

Пономарева Наталья Николаевна.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» нп Высокий Мурманской обл.

**Экспликация на спектакль «Звездное дитя» по инсценировке
Л.Разумовской и А.Образцова «Звездный мальчик»
(по сказке О.Уайльда «Мальчик-звезда»)**

Режиссёрская экспликация — это творческий анализ пьесы, её объяснение и развёртывание на элементы будущего спектакля. Данная статья поможет глубже разобраться в пьесе и будет полезна тем, кто захочет поставить её в своем театральном коллективе.

Эту инсценировка была взята для постановки в школьной театральной студии МБОУ СОШ №13 «ТеССа» в 2024 году. Спектакль получил эмоциональную оценку у зрителей в школе, участвовал в региональном форуме школьных театров Мурманской области, занял 3 место в конкурсе «Маска» в г.Сургуте.

Эта пьеса отличается от самой сказки Оскара Уайльда по содержанию. Звездный мальчик в ней не столько жесток по отношению к людям, сколько презрителен и высокомерен. В пьесу вложены религиозные смыслы: тема незримого присутствия Господа, ангелы - действующие лица, библейские истории о наказании грешников и очищении души через страдание.

Главная тема, которую обозначил автор, звучит так: от недостатка любви в мире происходят все беды; если человек живет со злом внутри, значит весь мир его черен.

Эта тема была близка всем участникам коллектива, рассказывать историю об этом было интересно. И в душах зрителей эта вечная тема нашла отклик. Кроме того, студия располагала возможностями показать время, в которое происходило действие: сказочное время в сказочной стране. Изготовить костюмы и декорации, исходя из скромных возможностей, подключив фантазию и воображение.

Идея пьесы – это то, как автор относится к теме, что он утверждает. И в нашем случае автор утверждал, что человек всегда стоит перед выбором (и это его право), а этот выбор определяет и ход его жизни, и движения души. Мне, как режиссеру, показалось, что для школьного театра пьеса имеет слишком сильный религиозный подтекст. Очевидно, время её создания – 1995 год – это обуславливает. Это время перестройки, возвращения страны к церкви и вере. В 2024 эта проблематика уже не является острой. Потому текст пьесы был проработан, уменьшен (2 с лишним часа это чрезмерно длительный тайминг для школьной постановки), но в нем было сохранено главное – форма притчи, которая утверждает красоту добрых поступков, человеколюбие, сочувствие к страждущим и, как высшую ценность в человеке – проявление душевности и любви.

Подводя итоги в части выбора материала для спектакля хочу сказать, что мы не нарушили замысел автора, но кое-что изменили. Придя к пониманию некоторых моментов, мы акцентировали на них внимание. Мы постарались глубоко разобраться в героях и их поступках, оставив место для самостоятельных выводов, которые мог бы сделать зритель, просмотрев спектакль.

Сверхзадача режиссера была именно в этом – показать движение души от презрения к любви, очищение от черноты высокомерия и надменности, право любого человека стать

лучше и чище. Вечная битва добра со злом всегда закончится победой добра, пусть даже не в этой жизни.

Эти темы были близки и маленьким актерам – в процессе работы с пьесой, во время репетиций, была возможность проговаривать важные моменты становления личности, разбираться в порывах души, в смыслах и понятиях. Для зрителей-школьников этот процесс ограничивался полутора часами спектакля, но было видно, что он, несомненно, задевает их за живое, заставляет задуматься о взаимоотношениях с родителями. Для взрослых постановка тоже была интересной и трогательной, ведь вопросы, которые она поднимала вечны, над ними стоит размышлять всю свою сознательную жизнь.

Событийный ряд пьесы.

Событие – это не сцена и не действие, это конфликтный факт, который случился и влияет на всех участников спектакля. Со временем оно превращается в предлагаемые обстоятельства.

Исходное событие – это то самое событие, без которого пьеса не могла бы случиться. В нашей пьесе исходным событием стали Великие холода, которые не в силах объяснить даже Ангелы, максимально приближенные к Создателю. Холода стали причиной того, что лесорубы заблудились в лесу и один из них роптал и грозил Богу, а с неба сорвалась Звезда. Устами Первого лесоруба автор объясняет, что если человечество не перестанет быть неблагодарным, то может наступить конец света. То есть спектакль начинается в точке, очень близкой к концу света. Очень скоро случается **основное событие** – в нем начинается движение героя, в нашем случае – его появление. Это падение звезды, которая оказывается не слитком золота, а младенцем – звездным дитя. Интересно, что в лесу становится теплее сразу после того, как Первый лесоруб принимает решение взять младенца в свою семью. Значит, время Великих холодов закончилось, мир спасен добродетелью.

Центральным событием пьесы считается точка невозврата, после нее пути назад нет, а события начинают разворачиваться стремительно. Это, конечно, сцена проклятия Звездным мальчиком своей матери. Он желает матери смерти, причем делает это не просто в порыве злости. Он дважды повторяет эти ужасные слова. В этом месте звучит гром, о котором говорит Второй лесоруб (как символ божественного проклятия) и начинается ливень.

Все то, что в дальнейшем происходит с мальчиком – это процесс очищения его души, движение к осознанию того, что нужно искренне попросить прощение и быть прощенным.

И в **финальном событии** именно это и происходит – борьба заканчивается с последней отданной монетой и появляется мать Звездного мальчика, давно простившая своего сына. Это же событие можно считать **главным** – оно отражает в себе ответы на исходное событие: человек прощен за грехи и его душа принята туда, где и должна находиться чистая душа, познавшая любовь. Это конец истории, это результат, который повлиял на всех.

Характеристики персонажей.

Первыми на сцене появляются Ангелы. Для нас они не сущности в белом с крыльями и нимбами над головой. В рамках этого представления Ангелы – служащие, отвечающие за определенный фронт работы: они трудятся над погодой, сменяя времена года. Потому одели мы их в белые комбинезоны, форменные жилетки и кепки, где написано «Ангельская служба», крылышки – часть логотипа. Из пьесы понятно, что им самим не всегда ясен замысел Создателя. Их трое: старший, средний и младший. Их можно охарактеризовать с точки зрения возраста: старший самый мудрый и явно понимает больше других, берет на себя ответственность в действиях; средний достаточно сознателен и рассудителен, хотя и чересчур эмоционален; младший – эксцентричный ребенок, который действует импульсивно

и не всегда ответственно, но все же подчиняется авторитету старших. Ангелы вмешались не в свое дело, когда стали влиять на судьбу Мальчика. В процессе работы над спектаклем пришло осознание, что Младший практически запрограммировал своего крестника – это он произнес, что тот будет талантливым, смелым и красивым («Это самое главное!»). Младший ангел будто подарил ему эти качества, забыв про любовь и доброту. Может, именно поэтому на протяжении всей пьесы Ангелы не теряют Мальчика из виду, а во второй части вмешиваются в его действия и поступки напрямую, принимая образы нищего, слепого и молчащего. Хотя, Мальчик все же сам делает выбор, отдавая монеты им, а не Хозяину. Итак, Ангелы – это часть светлого, созидательного мира. Это верхняя линия. И большую часть спектакля они находятся на возвышенности, что символично.

Второй лесоруб, Первый лесоруб, его жена и дети – это линия простых людей, которые населяют землю. Эти образы статичны, каждый наделен определенными качествами и в течение пьесы они не претерпевают никаких изменений. Первый лесоруб – добродетельный, «правильный», с чистой душой и большим сердцем. Потому мы убрали из пьесы слова жены, где она намекает, какая слава ходит за ним по деревне (о его неверности), когда он приносит домой младенца. Он безропотно растит мальчика в любви, как родного ребенка и все его ужасные проступки объясняет лишь собственной виной («Значит, мы недостаточно любили его»). Полная его противоположность – Второй лесоруб. Он грубиян и безбожник, всем недоволен и ворчит по любому поводу, он был готов оставить найденыша в зимнем лесу, украсть ожерелье и плащ... Между ними – жена. Она принимает то одну, то другую сторону, добродетель сменяется грубыми словами. Простая женщина, которой не чуждо ни зло, ни добро. Эти персонажи определяют земную жизнь простых небогатых людей.

Третья линия – нижняя. Линия зла. В спектакле первыми её представителями появляются Стражники. Они грубы, безжалостны и за деньги готовы служить самому дьяволу. Здесь мы внесли изменения в сценарий: вместо двух стражников сделали трех. Так они сразу стали зеркалить Ангелов. И у них тоже появилась градация: первый самый старший и безжалостный, он контактирует с Хозяином и служит ему беспрекословно; второй – глуповат и порой вступает в перебранки со старшим; третий – самый младший и сердобольный, он не хочет избивать Мальчика, он еще не потерян для мира. В этой же линии стоит Хозяин – это антипод Создателя, его противоположность. Он искушает мальчика богатством, властью и бессмертием. Мы сшили ему костюм с красивой белой рубашкой и черными штанами, прикрыли плечи черной накидкой с крупным кристаллом в виде застежки, на голове его был цилиндр, а в руках трость.

Мать Звездного мальчика – это образ материнства, безусловной и всеобъемлющей любви к своему ребенку. В её образе – сила прощения за самые страшные дела и поступки. Это тоже статичный, собирательный образ, понятный на всех трех линиях действующих лиц. И потому даже не важно – она земная женщина или Звезда. Она помогает зрителю ощутить контраст между тем, что говорит Мальчик о своей матери и как поступает с ней буквально через незначительное время.

Звездное дитя. Это единственный персонаж в развитии. Но ведь так и должно быть. Он проходит ПУТЬ, который изменяет его безвозвратно. Он дает нам надежду, что каждый человек может что-то изменить в своей судьбе, в своей душе. В нашем спектакле было два Мальчика и играли их девочки (сказался дефицит парней в студии). Чтобы сгладить этот диссонанс, мы назвали спектакль «Звездное дитя», не акцентировали внимание на половой принадлежности героя настолько это было возможно. По отзывам зрителей им удалось не отвлекаться на этот факт, смысл пьесы был ясен и не разрушался. Интересным решением стало превращение Мальчика в урод: просто нарисовали несколько линий на лице – по линии рта, бровей. Лицо стало несуразным. В конце спектакля Младший ангел стирал след карандаша с лица героя – так он вновь «становился» красивым. Еще хочется заметить, что

мы «не поверили» автору, что мальчик три года искал свою мать по свету и так и не понял, что стал безобразен (сцена со стражниками у ворот города). Ведь он и Хозяину признается в том, что хочет найти мать лишь для того, чтобы стать вновь красивым. То есть попросить прощение не ради прощения, а чтобы разрешить собственную меркантильную проблему. И мы немного изменили повествование. Меня, как руководителя, очень радовало то, что дети замечают нелогичность, у них появляются вопросы и они ищут на них ответы. Это очень захватывающий процесс.

Сценография.

Сцену построили прямо в коридоре (в школе идет капитальный ремонт и зала пока нет), сделали её трехуровневой: сверху – ангелы, затем подиум 3X4 и пространство перед подиумом использовали как нижний уровень. На потолок прикрепили дополнительные фонари для освещения. Сделали черный кабинет, повесили боковые кулисы. На момент грома и ливня Ангелы задергивали голубую ткань, символизирующую дождь – происходила смена сцен во время антракта. Декорации были очень условны: на подиуме стояла вращающаяся конструкция, на которой с одной стороны были закреплены две зеленые ели (во время Великих холодов они были покрыты фольгированной накладкой, которая потом снималась – получался лес для поиска монет), с другой стороны – фрагмент стены, который максимально был заполнен деталями жилища лесоруба изнутри (штора, камин), затем камин и штора снимались – получалось жилище снаружи (сцена проклятья), во второй части стена переворачивалась на другую сторону – получалась стена городской крепости.

Музыка.

Использовали произведения Рыбникова. Причем не только из фильма про Звездного мальчика. Все музыкальные темы очень хорошо ложились на определенные сцены.

Спектакль было очень интересно ставить, разбираться во всех его тонкостях и нюансах, на всех этапах обсуждать это с детьми, приходило к неожиданным открытиям и важным решениям. Каким-то магическим образом приходили нужные нам предметы. Например, монеты я приобрела в Костроме, где была на Форуме руководителей школьных театров. Своими руками сделали уникальную Старую книгу, которую листал Старший ангел в самом начале. Во время одного из выступлений Младший ангел запутался в плаще и упал. Но его расстройство и слезы были настолько органичны с тем, что разворачивалось на сцене, что это потрясло!

Огромное спасибо за курс! Он очень помогал, ОЧЕНЬ! Надеюсь, что моя первая в жизни экспликация не расстроила преподавателя и у меня действительно получилась «пламенная речь режиссера, от которой загорятся другие».

Ссылка на исходный текст, с которым мы работали. Текст пьесы, какой получился не прикладываю. https://krispen.ru/uajld_o_05.docx

Ссылка на наш спектакль, если будет интересно https://vk.com/video-223133022_456239022