

Методическая разработка «Этапы постановки спектакля»

Автор: педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы Турукина Е.Л.

1. Поиск сценария

Требования к сценарию достаточно велики:

- сюжет должен быть интересным
- сюжет должен учитывать возрастную категорию актеров, аудитории
- рассчитанный на школьников
- количество ролей соответствует количеству желающих принять участие
- подходящая длительность спектакля

2. Набор актеров в театральную труппу

На этом этапе, режиссеру нужно завлечь ребят, то есть фактически прорекламировать это мероприятие. На это у вас есть не так много времени, поэтому нужно заранее понять – что именно может привлечь к участию в этой деятельности. Если же несмотря на ваши усилия, желающих участвовать слишком мало, необходимо принимать меры. Воспользуйтесь своей фантазией, подумайте, что в таком случае, заинтересовало бы вас.

Попробуйте например:

1. *Сделать презентацию*, используя фотографии театрального фестиваля прошлых лет;

2. *Просмотр видеозаписей* фрагментов спектаклей, получивших гран-при;

3. *Беседа с выпускниками*, уже принимавшими участие в театральных фестивалях.

4. *Проведение тренингов*. На данном этапе, тренинги – ваш шанс заинтересовать участников в актерской деятельности, раскрепостить их, развить творческие навыки, поэтому нужно проводить тренинги интересно. Особенно важно ваше личное участие во всех тренировках, таким образом, вы будете являться наглядным примером правильного подхода к выполнению задания.

5. *Чтение сценария*, распределение ролей, беседы с актерами по поводу их персонажей. С первых же репетиций, нужно задуматься о распределении ролей в вашем коллективе. Чтобы рассмотреть все кандидатуры, при первых прочтениях роли можно варьировать между актерами, затем, когда вы уже определитесь, нужно плавно перейти к чтению непосредственно по ролям. На этом этапе отношение с актерами могут испортиться из-за конкуренции на определенную роль между ребятами (нужно подобрать роли, опираясь не только на возможности каждого из актеров, но и на их заинтересованность, желание, даже характер). Если несмотря ни на что кто-то из ребят остается недовольным своей ролью, ваша задача – заставить его поверить в то, что роль интересна и ее действительно стоит сыграть.

6. *Поиск песен для спектакля (музыка, авторы, слова и т.д.)*

Прежде чем озадачивать такими заданиями старших, уже умеющих опыт учеников, нужно попробовать максимально заинтересовать и привлечь к процессу участников именно вашего спектакля. Скорее всего, они будут отказываться, но задача режиссера как раз и заключается в том, чтобы показать, что на самом деле это очень интересный процесс. Для этого, возможен вариант

организации подобной деятельности в коллективе, так процесс будет проходить веселее и быстрее.

К тому же, к этому же этапу можно отнести поиск музыкального оформления спектакля (та музыка/звуки, которые будут звучать, как фон действия или сопровождать само действие в соответствии с сюжетом). Но, конкретно к выполнению этой задачи, нужно подходить, уже четко осознавая – что будет представлять собой ваша постановка.

2. Подготовка атрибутов и т.д.

Многие атрибуты будут необходимы уже на первых репетициях, поскольку, это поможет ребятам лучше двигаться на сцене (ориентироваться на сцене, не выпадать из действия). Этот этап чаще всего выполняется не вовремя, из-за чего возникают проблемы со временем. Поэтому, нужно выполнить эту задачу, как можно раньше, ведь актеры быстрее будут вовлекаться в процесс.

3. Репетиции сцен в движение, с использованием атрибутов

В этот момент происходит резкий переход от одного этапа к другому (см. пункт б), нужно организовать процесс так, чтобы этот переход произошел как можно более плавно и незаметно для актеров, при этом, не следует забывать про предыдущий пункт.

Для лучшей организации работы всегда удобно составить график и решить – какие именно сцены, с какими актерами и когда, будут репетироваться.

4. Репетиции сцен без текста, постепенно актеры учат слова

На этом этапе важно не затянуть процесс «выучивания слов», потому что, на протяжении всех оставшихся репетиций, это будет мешать, отвлекать, не только режиссеров, но и самих актеров. Поскольку, это все-таки ученики школы, у которых, кроме театрального фестиваля ещё много дел, и они, вполне справедливо, могут сослаться на свою загруженность и усталость, надо организовать этот процесс во время репетиций. Если даже, актер говорит, что не готов играть без текста, нужно заставлять его выкручиваться из ситуации своими силами, ведь главное для него – это уловить последовательность событий, их суть. Поэтому он должен пробовать объясняться своими словами, такой способ будет более эффективным для запоминания текста.

5. Репетиции массовых сцен, объединение сцен в действие

Удобнее всего организовать репетиции небольших сцен, с маленьким количеством действующих лиц, по будням. Большие, массовые сцены и объединение маленьких, оставить на выходные. При этом, в будние дни, особенно удобно организовать вашу работу при помощи составления графика (см. пункт 7).

6. Включение танцевальных и вокальных элементов в сцены, продумывание связок, перестановки декораций

Нужно четко распределить обязанности между участниками (кто в каких сценах играет, кто какие песни поет, кто какие танцы танцует, кто какие декорации выносит/уносит), для удобства, можно создать специальный список сцен, который будет висеть за кулисами, чтобы ребята имели возможность проконтролировать ход спектакля.

11. Разработка идеи костюмов, тканей, покупка всего необходимого для осуществления своих задумок.

Для того, чтобы спектакль был ярким, атрибуты и костюмы должны тоже иметь определенную общую стилистику. Для того, что бы на сцене, действие

смотрелось органичным, необходимо придумать интересное решение для одежды ваших персонажей. Все костюмы должны быть объединены каким-то общим элементом (ткань, цвет, фактура, фасон), тогда весь спектакль будет смотреться целостным. Только после определения с идеей можно приступить к покупке тканей (тогда, к этому моменту вы уже сможете рассчитать – сколько ткани понадобится, сколько средств нужно для покупки и т.д.). То же самое правило необходимо соблюдать при изготовлении декораций.

12. Создание костюмов, декораций, недостающих атрибутов

Этот пункт непосредственно связан с предыдущим (только после выполнения 12-ого этапа можно приступить к 13-ому). Необходимо максимальное вовлечение в этот процесс самих актеров, с целью выработки их правильного/аккуратного/бережного отношения к костюмам, атрибутам, декорациям. Нужно поговорить с их родителями, возможно, среди них найдутся заинтересовавшиеся, которые смогут вам помочь, потому что в одиночестве, этот процесс займет очень много сил и времени.

13. Прогонь и генеральные репетиции (объединение всех элементов в одно целое)

В данном случае, нельзя опираться на то, что «генеральная» значит «самая последняя/заключительная», чем раньше режиссер начнет объединять весь процесс в одно целое, тем лучше. Но, для этого необходимо время и готовый материал, который и будет объединяться, а для этого нужно сначала упорно поработать над всеми предыдущими пунктами. Так называемые «генеральные репетиции» не обязательно должны проходить в актовом зале (ведь, в немного театральном фестивале, кроме вас участвует много других трупп, которые хотят репетировать там не меньше вас), можно проводить репетиции и в кабинете, главное, создать атмосферу, максимально близкую к показу (без текста, без разговоров, исправлений и т.д.). Поэтому, самое главное – быть готовым к репетиции на настоящей сцене, будет обидно потратить время, данное вам для прогона, на организационные моменты, формальности и поиски недостающих атрибутов или костюмов.

14. Показ спектакля

Перед показом необходимо настроить актеров на нужный лад и всеми силами попытаться избавиться от волнения и себя, и свои труппу. Конечно же, задача режиссера – убедиться в том, что все готово: декорации, костюмы, актеры, музыка, песни.

Работа над спектаклем

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения педагогом с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.

2. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа, а в данном эпизоде. Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои линии действия). Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков. Повторное обращение к тексту

пьесы. Творческий практикум. Инсценировка эпизодов из романтической легенды Ф. Алянина «Невеста грома».

Сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга. Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Выбор сюжетов, требующих более сложной психологической мотивировки (встреча юных разведчиков в тылу врага: каждый ищет способ, чтобы незаметно передать добытые секретные сведения).

Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, волевой процесс (подобно речи в жизни). Говорить – значит действовать. Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом.

Например:

- остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт);

- попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть.

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? Когда? Почему? Зачем? Какие взаимоотношения?).

Например: «Ты?» - в смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием товарища: «Да!» - как подтверждение намерения удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды учащиеся придумывают сами. Работа в творческой мастерской. Разработка и интерпретация произведения А. П. Чехова «Каштанка».

Групповые этюды на сюжеты известных литературных произведений русских писателей. Этюды и упражнения с более развернутым текстом на развитие образных представлений (видений). Вспомнить, мысленно представить, как можно конкретнее и точнее обстановку собственной комнаты, комнаты товарища, дорогу от школы до дома и рассказать об этом так, чтобы все слушающие хорошо представили себе описываемую картину и по требованию педагога смогли рассказать об услышанном, видя все своим внутренним взором. То же задание выполнить с более активной задачей: рассказать о дороге от школы до дому не только для того, чтобы слушающие все ясно представили себе, но и чтобы убедить ребят приехать в гости (скажем, на новую квартиру, где они еще не были), доказать, что ехать туда несложно. Уговорить подругу поехать летом в деревню (увлечь картиной дружной работы наравне со взрослыми; возможностью наблюдать восход солнца; удовольствием купаться на рассвете и т.п.). Удивить товарищей рассказом о необыкновенной встрече. Инсценировать один из эпизодов Н. Коляды «Попугай и веники» спектакля Театра «Кукольный дом» г. Пензы.

Требование: «В сценических условиях слышать – это значит видеть то, о чем говорят, а говорить – значит рисовать зрительные образы» (К. Станиславский).

В построении парных и групповых этюдов на общение следует добиваться активного действия и противодействия, т.е. столкновения и разрешения предложенного конфликта. Работа над сюжетом очень полезна для развития творческого воображения учащихся; в то же время она является и непосредственной подготовкой к работе над пьесой.

Работа над пьесой и спектаклем

1. *Предварительный анализ произведения П. Бажова «Серебряное копытце».* Первое чтение и ее обсуждение: определение темы, идейной направленности, сюжетной линии – основных событий, основного конфликта. (За что и против чего борются герои пьесы, отдельные группы действующих лиц? Чего каждая из них хочет и добивается? Каков исход борьбы?) На основе предварительного разбора первые простейшие этюды-импровизации по сюжету пьесы с проверкой своей линии действий в данном событии.

Требование: Цель подобных импровизаций – помочь учащимся практически, в действии, выявить смысловую суть отдельных событий, изображенных в пьесе, ввести исполнителей в атмосферу пьесы, пробудить творческую фантазию.

2. Работа над отдельными эпизодами и событиями в условиях примерной выгородки. Повторная читка отдельных эпизодов с целью уточнения их смысловой сути и определения последовательной линии поведения каждого персонажа (в данном эпизоде). Освоение в действии последовательной линии поведения героя в данном эпизоде (в этюдном плане). Последующая работа над текстом пьесы, повторное чтение и логический разбор текста, уточнение подтекста, особенностей речевой характеристики героев, уточнение и развитие образных представлений (видений) на основе текста и подтекста роли.

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом

Работа над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех компонентов спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в свете главной мысли данной сцены и всей пьесы. Отбор действий, наиболее точно раскрывающих смысл столкновений героев и их главные стремления, особенности характера. Воспроизведение последовательного ряда событий в уточненной выгородке или готовой декорации. Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. Уточнение смысловых акцентов в развитии действия пьесы, уточнение ритма и темпа главных событий в последовательном развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и проверка художественно-постановочной стороны спектакля – оформления, костюмов, света и т.д. Монтировочные репетиции (без исполнителей и с исполнителями). Генеральные репетиции всей пьесы и их обсуждение в коллективе.

Воспроизведение в действии целых картин

Уточнение и проверка на основе авторского текста. Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, предлагаемых обстоятельств, действенных задач; создание у детей на основе текста пьесы конкретных образных представлений.

Практическое закрепление и проверка логики поведения персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителей. Работа над словом.

Требование: давать детям заучивать текст роли наизусть на начальных этапах работы не надо. Приучая их периодически рассказывать о линии своих действий по роли, обогащая их воображение, привлекая внимание к особенностям авторского текста, выразительному значению тех или иных определений, сравнений, эпитетов, к стилевому своеобразию языка действующих лиц, руководитель таким путем подводит исполнителей к точному авторскому тексту. Параллельная работа над оформлением. Репетиции с деталями декораций. Проигрывание пьесы целиком, с включением готового оформления, музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и усиленное их устранение путем повторных репетиций все пьесы.

Установление порядка перестановки деталей декораций, выделение ответственных за перестановку.

Показ спектакля зрителям. Обсуждение итогов работы.

Скороговорки, используемые на занятиях по сценической речи

Нашей Юле купили юлу, Юля играла с юлой на полу.

Шесть мышат в камышах шуршат.

Баран Буян залез в бурьян.

Наш Полкан попал в капкан.

Бобры для бобрят добры.

Кричал Архип, Архип охрип.

Не надо Архипу кричать до хрипу.

Около кола колокола.

Съел Слава сало, да сала было мало.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Кукушка кукушонку купила капюшон.

Надел кукушонок капюшон: Как в капюшоне он смешон!

Маленькая болтунья молоко болтала, болтала, да не выболтала.

Горихвостка, гори-хвосточка, выгорихвостила горихвостят.

Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок — сорок морок.

У Кондрата куртка коротковата.

Влас у нас, а Афанас у вас. Скрепи скрепки крестиком.

Кровельщик Кирилл криво крышу крыл.

Верзила Вавила весело ворочал вилы.

Феофанова фуфайка Фефеле впору.

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.

На дворе — трава, на траве — дрова.

Из кузова в кузов сгружали арбузы.

Купила Марусе бусы бабуся, на рынке споткнулась бабуся о гуся.

Не будет подарка у внучки Маруси — все бусы склевали по бусинке гуся.

Бык тупогуб, тупогубенький бычок.

У бела быка губа была тупа.

Поезд мчится, скрежеща: «Же-ча-ща, же-ча-ща!»

В шалаше шуршит шелками жёлтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.

От топота копыт пыль по полю летит.

Звенит земля от золотого зноя.

У нас на дворе погода размокропогодилась.

Щетина у чушки, чешуя у щучки.

Литература для педагога

1. Бруссер А. Сценическая речь. М., 2008.
2. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения: Книга для учителя. М., 1986.
3. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. М., 2002.
4. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. М., 2009.
5. Колчеева Н. Творческие задания на сценической площадке. М., 1977.
6. Корогодский З. Я. Основы актерского мастерства. М., 2008.
7. Кох И. Основы сценического движения. СПб., 2010.
8. Образцов С.В. «Актер с куклой», «Я всю жизнь играю с куклой» М., 2009 г.

Литература для учащихся:

1. Васильева Т. Упражнения по дикции: Учебное пособие. М., 1988.
2. Ершова А. П., Букатов Б. Актерская грамота – подросткам. М., 1994.
3. Новиков С.Ю. Любимые праздники. М., 2004.

Перечень электронных ресурсов

1. Актерское мастерство. Метод Чехова | Система К.С. Станиславского | Современный театр. Часть 1 Введение
<https://www.youtube.com/watch?v=hR5cVsegOZI>
2. Часть 3 Современный театр
<https://www.youtube.com/watch?v=sqUdq8M5rJY>
3. Стадии соединения с персонажем | Современный театр. Часть 4
<https://www.youtube.com/watch?v=OJHhO58-7w>