого себя выдает, демонстрирует те качества, которыми он хотел бы обладать. Во-вторых, с помощью картинки человек может подчеркнуть одну из черт своего характера, которую, возможно, не замечают люди.

Кстати, выбирают в качестве аватарок пользователи не только изображения положительных персонажей, но и злодеев. Выбор подобного героя не обязательно говорит об отрицательных чертах характера человека. Такое изображение может выступить в качестве

способа защиты. Вполне возможно, что человек, на аватарке которого изображен злодей, сам по себе очень спокойный, отзывчивый. Но бывают моменты, когда чаша весов перевешивает и человеку надоедает быть положительным во всем. При помощи образа отрицательного персонажа можно заявить, что сейчас лучше человека не трогать. Такая картинка предостерегает окружающих.

Любители животных на страницах социальных сетей любят похвастаться своими питомцами и нередко на аватарку помещают именно изображение домашних любимцев. Помимо кошек и собак популярностью пользуются и дикие животные. Любое животное обладает характерными для него качествами. Люди отождествляют себя с тем или иным животным. Например, мужчина, на аватарке которого изображен медведь, стремится подчеркнуть, что он, как и это животное, обладает силой, а у женщины изображение дикой или домашней кошки показывает, что она очень домашняя и уютная.

Пользователей социальных сетей можно разделить еще по одному принципу – тех, кто меняет аватарки практически каждую неделю и тех, кто почти никогда не меняет их. Для пользователей смена аватарки почти то же самое, что в повседневной жизни поменять одежду. К тому же смена аватарок позволяет привлечь к себе внимание. Те же, кто меняет аватарку нечасто, просто-напросто используют социальные сети в качестве источника информации. Фотография для таких пользователей лишь идентификатор, при помощи которого его легко узнать в интернете.

И для тех, кто ставит на аватарку свою фотографию помните, когда вы фотографируетесь для соцсетей, улыбайтесь искренне. Помните людей или события, которые вызывают у вас хорошие эмоции. И выкладывайте на аватар только фото с настоящей улыбкой. Улыбка – это сигнал, который мы знаем, уже миллионы лет.

Прав ли Шекспир?

Импровизация на сцене жизни

София ГАВРИЛОВА

«All the world is a stage, and all the men and women merely players», – сказал английский поэт и драматург Уильям Шекспир еще в далеком XVI веке.

Жизнь Шекспира была тесно связана с театром. Его театральная карьера началась предположительно в 1592 году и закончилась в 1613, когда поэт уехал из Лондона. (т.е. театру он посвятил 21 год своей жизни). И, конечно, как любой увлеченный человек, Шекспир искал сходство между тем, что его окружает, и тем, чем он интересуется. Вероятно, именно в результате шекспировского восприятия этого мира и его отношения к театру и родилась всем известная цитата: «Весь мир – театр, а люди в нем актеры».

Попытаемся, подобно великому английскому драматургу, найти эту связь между театром и обыденной жизнью. Итак, театральная постановка является результатом упорной и интенсивной работы разных людей: писателя-драматурга (сценариста), актеров, композитора, костюмеров, гримеров, декораторов, художников по свету, режиссера-постановщика. Начнем с текста пьесы (результата работы драматурга). Автор создает свое произведение, как своеобразный скелет, как канву, на которой впоследствии может быть вышито что-нибудь красивое, но уже в самом тексте пьесы есть ремарки, делающие пьесу не набором реплик, а самостоятельным произведением, в котором можно увидеть и авторское отношение, и авторскую позицию. Как известно, пьесы относятся к одному из трех родов литературы – к драме – значит, в театральном представлении, как и в любом литературном произведении, отражена действительность, жизнь, окружающий нас мир.

Однако, чтобы оживить пьесу необходимы актеры, каждый из которых будет играть определенную роль. Актеры – люди со своим собственным восприятием авторского текста (правда, направляемые в этом отношении режиссером). Восприятие и понимание авторского текста актеров зависят от жизненного опыта, который у каждого свой. Играя на сцене, они заставляют нас верить в то, что их персонаж живой, а для того, чтобы мы думали, что герой живой, правдоподобный, он должен быть хоть чем-то похож на современного человека. Снова налицо связь между театром и нашей жизнью.

Декорации, грим, костюмы и музыка тоже очень важны, потому что в театре они нужны для создания атмосферы, в которую погружается

“ Жизнь — маскарад. Надо ли всегда носить одну и ту же маску? Это зависит от маски — и от вас. Если маска вам не идёт, если она вам мешает, если вам кажется, что она вынуждает вас играть роль, для которой вы не созданы, попытайтесь заменить её другой. Их множество. Вот важная маска многообещающего политика; вот маска художника, к которой лучше всего подойдет яркая ковбойка с расстёгнутым воротом; а вот маска будущего медика с пронцательным взглядом из-под очков. Ещё есть время выбирать. Но будьте осторожны! Маска сама станет править бал. Другие маски будут принимать вас за того, кем вы кажетесь. Отправляясь на бал жизни, выберите себе подходящую маску.

Лоренс Даррелл

зритель в ходе представления. Она крайне необходима для того, чтобы зритель поверил в то, что происходит на сцене, чтобы он почувствовал себя одним из героев пьесы или ощутил себя свидетелем того, что происходит, находящимся в том же месте, где происходит действие. А раз зритель погружается в атмосферу, предполагается, что он верит в то, что подобное может произойти и в нашей жизни, т.е. вновь прослеживается связь между действительностью и театром.

Напрашивается вопрос: если в театре отображаются события, похожие на нашу жизнь, то почему бы не предположить, что наша жизнь — театр, а мы актеры? Однако мы не знаем сценария, мы вынуждены импровизировать на незнакомой сцене под грозным оком режиссера (какой-нибудь высшей силы) или и вовсе без него. Мы сами выбираем, что нам надеть и как изменить свой внешний облик. Декорации и музыку же нам создает сама жизнь, помещая нас в различные места действия, где мы должны играть пред лицом других роль, какую мы выберем — зависит только от нас самих: отрицательную или положительную, главную или второстепенную. Все зависит от наших убеждений, нравственных принципов, нашего внутреннего мира и, конечно, от обстоятельств.

В целом, Шекспир, конечно же был прав в том, что весь мир театр, а люди в нем актеры. Это его сравнение оригинально, интересно и ярко. Возможно, кто-то даже считает это своей формулой жизни, однако всегда есть и те, кто не разделяет подобную точку зрения, всегда есть несогласные с чьей-либо позицией. Сочувствую таким людям, потому что чужое мнение всегда интересно, и именно оно может помочь вам увидеть что-то новое в окружающем вас мире.

Литературное расследование по следам одной цитаты

Софья
КУЗЬМИНА-ЦЕРКЛЕВИЧ

Прав ли Шекспир, утверждая, что весь мир театр? Тут можно коротко ответить: «Да, конечно, прав». И начать рассуждения, которыми заполнены сотни изданий по практической психологии. Но меня в этой теме привлекло другое – литературный и исторический контекст. Где, когда, кем и почему были сказаны эти слова, ставшие популярной цитатой на многие века?

О том, что настоящее авторство многих так называемых крылатых выражений весьма сомнительно, известно давно. Чем известнее цитата, тем больше «авторов» у нее оказывается, стоит только углубиться в поиски в глубину веков и даже тысячелетий. Фраза «Весь мир – театр» тут не исключение, а один из наиболее ярких примеров. Для наших современников ее обессмертил Шекспир. А до него ее разве не было? «Порывшись» в интернете, удалось выяснить, что на самом деле автор этих слов – древнеримский писатель Гай Петроний, живший в последнем веке до нашей эры. Его строка на латинском языке «Mundus universus exercet histrionam» («Весь мир занимается лицедейством») украшала фронтоны здания, где размешался шекспировский театр «Глобус».

Слова «Весь мир – театр...» звучат в неизвестной для меня пьесе «Как вам это понравится». Казалось бы, самые известные произведения Шекспира мне известны – «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир». «Двенадцатая ночь» и другие. Но из «Википедии» узнала, что это «Одна из самых зрелых и совершенных комедий Уильяма Шекспира. Предположительно была создана в 1599 или 1600 году, однако опубликована лишь в так называемом «Первом фолио». Сюжет пьесы основан на пасторальном романе Томаса Лоджа «Розалинда». Именно в это произведение входит один из самых известных и наиболее часто цитируемых шекспировских монологов: «Весь мир – театр».

Содержание пьесы наполнено интригами, сюжетами с переодеваниями, есть там и социальные мотивы. А мораль всей этой истории такова: справедливость восторжествует, а любовь всегда побеждает все невзгоды, будь то любовь отца и его ребенка, братьев и сестер или нежные чувства возлюбленных. В итоге – happy end.

Но меня интересовал конкретный монолог и его контекст. Вот он:

Старый Герцог

*Да, правда, мы дни лучшие знавали:
Мы слышали когда-то звон церковный,
Делили трапезу друзей и с глаз
Стирали слезы жалости священной;
А потому садитесь к нам как друг
И, что угодно, все себе берите,
Что только может вам помочь в нужде.*

Орландо

*Тогда помедлить вас прошу немного:
Пойду, как лань за сосунком своим.
Со мною бедный старец; из любви
Ко мне он путь мучительный проделал:
Пока не подкрепится он, ослабший
От двух недугов – голода и лет,
Не трону я куска.*

Старый Герцог

*За ним пойдите,
А мы без вас не прикоснемся к пище.*

Орландо

*Благодарю. Спаси вас бог за помощь!
Уходит.*

Старый Герцог

*Вот видишь ты, не мы одни несчастны,
И на огромном мировом театре
Есть много грустных пьес – грустней, чем та,
Что здесь играем мы!*

Жак

*Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва – младенец,
Блюющий с ревом на руках у мамки...
Потом – плаксивый школьник с книжной сумкой,
Умыт до глянцу, нехотя, улиткой
Ползущий в школу. А затем – любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь бровок милой. А затем – солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем – судья
С брюшком округлым, где каплун запряган,
Со строгим взором, стриженной бородкой,
Пословиц мудрых и примеров кладезь, –
Так он играет роль. Шестой же возраст –
Уж это будет тощий Панталоне,
С очками на носу и с сумкой с боку,
В штанах, что с юности берег, – широких
Для ног, иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским,
Свистит, шипит... Ну, а последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы, –
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.*

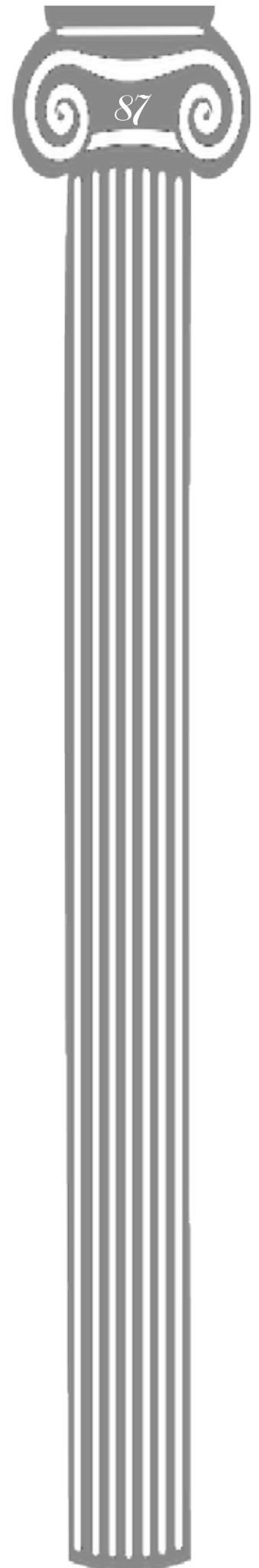

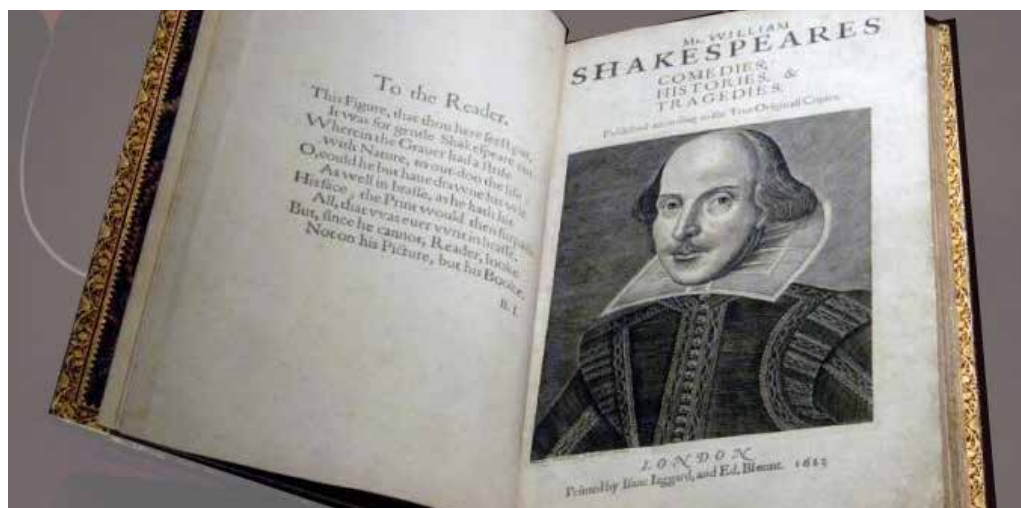
Содержание этой сцены и, особенно, монолог Жака дают понять, что все это не имеет никакого отношения к практической психологии и различным ролям, которые играют люди. Речь идет о колесе-игральной Фортуны, выступающей главным постановщиком в этом театре. Семь возрастов человека, упоминаемых здесь, соотносятся с семью планетами (например, солдат – Марс, любовник – Венера, судья – Юпитер, старик – Сатурн).

Шекспир здесь как бы создает эхо своей эпохи, долетевшее до нас.

Из-за кулис средневекового театра до нас доносятся голоса той эпохи. Например, королевы Елизаветы I, выступающей перед Парламентом и произносящей следующее: «Мы, властители, выходим на подмостки этого мира, чтобы сыграть нашу роль на глазах всего человечества...»

Идея, что весь мир – это театр, буквально пронизывает разные стороны жизни и разные эпохи. О театре как всемирной сцене писали, наверно, все великие мыслители

прошлого. Это самый популярный и общечеловеческий образ, самая распространенная метафора.

В Древней Греции идея «Весь мир – театр» впервые обнаруживается у Пифагора (*втор. пол. VI в. до н. э.*), в приписываемом ему афоризме: «Зрелище мира похоже на зрелище Олимпийских игр: одни приходят туда поторговать, другие – проявить себя, третьи – посмотреть на все это».

Платон видит в людях «чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью». Причем, это имеет практическое значение: «Миф о том, что мы куклы богов способствовал бы сохранению добродетели».

И еще очень важное развитие идеи «Весь мир – театр» – цитата из Эпиктета: «Помни: ты – актер в спектакле и должен играть роль, назначенную тебе распорядителем, будь эта роль велика или мала. Если он назначил тебе роль нищего, постарайся и ее сыграть как следует, да и любую другую роль: калеки, государя или обыкновенного гражданина. Твое дело – хорошо исполнить свою роль; выбор роли – дело другого».

На пути из древности в современность великая идея не стареет и не умирает.

Вот строки из стихотворения Николая Гумилева «Театр»:

*Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы – смешные актеры
В театре Господа Бога.*

Не менее интересен и литературоведческий контекст. Как оказалось, существует пять или шесть переводов этой пьесы на русский язык. Знакомство с ними позволило выяснить, что два перевода принадлежат Татьяне Щепкиной-Куперник, причем выполнены они через большой перерыв. Приведенный выше монолог Жака взят из перевода 1937 года. А вот как выглядит этот монолог в переводе 1959 года:

**“ Все мы,
святые и воры,
Из алтаря и
острога,
Все мы –
смешные актеры
В театре Господа
Бога.
Николая Гумилев**

*Весь мир – театр.
 В нем женщины, мужчины – все актеры.
 У них свои есть выходы, уходы,
 И каждый не одну играет роль.
 Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,
 Ревущий горько на руках у мамки...
 Потом плаксивый школьник с книжной сумкой,
 С лицом румяным, нехотя, улиткой
 Ползущий в школу. А затем любовник,
 Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
 В честь брови милой. А затем солдат,
 Чья речь всегда проклятьями полна,
 Обросший бородой, как леопард,
 Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
 Готовый славу брэнную искать
 Хоть в пушечном жерле. Затем судья
 С брюшком округлым, где каплун запрятан,
 Со строгим взором, стриженной бородкой,
 Шаблонных правил и сентенций кладезь, —
 Так он играет роль. Шестой же возраст —
 Уж это будет тощий Панталоне,
 В очках, в туфлях, у пояса — кошель,
 В итанах, что с юности берег, широких
 Для ног иссохших; мужественный голос
 Сменяется опять дискантом детским:
 Пищит, как флейта... А последний акт,
 Конец всей этой странной, сложной пьесы —
 Второе детство, полузабытье:
 Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.*

Второй вариант, как мне кажется, более удачен, хотя бы потому, что ребенок в нем не блюющий, а «ревущий горько...»

Понравился мне еще один перевод монолога Жака, выполненный Вячеславом Чистяковым:

*Весь мир – как театральные подмостки,
 Все люди на которых – лишь актеры.
 Семь актов в пьесе, каждый в ней играет,
 У каждого свой выход и уход,
 И семь ролей. Вот, в первой он – младенец:
 Лепечет, плачет, пузыри пускает.
 Затем – плаксивый школьник: неохотно
 Спросонья, как улитка, сумку тащит.
 Потом – влюбленный: жаром страсти пышет,
 Всю ночь стихи бровям и лбу кропая.
 Затем – вояка с бородой торчащей:
 Всегда клянется, горячится в споре,
 Завидует известности других,
 И ради слухов о своей отваге
 Рискует жизнью. Дальше он – судья:
 Степенный, как откормленный каплун,
 И взгляд суров, и борода опрятна;
 Примерами из жизни щедро сыплет
 И часто поговорки в ход пускает.
 А в акте номер шесть он переходит
 В роль дряблого худого старикашки:
 На поясе ключи и кошелек,
 Чулки все те же – ноги отказали,
 Красивым был когда-то, сочным, голос –
 Как в детстве тонким стал, куда там, – лепет
 Со свистом силлым. А уход с подмостков –
 В последней сцене этой странной драмы:
 Впадает в детство, тащится в забвенье,
 Теряя слух и зренья – все на свете.*

“
**Весь мир – театр.
 Мы все – актеры по неволе.
 Всесильная судьба
 распределяет роли,
 А небеса следят за нашей игрой.**
 Пьер Ронсар

Одна из ранних комедий Уильяма Шекспира «Как вам это понравится» (англ. *As You Like It*) была создана примерно в 1599 году. Сюжет пьесы основан на пасторальном романе Томаса Лоджа «Розалинда». Именно в это произведение входит один из самых известных и наиболее часто цитируемых шекспировских монологов: «Весь мир – театр».

Впрочем, самое лучшее – не искать более достоверный контекст в переводах, а обратиться к первоисточнику, тем более что для учащейся школы с углубленным изучением английского языка это будет более естественно.

Вот текст оригинала:

*William Shakespeare
From "As You Like It",
Act II, Scene VII*

Jacques:

*All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first, the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms.
Then the whining schoolboy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths and bearded like the pard,
Jealous in honor, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well saved, a world too wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.*

А еще лучше посмотреть и послушать этот монолог в исполнении моего любимого актера Бенедикта Камбербэтча.

Монолог в исполнении актера Бенедикта Камбербэтча:

https://www.youtube.com/watch?list=UUCj956IF62FbT7Gouszaj9w&time_continue=10&v=WtEUySDDg-I

Сцена жизни

Виктория
ЧАРГЕЙШВИЛИ

“
**Все в масках,
в париках – все
как один,
Кто – сказочен,
а кто –
литературен...
Сосед мой слева –
грустный
арлекин,
Другой – палач,
а каждый третий –
дурень**
Владимир Высоцкий

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Сегодня мы иногда вкладываем в эти слова смысл всеобщего лицедейства и неискренности. Чаще они отражают наше представление о жизни как о театре. Каждый человек – это актер в театре жизни, каждый человек – марионетка в огромном спектакле, которыми управляют три фактора: судьба, любовь и счастье.

Жизнь – театр, в театре – актеры, а актеры – люди, играющие в этом театре, то есть в жизни. В театре заканчивается представление, а в жизни заканчивается сама жизнь. Да, ничто не длится вечно, все когда-то закончится, но ведь тогда, начнется что-то новое, новый театр, новая жизнь, новый чистый лист.

И ведь действительно, когда мы находимся рядом с семьей, друзьями или просто знакомыми людьми, мы всегда играем какую-то роль, находясь за собственной маской. Когда мы находимся одни, то снимаем маску и становимся совершенно иными людьми.

В спектакле своей жизни мы являемся не только актерами, но и режиссерами. Мы сами определяем свои цели и управляем своей жизнью. В разных ситуациях ведем себя по-разному. Вообще, в течение жизни человек меняет свои роли. Получается, что вся жизнь – это большой спектакль, в котором есть взлеты и падения, удачи или провалы. Главное, сыграть это представление достойно, стараться держаться и не падать духом, не ударить в грязь лицом и добиться чего-то, очень совершенного в жизни.

Но сыграть свою роль на сцене жизни не так-то просто! У мужчин и у женщин свои роли в жизни. Например, мужчины – любящие отцы, а женщины – трудолюбивые мамы. Традиционно в течение многих веков главой семьи являлся мужчина, который был кормильцем и защитником. Но так как времена изменились, видоизменилось и понятие «глава семьи», а в некоторых семьях и упразднилось совсем. Приходится отказываться от привычных стереотипов о роли мужчины и женщины. Меняется время, меняются люди и роли, которые они играют в театре жизни.

**Кто я
в ЭТОМ мире?**

Подросток в мире взрослых

Елизавета ФОМИНА

Рисунок:
Полина ДЕМИДОВА

Каждый человек взрослеет по-разному. У некоторых, этот период проходит быстро и безболезненно, у других же начинаются проблемы, депрессии.

Сейчас я вошла в переходный возраст. Не могу сказать, что ощущаю какие-то кардинальные изменения, просто я стала больше обращать внимание на вещи, происходящие вокруг меня, которые раньше не замечала.

Мы, подростки, совершаем ошибки, потом жалеем, но не можем уже ничего вернуть назад. Мы часто не обращаем внимание на чужую боль. Мы поступаем грубо и глупо, пытаюсь самовыражаться. На подростков часто кричат и не слушают, у них появляются сложности дома, но это все не относится ко мне. У меня прекрасные родители, они всегда найдут время выслушать и помочь, спасибо им за это. Но не у всех есть такие замечательные друзья.

Девочки-подростки часто слышат от взрослых: «Ты же девочка! Ты должна быть аккуратной и милой, одеваться как леди и вести себя подобающе!» Одевая черную толстовку и широкие джинсы, мы пытаемся доказать, что мы можем быть разными и иметь свою точку зрения. Нам сложно угодить взрослым. Если мы хотим помочь им и сделать что-то полезное, они говорят, что у нас не хватает опыта и знаний, что мы лезем не в свое дело. Часто из-за этого подростки закрываются в себе, ведь их никто не хочет услышать.

Им кажется, если они будут ругаться нецензурно или вести себя грубо и не уважительно, то взрослые увидят и услышат их.

Каждый был ребенком, радовался новой игрушке, маленькому цветочку или просто греющему солнышку, плакал, когда приходилось расставаться. Мы были маленькими, послушными и всеми любимыми существами. Мы все были такими! Но время идет и к каждому приходит переходный возраст.

Люди! Вы же сами через это прошли! Каждый! Может Вы просто забыли и теперь видите в нас каких-то инопланетных существ! Попробуйте отвернуться от своих каждодневных проблем и вернуться, хотя бы на миг, в детство!

Так кто я в этом мире? Я девочка Лиза! Я подросток! И я пытаюсь изменить мнение взрослых о нас.

Мой мир

Евгений УСАЧЁВ

Мир. Для каждого он свой. Для человека, живущего в небольшом провинциальном городке, он маленький. Приходится жить в замкнутом пространстве: дом, школа, работа, магазин, дом. И думается: какой мир скучный и однообразный. Но когда ты едешь в другую страну, когда путешествуешь с родителями, понимаешь, что есть совершенно другой мир и он может быть очень разнообразным. Для меня понятия «мой мир» и «мир в принципе» – это разные понятия.

Мне пока сложно понять себя в большом мире и понять себя как часть этого мира. Сейчас приходится следовать по пути «ты должен»: должен ходить в школу, должен делать уроки, должен, должен... Я нахожусь внутри системы, которая управляет мной, говорит мне, что хорошо, что плохо, что нужно делать, а что не стоит.

Папа говорит мне, что мы обязаны следовать системе, поскольку живем в государстве, а у него есть свои нормы, правила и законы. Мои родители ходят на работу, делают покупки, содержат нашу семью, платят налоги. Я на своем месте сейчас делаю то, что должен делать юноша в четырнадцать лет: хожу в школу, на тренировки, общаюсь с друзьями, увлекаюсь автомобилями.

В жизни много дорог и перекрестков. И хочется и колется, и выбрать страшно... Было бы здорово заглянуть в будущее и увидеть правильное направление своего развития. Я чувствую какой-то страх, что, выбрав что-то одно я могу упустить много других возможностей. Если попытаться достичь всего сразу, вряд ли можно стать профессионалом и успешным человеком. Родители мне говорят, что я имею право и возможности быть таким человеком, каким я хочу быть – конечно же, в соответствии с нормами и законом.

Мне кажется, что основой «правильного места в жизни» являются общечеловеческие нормы: быть честным, быть вежливым, быть добрым, быть спокойным, не создавать зло.

Пока я являюсь частью того, что мне доступно, что позволяет делать система и время, которое может считаться в полной мере моим личным. В своем мире я играю роль своеобразного накопителя, аккумулятора. Наблюдаю за людьми различных увлечений и профессий и пытаюсь их примерить на себя. Мои фантазии о

Мне нравится видеть материальное воплощение своего замысла.

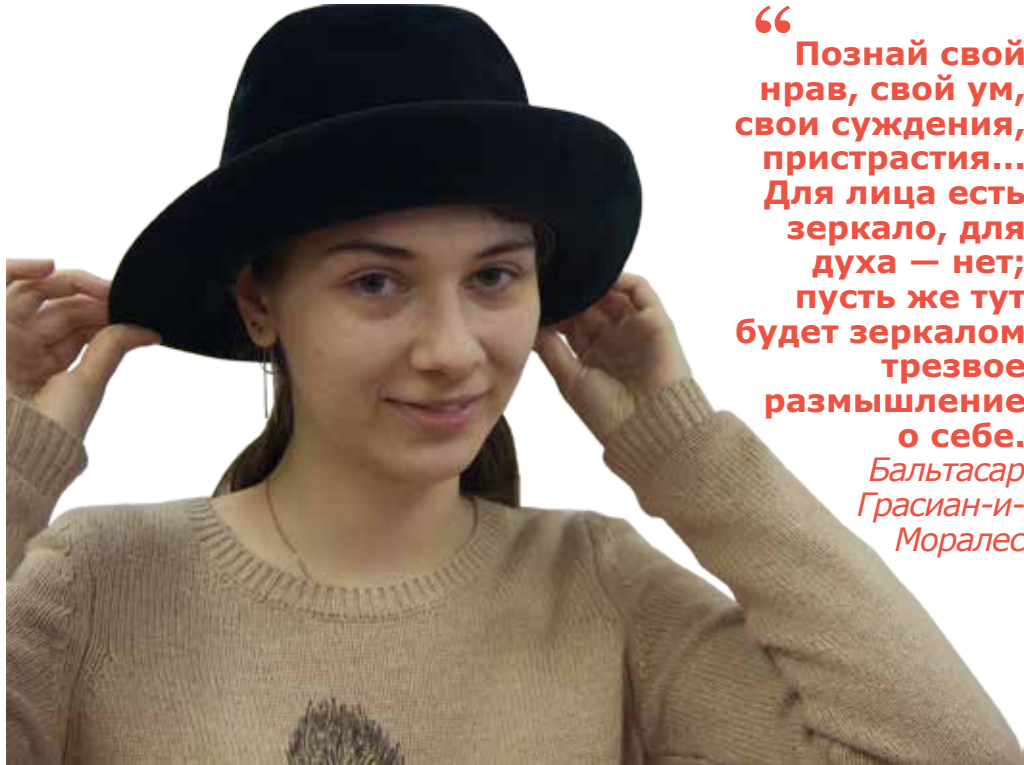
том, как будет, если на их месте буду я, делают мою жизнь интереснее. Наверное, я смогу заниматься любой работой, но не везде буду лучшим. Мне нравится создавать и видеть материальное воплощение моего собственного труда.

Иными словами, если под «местом в мире» подразумевать профессию, то это должна быть интересная творческая профессия, связанная с техникой.

А сейчас «моё место в этом мире» – это моя семья, друзья, интересы, школа, путешествия. Сейчас я в этом мире – просто четырнадцатилетний юноша, который с интересом и волнением смотрит в свое будущее.

Оставить след на Земле

Варвара ЗАЯЦ

“ Познай свой нрав, свой ум, свои суждения, пристрастия... Для лица есть зеркало, для духа — нет; пусть же тут будет зеркалом трезвое размышление о себе.
Бальтасар Грасиан-и-Моралес

Многие люди забывают, что живут один раз. Они тратят свою жизнь попусту, не вникая в то, зачем они живут. У каждого человека свой смысл жизни и свое предназначение. Каждый человек родился не просто так. Наша жизнь протекает в постоянном, неуклонном ритме. Мы всё время куда-то бежим, зачем-то спешим. Многие ходят на нелюбимую работу, занимаются нелюбимым делом.

Первый выбор, связанный с нашим будущим, мы делаем еще в

старших классах. Это очень сложный выбор, потому что часто в этом возрасте мы не представляем даже отдаленно, чем по-настоящему хотим заниматься в будущем. Думаю, что способности человека неограниченны, когда есть желание посвятить себя чему-нибудь. Можно поменять профессию, стать художником, творить, даже если получил образование бухгалтера. Если говорить про себя, я только могу представлять себе, с чем хочу быть связанной. Это, конечно, языки. Мне всегда нравились язы-

ки, и они мне всегда легко давались. Меня подстегивает учить дальше и познавать новое, потому что в мире еще столько всего неизведанного мной, что мне даже сложно представить.

Что касается моего места в этом мире, считаю, что мне стоит двигаться в направлении науки. Хочу оставить какой-то след на Земле. Хочу прожить жизнь не просто так. Хочу, чтобы обо мне помнили. Например, я могла бы заниматься нейролингвистикой. Это отрасль психологической науки, по-

граничная для психологии, неврологии и лингвистики, изучающая «мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в речевых процессах, которые возникают при локальных поражениях мозга». Также мне было интересно заниматься темой освоения языков: исследование связей между мозговыми структурами и освоением языка или те изменения, которые происходят во взрослом возрасте при изучении неродного языка. Мне хотелось бы быть похожей на Татьяну Черниговскую. В одной из ее лекций она рассказывала, что окончила отделение английской

филологии филологического факультета Ленинградского государственного университета. Затем стала заниматься биологией. Вот пример занятия двумя и более предметами и их совмещения. Можно сделать вывод, что мы можем посвятить себя, чему хотим. Жизнь одна, а занятий много. Можно перепробовать всё, если есть желание.

Считаю, что цель жизни лежит в вечном познании и самосовершенствовании, саморазвитии. Люди должны сначала понять себя, свои интересы, чтобы определиться с профессией. А потом поставить себе цель и двигаться к ней.

На самом деле, очень сложно определиться с будущей профессией, так как хочется попробовать все. Чтобы узнать свое место в мире, нужно понять, кем ты являешься. Место в мире – это не только профессия. Это может быть благотворительность, желание помочь другим.

Возможно, я буду заниматься в той сфере, в которой смогу помочь животным или людям, не знаю, но, в любом случае, это будет что-то стоящее. Как писал Иосиф Бродский: «Будь тем, чем другие не были». В каждом человеке есть индивидуальность, и каждый раскрывает ее по-своему.

В нашей школе создана своя научно-исследовательская студия «Altum voltage». Работа в студии помогает найти себя и определиться с выбором профессии.

Следуй за мечтой

Анастасия КАЧАЛОВА

“Человек без цели – все равно, что корабль без штурвала, дрейфующий бесцельно и постоянно подвергающийся риску налететь на камни. Человек, имеющий цель, подобен кораблю со штурвалом, направляемому капитаном с помощью карты и компаса, знающим место назначения и ведущим корабль прямо в порт по своему выбору.

Брайан Трейси

Наша жизнь быстротечна, порой мы не успеваем определиться со своей ролью, раскрасить каждую минуту в яркие цвета. Время идёт и уходит безвозвратно. Так может именно сейчас наступил момент, чтобы задать себе вопрос и задуматься: «Каково моё место в этом огромном мире?»

Жизнь без забот, казалось бы, что может быть лучше? Но жизнь без проблем и ошибок – не жизнь. Как говорится: «Я живу, пока учусь, я учусь пока живу». Доброта и человечность рождаются в заботе, волнении, радости и печали. Жизнь можно сравнить с прочтением книги, и каждый день – будто её новая глава, герои – люди. Кто-то глуп, кто-то умён, кто-то стар, мудр, силен, кто-то юн, наивен и влюблён, кто-то богаче, кто-то красивей. Но ведь внешность – не главное. Мы всё же лучше от того, что внутри у нас добро. Следуй за мечтой, и она непременно сбудется!

Мне хочется посвятить себя разным занятиям. Люблю рисовать, писать стихи и рассказы, мне интересно помогать людям, вселять в них надежду на лучшее и разрешать проблемы психологического характера. К сожалению, сегодня в мире достаточно лицемерия. Во многих душах живет зависть и ревность. Как бы мне хотелось изменить этот мир, чтобы он стал добрее.

Кроме изучения психологии, мне нравятся математика и физика. С интересом осваиваю иностранные языки и IT-технологии, что, полагаю, мне поможет в будущем найти интересную работу. Работодатели ценят креативных, умеющих решать проблемы сотрудников. Им выгоднее взять к себе человека, который, можно сказать, «мастер на все руки». Ближайшая цель моей жизни – выпуск собственной книги стихов. Мечтаю украсить мир своим творчеством.

Но прежде всего, хочется стать человеком добрым и честным, хотя бы с самой собой, ведь доброта и искренность – это теплота сердца, красота души, которая очень привлекает к себе, хоть и не с первого взгляда. Опыт добрых чувств уходит корнями в детство. Поэтому хочется сказать огромное спасибо бабушке, которая воспитывала во мне эти качества. Очень хотела бы быть любимой, ведь тогда можно творить чудеса. Человеку нужен человек.

Главное – верить в себя и не жить прошлым – его не вернуть и не стереть, оно всегда останется в пьесе нашей жизни. «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком» (И. В. Гёте).

2019

**ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ**