

ПАСПОРТ СПЕКТАКЛЯ: световая партитура [1]

Когда меня попросили написать что-то по поводу паспорта спектакля, я с легкостью согласился. Эта тема настолько ясна и понятна, что, казалось, и обсуждать здесь нечего. Достаточно изложить перечень документов, составляющих партитуру спектакля, для наглядности дать несколько образцов этих документов, - и вопрос закрыт. Но мне все время не даёт покоя один вопрос. Почему так давно, и без видимых результатов мы с коллегами муссируем эту тему и ни как не приходим к хоть какому ни будь общему заключению.

Ведь все ясно и понятно. Вряд ли сегодня кто-то станет оспаривать исключительную необходимость существования т.н. «ПАСПОРТА СПЕКТАКЛЯ». Это прежде всего решение проблемы сохранения спектакля в процессе проката репертуара, а так же запись того что сделано художником для дальнейшей работы. Сколько спектаклей прошлого, с замечательным световым решением уже утеряны для нас, профессионалов, утеряны, и не могут быть восстановлены хотя бы для изучения. Не менее важно существование паспорта спектакля для решения всех вопросов, связанных с восстановлением соответствия идущего спектакля оригинальной авторской версии. С другой стороны, уже некоторые художники по свету, в соответствии с «типовым договором» ассоциации художников по свету, получают авторские отчисления, тем не менее, увидеть живьем пресловутый паспорт спектакля можно в единичных экземплярах в очень редких местах. Получается, авторские отчисления существуют, а фиксированной авторской записи «произведения» не существует. Парадокс.

Причин конечно много, особенно когда говоришь об этом с коллегами, создаётся впечатление, что все против нас. Хотя, на мой взгляд, объективная причина только одна – отсутствие реальной профессиональной школы в России. Нет, не отсутствие школы вообще, а отсутствие школы в этой части профессии. Все же остальные причины, часто слышимые по этому поводу, мне представляются надуманными и «от лукавого». Не может быть причиной, например отсутствие в театре компьютера. Во многих театрах за рубежом паспорта существовали и до появления персональных компьютеров и писались от руки. И планировки до сих пор многие художники по свету, особенно старшего поколения, чертят не на компьютере, а по линейке. В нашем театре мы писали паспорта от руки по своей придуманной форме еще в 80-х годах, когда, как вы понимаете, о компьютерах в службе постановочного освещения еще никто не мечтал. В этот же разряд можно отнести ссылки на то, что не хватает времени, что слишком много работы. Просто в нашей школе нет отношения к записи партитуры как к обязательной части работы. Возьмем к примеру типовой контракт художника по свету американской ассоциации художников по свету. В разделе оплата прописано: - 30% выплачивается при подписании, - следующие 30% после предоставления световой планировки и всего комплекта необходимой документации, и лишь оставшиеся 30% после премьеры. Другими словами, выполнение всей подготовительной работы и графическое оформление предлагаемого светового решения – это 60% работы, выполняемой художником по свету. Это позиция профессиональной школы. К стати, чтобы вступить в ассоциацию художников по свету необходимо сдать экзамен, где помимо выполненных спектаклей рассматриваются световые партитуры спектаклей, которые вы как соискатель должны предоставить. Как курьез могу рассказать, как один из моих друзей, известный американский художник по свету, рассказывал мне, что были у него контракты, когда он не выезжал в театр на репетиции, а отсылал весь пакет документации, по которой проводился спектакль, (речь шла о простом балете, но тем не менее).

И все - таки о ПАСПОРТЕ СПЕКТАКЛЯ. Честно говоря, мне не очень нравится это слово сочетание, оно конечно короткое удобно употребляемое, но все – таки немножко не о том. Точнее, мне кажется, было бы говорить СВЕТОВАЯ ПАРТИТУРА СПЕКТАКЛЯ, но это длинно произносится и в обиходе не очень удобно. Тем не менее слово сочетание «световая партитура спектакля» более точно, поскольку отражает кроме всего прочего еще и временную длительность светового решения спектакля. И так СВЕТОВАЯ ПАРТИТУРА СПЕКТАКЛЯ - это необходимый и достаточный комплект документов, при наличии которого возможно точное воспроизведение светового оформления спектакля, специалистами, не знакомыми с этим спектаклем ранее.

[1] Здесь и в дальнейшем «Паспорт спектакля» имеется в виду запись светового оформления спектакля, то есть только часть полного ПАСПОРТА СПЕКТАКЛЯ, куда входит вся материальная часть решения спектакля (декорации, звук, грим, бутафория, свет и пр.)

Я много раз слышал и видел скепсис на лицах некоторых моих коллег, после того как озвучивал эту формулу. Пожалуй, и я был бы таким же скептиком, но 1987 году мы проделали эксперимент, в некотором роде, разрушивший весь наш скепсис. Кировский театр выезжал на гастроли в Лондон с оперой «Пиковая Дама». Как раз в это время мы серьезно занимались поисками правильной формы оформления паспорта спектакля. При рассмотрении боковых разрезов нашего театра и Royal Opera House меня поразило совпадение не только размеров сцены, но даже места установки софитов. И тогда мы решили послать полное описание спектакля, включая распечатку световых положений, а планировку адаптировали к существующей развеске ROH. Конечно, наши английские коллеги проделали большую работу, переводя наши ремарки, но в результате всех трудов выяснилось, что мне даже не пришлось особенно вмешиваться в процесс наработки. Потрясение произошло тогда, когда на сцену поставили, записанные «в темную» световые положения – нам практически ничего не оставалось делать. Если учесть, что это был 1987 год, к тому же классические, живописные декорации, (а это самый трудный случай) – в общем произошло не воображаемое – световые положения оказались практически идентичными, с самой незначительной

корректировкой. Позже, когда уже на деле, стало возможным познакомиться и поработать в Англии и Америке, стало понятно, что это краеугольный камень технологии света всех профессиональных западных театров и без этого не может быть никакой профессиональной работы.

Теперь, наверное, нет необходимости доказывать «воспроизводимость» света в спектакле по записанной световой партитуре, но в свое время на это было потрачено много пороха. Отвечая на вопрос, какие документы должны составлять световую партитуру, достаточно проанализировать процесс создания света в спектакле и вы получите необходимый комплект.

1. Мы уже слегка касались временной длительности светового оформления спектакля. Для Вас первоисточником для создания светового оформления спектакля является пьеса, клип, сценарий, так же и все происходящее со светом, должно быть привязано по реплике, по ноте, по такту, по движению, составляющих тот самый первоисточник, над которым вы работаете. И эта привязка должна быть выполнена абсолютно точно, не допуская двояких толкований. И это будет основным корнем, из которого произрастает вся партитура. Всегда необходимо во время репетиций добиться однозначности этих точек-привязок, договариваясь со всеми участниками постановки. Если остается хоть малейшая неопределенность в этой части партитуры, то дальнейшая работа может оказаться чуть ли не напрасной. У нас в театре это называется «Проведение». В конечном счете не суть важно как это называется, в разных театрах эти листы называются по разному, и вероятно внешний вид может оформляться по разному. Информация в этом листе однозначно описывает последовательность световых картин, динамику их смены, и опять же однозначную точку привязки каждой смены в структуре всего спектакля.

№	Сцена	Время	Монтаж и привязка	Место	Степень

Иногда, для удобства в работе, я включаю диаграммы мизансцен, разработанные режиссером для данных конкретных положений. Но как правило диаграммы мизансцен, материал справочный и хранить их в партитуре не обязательно.

№	Сцена	Время	Монтаж и привязка	Место	Степень
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10

Поскольку корневая структура проведения расписана и понятно, что должно происходить на сцене, мы приступаем к вопросу как описать, все то чем создаются световые картины. Как описать установленную аппаратуру?. Очевидно, что только описательной частью здесь не обойтись. Поэтому вторая часть паспорта спектакля состоит из двух частей, графической и описательной. Задача графической части определить точное положение каждого прибора в трехмерном пространстве.

Некоторые художники пытаются ограничиться, в целях экономии, только планировкой, но это не правильно, поскольку высота, относительно планшета сцены, является определяющей в точном описании угла падения луча прожектора. Для полного описания принципиально важен и боковой разрез всей системы постановочного освещения (в крайнем случае, указание высот установки всех приборов.)

Графический план размещения световой аппаратуры привязывается к двум основным координатам сценического пространства: -«красной линии» и «осевой», которые являются началом отсчета по глубине и ширине. Точка пересечения осевой и красной линии принимается за «0». Нет необходимости говорить о том, что планировка выполняется в масштабе, с использованием масштабных трафаретов приборов, соответствующих физическим размерам прожекторов, а так же, как минимум, необходима масштабная сетка (метровая). В случае, если сетка не наносится, часто указывается расстояние от осевой линии до места подвески (установки) прибора. Само собой разумеется, что кроме плана размещения декораций и плана размещения световой аппаратуры, необходим так же ключ, или пояснения к условным обозначениям. Часто встречающаяся ошибка - в некоторых театрах пытаются создать свои оригинальные условные обозначения, чтобы выглядело нагляднее, или просто не знакомы с принятыми

стандартами условных обозначений. Ведь задача плана – быть понятным всем исполнителям, «изобретение» своих «оригинальных» обозначений просто усложняет чтение партитуры. Конечно принятые USITT (институт театральных технологий США) значки могут кого то раздражать своей примитивностью, но в этом их универсальность, они вполне удобны для нанесения как «в ручную» так и для компьютерной графики. Все остальные шаблоны, выпускаемые фирмами производителями в той или иной степени отражают очертания приборов конкретного производителя. (Ещё одна попытка приучить художника по свету к определенному брэнду).

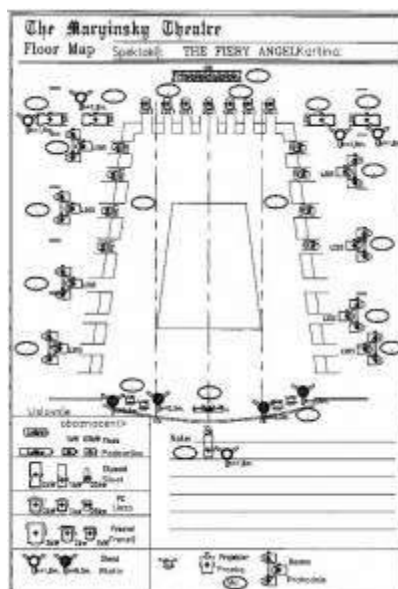
Возникает следующий вопрос, а на сколько важно, чтобы световая планировка отражала не только тип конкретного прибора, но и его модель, конкретного производителя. На мой взгляд ответ простой – если необходимый результат может быть получен только благодаря специфическим свойствам конкретной модели – то модель указывается, если прибор выполняет рутинные функции, - достаточно указать только его тип (линзовый, Френель, профиль и т.п.). Описательная часть (мы называем его «ЛИСТ НАПРАВКИ») дает конкретные пояснения по установке и направленке прибора, то что не возможно разместить на плане. Сюда входит следующая информация: «Место установки» | «Номер включения» (если применяется коммутация то «Номер КАНАЛА» и «Номер Диммера» | «Тип ПРИБОРА» | «Мощность» | «ФИЛЬТР» | «Место направленки» | «Примечания». Часто, если объём аппаратуры достаточно велик, то описательная часть делится по местам установки, с тем, чтобы перечень на каждое место расположения находился на отдельном листе, это также удобно для организации работы большой бригады, чтобы у каждого осветителя был перечень необходимой работы на его рабочем месте.

Номер	Мощность	Тип	Место	Примечания
1001	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1001	Задняя сцена
1002	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1002	Задняя сцена
1003	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1003	Задняя сцена
1004	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1004	Задняя сцена
1005	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1005	Задняя сцена
1006	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1006	Задняя сцена
1007	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1007	Задняя сцена
1008	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1008	Задняя сцена
1009	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1009	Задняя сцена
1010	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1010	Задняя сцена
1011	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1011	Задняя сцена
1012	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1012	Задняя сцена
1013	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1013	Задняя сцена
1014	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1014	Задняя сцена
1015	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1015	Задняя сцена
1016	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1016	Задняя сцена
1017	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1017	Задняя сцена
1018	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1018	Задняя сцена
1019	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1019	Задняя сцена
1020	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1020	Задняя сцена
1021	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1021	Задняя сцена
1022	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1022	Задняя сцена
1023	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1023	Задняя сцена
1024	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1024	Задняя сцена
1025	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1025	Задняя сцена
1026	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1026	Задняя сцена
1027	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1027	Задняя сцена
1028	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1028	Задняя сцена
1029	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1029	Задняя сцена
1030	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1030	Задняя сцена
1031	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1031	Задняя сцена
1032	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1032	Задняя сцена
1033	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1033	Задняя сцена
1034	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1034	Задняя сцена
1035	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1035	Задняя сцена
1036	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1036	Задняя сцена
1037	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1037	Задняя сцена
1038	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1038	Задняя сцена
1039	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1039	Задняя сцена
1040	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1040	Задняя сцена
1041	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1041	Задняя сцена
1042	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1042	Задняя сцена
1043	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1043	Задняя сцена
1044	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1044	Задняя сцена
1045	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1045	Задняя сцена
1046	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1046	Задняя сцена
1047	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1047	Задняя сцена
1048	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1048	Задняя сцена
1049	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1049	Задняя сцена
1050	1200W	ФРЕНЕЛЬ	1050	Задняя сцена

В отношении «ЛИСТА НАПРАВКИ» пожалуй, необходимо уточнить лишь одну графу. Самая важная в этом листе информация – «Место направленки» - все остальные графы достаточно понятны и не могут вызывать двоякого толкования. Как правильно описать место направленки? Часто эта запись по воле осветителя может превратиться в целый «роман» со множеством слов и уточнений. Запись в этой графе должна быть краткой и точной. Опыт американской школы здесь мне представляется более целесообразным, поскольку он определяет не только место положения, но и размер луча. Мы уже говорили о системе координат на световой планировке, поэтому правомерно использовать эту систему и для направленки. Таким образом луч описывается например: от (-2,5м.) до (-3,5м.) по ширине и от (2м.) до (4м.) по глубине (в данном примере отрицательные значения отдают по ширине говорят о том что луч находится в левой части относительно оси сцены). Здесь вполне уместно ввести какие ни будь сокращения. Американцы, например, используют сокращения SR и SL (левая и правая часть сцены). У нас в театре мы использовали значки «<<» (левая) и «>>» (правая) части сцены. На самом деле характер применяемых значков не суть важен, - важно чтобы они были понятны и общеприняты.

Я думаю, основное значение данной статьи положить начало в определении стандартной, общепринятой, для Российской школы, СВЕТОВОЙ ПАРТИТУРЫ СПЕКТАКЛЯ. Прозвучавшая, на последнем собрании Ассоциации художников по свету мысль о необходимости принятия стандартного для России пакета документов на мой взгляд не суть большая проблема. Состав этого пакета известен. В принципе необходимо принять только одно – чей стандарт обозначений принять за основу Российского – американский или европейский. Я, лично за американский.

Однако продолжим. При помощи «ЛИСТА НАПРАВКИ» и «СВЕТОВОЙ ПЛАНИРОВКИ» мы описали весь парк используемой аппаратуры и дали пояснения о назначении каждого аппарата в данном спектакле. Чтобы описать, как каждый прибор «участвует» в спектакле необходима распечатка с пульта управления. То есть конкретное содержание каждого светового положения уже записанного нами в «Проведении спектакля». Разные системы управления имеют свои форматы распечатки, но содержание у всех одинаково. «СПИСОК СВЕТОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ» включает в себя |Номера световых положений| Время переходов с одного положения на другое (иногда это время описывается несколькими параметрами такими как «Задержка (ввода /вывода)» и т.п.) и перечень всех НОМЕРОВ КАНАЛОВ с присвоенными им УРОВНЯМИ. «Список Световых положений» является расшифровкой всех пунктов листа «ПРОВЕДЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ», важно не упустить те операции, которые проводятся не только в прямой последовательности смен, но и ввод суб-мастеров, включение прямых и пр. Я не буду приводить здесь пример распечатки так как в той или иной степени они мало чем отличаются друг от друга. Таким образом мы практически описали всё, что необходимо для проведения спектакля. И этого вполне достаточно для спектакля с единой установкой в котором не используются «водящие». Если спектакль многокартинный и используются водящие, необходимо добавить два пункта.

КАРТА ПЕРЕМЕНЫ» Такие «КАРТЫ» делаются для каждой отдельной картины. Задача такой карты – показать где устанавливается, куда перемещается конкретный прибор для данной картины, с каким фильтром он используется. Обычно эта информация дается в графическом виде, чтобы осветитель имел представление о том объеме работы, который ему предстоит выполнить в следующую перемену. Желательно на карте обозначить условия «перестановки» (за занавесом, на «вырубке») и время, которым располагает осветитель. Эти карты очень удобны в условиях гастролей при выезде.

Выписка «ВОДЯЩИЕ». Как и все операции, связанные с проведением спектакля, действия операторов «водящих» привязываются к листу «Проведение», поэтому первая колонка в этом списке «НОМЕР ПОЛОЖЕНИЯ», далее лист разбивается на части, количество которых зависит от количества используемых «водящих». Естественно, каждому из водящих присваивается свой порядковый номер. Для каждого водящего выделяется две графы, одна из которых «НОМЕР РАМКИ» и вторая «Действия». Поскольку оператор «водящих» не в состоянии оперировать в темноте номерами фильтров, дается выписка в какой рамке какой фильтр должен быть установлен. Таким образом команда на «водящие» может отдаваться и исполняться в кратчайшее время. - «Установить рамку 4». Что касается графы «Действие» - то информация в ней должна быть точной и краткой. Правоммерно здесь использовать общепринятые знаки и сокращения. В нашем театре мы приняли некую производную систему из того что применяется в Метрополитен Опера, с некоторыми своими уточнениями. Однако не могу сказать, что эта система записи является идеальной.

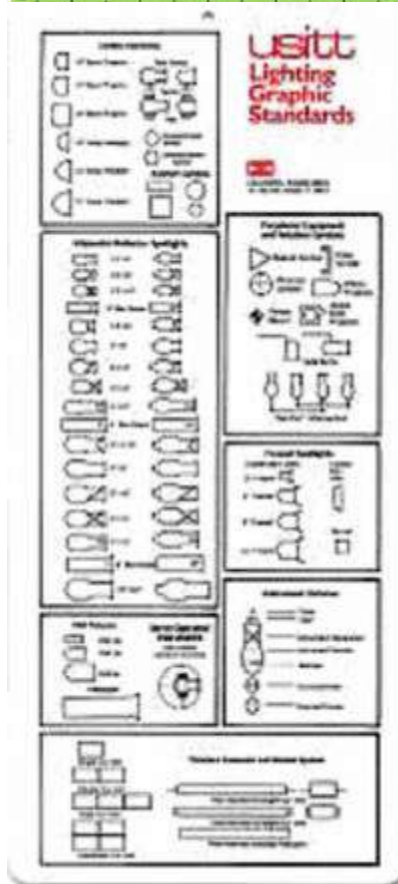
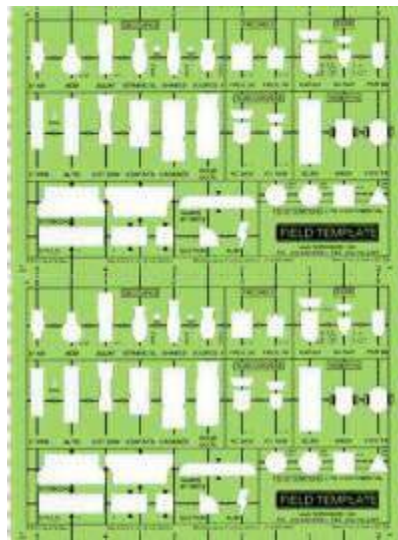

В настоящей статье я умышленно взял не образцы документов, а реально существующие в нашем театре документы от разных спектаклей. Не хотелось создавать впечатление претензии на «образец». Просто хотелось дать пример того, что уже разработано и сделано. Мне представляется, что после не продолжительной дискуссии по частным вопросам и знакам условного обозначения. Ассоциация Российских Художников по свету в состоянии принять общепринятый «стандарт» световой партитуры спектакля. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля общеприняты и известны:

1. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ
2. СВЕТОВАЯ ПЛАНИРОВКА И БОКОВОЙ РАЗРЕЗ
3. НАПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ
4. ЛИСТ СВЕТОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
5. КАРТЫ ПЕРЕСТАНОВОК
6. ВЫПИСКА ВОДЯЩИХ

Для тех, кого интересует эта тема более подробно, мне кажется идеальной книгой по этому вопросу является «A Practical Guide to Stage Lighting» Steven Louis Shelley, изданная FOCAL PRESS в 1999 году. Блестящее и уникальное издание. Эта книга, по моему, даёт самое полное и подробное описание как по технологии проведения свето - монтировочных репетиций, так и замечательный образец оформления документации.

В заключение, хотелось познакомить читателей с принятыми стандартами Великобритании и США.

Это примеры выпускаемых шаблонов, и это было бы не плохо, утвержденный Российский стандарт выпустить в виде подобной линейки. Вероятно, я должен на этом ограничить знакомство с международными стандартами. Описание этих стандартов займет большую и может быть не одну статью. Ведь стандарт это не только принятые символы. Например АВТТ (Ассоциация Британских Театральных Техников), в установленной ею стандарте, оговаривает практически все атрибуты выполняемого чертежа, от способов наименования калек, до шрифтов и типов линий. Американский стандарт более или менее полно описан в уже упоминавшейся книге. Вероятно и нашей ассоциации пора определяться в стандартах. Начинать оговаривать «условия игры».