Тема 12. Организация и планирование учебно-творческого процесса в театральном коллективе.

План

1. Организация и планирование работы любительского театра

2. Виды и формы любительского театра.

1. Организация и планирование работы любительского театра

В отличие от профессионального театра в любительском театре творческая деятельность проходит в зоне свободного времени, но и это время должно быть структурировано, ведь театр дело коллективное. Поэтому деятельность творческого коллектива должна проходить по определённым правилам и в определённых рамках времени.

«Самодеятельный коллектив – это общественная, добровольная организация, демократическое объединение, не регламентированное, в отличие от профессионального, ученического, студенческого, военного и др., законодательными актами. Некоторые коллективы художественной самодеятельности сами разрабатывают и принимают устав, в котором фиксируются основные организационные и морально-этические принципы их взаимоотношений, права и обязанности. Но добровольность подчинения этому уставу означает и добровольность отказа от него, выхода из коллектива. Следует добавить также, что абсолютное большинство коллективов действует без устава на основании не гласных, но внутренне одобряемых и выполняемых нравственно-эстетических норм».

«Атмосфера, дисциплина и этика не создаются распоряжением, правилом, циркуляром и взмахами пера, строгостью и требованиями сразу

для всех». У каждого коллектива любительского творчества могут быть свои писаные и неписаные законы.

Некоторые правила следует соблюдать неукоснительно. В частности, репетиции всегда начинать вовремя, независимо от того сколько человек пришло к положенному часу. Если дожидаться опоздавших, вскоре соблюдать точное время станет необязательным для всех. Руководитель должен приходить на репетиции заблаговременно, всегда иметь репетиционный и перспективный план работы с коллективом.

Вместе с тем, серьёзная учебно-творческая работа не должна планироваться без включений моментов отдыха и развлечений. Если профессиональный театр может продержаться на неких формальных установках, то любительский театр так жить не может. Стихия и природа любительского театра – неформальное установление. Он полноценно может жить только по собственному режиму творческого содружества, играя в театр.

Игровым характером пронизана вся деятельность любительского театрального коллектива. Это и актёрско-режиссёрские игры-тренинги, и игровой характер межличностного общения, и празднично-игровое общение. Увлеченность игрой рождает следующую увлеченность, и это постоянное увлечение – длинная перспектива жизни любительского коллектива. Игра раскрепощает и в то же время дисциплинирует человека, делает его обязательным по отношению к людям.

Игра развивает находчивость, изобретательность, сочинительство. Сочинительство, как элемент профессии, развивает, воспитывает ум, волю, чувство. Игра лечит и объединяет коллектив – это уже открыто наукой и широко применяется в человеческой деятельности.

В любую игру входят все элементы актерского мастерства. Она невозможна без актерского начала. Она способствует общению, игровому

самочувствию, выявляет творческую индивидуальность, воодушевляет на новые находки, возбуждает фантазию. В игре иногда совершенно по-новому раскрываются люди.

Творческий коллектив любительского театра не может жить без проведения совместного досуга, в том числе и организованного – посещение театров, экскурсии, загородные поездки. Праздники – великая объединяющая сила, они возникают там, где есть духовные связи между людьми и укрепляет эти связи. Любительские коллективы существуют в сфере свободного времени, а праздник по определению его исследователя. То есть природа любительского объединения сродни праздничной.

Любительское объединение создаётся духовно близкими люди, в процессе сотворчества эти связи углубляются, а традиции совместных праздников эти связи эмоционально возвышают и пробуждают чувство радости от принадлежности к общему коллективу, от солидарной ценностной ориентации. Поэтому без внутренних коллективных праздников не может существовать ни одно любительское объединение, поскольку оно единение. Любой праздник в любительском театральном коллективе – это праздник единения вокруг той или иной радостной эмоции «по поводу» Дня рождения коллектива, успешного творческого выступления, Дня рождения товарища, новогоднего торжества или же просто выпавшего повода выехать вместе на пленэр. Праздники могут быть «внеплановыми» и вошедшими в ежегодную традицию. Последние очень позитивно влияют на социально-психологический климат коллектива.

В любительских коллективах часто принято выезжать всем вместе на природу. Впрочем, эта традиция встречается и в обычных трудовых коллективах. По этому поводу есть суждение и у К. С. Станиславского: «Люди, встречающиеся ежедневно в нервной атмосфере кулис, не могут установить тех тесных дружеских отношений, которые необходимы для коллектива артистов. Но если помимо закулисной жизни те же люди будут

встречаться в природе в общей работе над землёй. На свежем воздухе, под лучами солнца, – их души раскроются, дурные чувства испарятся и общий физический труд поможет их слиянию». Здесь Станиславский говорит не просто об отдыхе на природе, а о совместном физическом труде в свободное от занятий время как о дополнительном средстве эмоционального объединения студийцев. Его мечты сегодня выглядят несколько утопично, но верно то, что молодые люди с удовольствием могут соединить выезд на природу с тем, чтобы помочь сотоварищу выкопать посаженный им картофель или помочь деревенской бабушке (родственнице члена коллектива) нарубить дрова и т.д. Да и сам выезд на природу предполагает совместный труд (соорудить костёр, начистить рыбу, поставить тент и т.д.).

Такая ситуация может по-новому раскрыть человека, стимулировать дружелюбные отношения друг к другу, обогатить историю коллектива новыми эмоционально-положительными воспоминаниями.

Руководитель любительского театра должен обеспечивать регулярное участие коллектива в фестивалях, конкурсах, смотрах, мастер-классах разного уровня, а также подготовку и проведение подобных мероприятий на базе своего учреждения культуры. Такие массовые акции гоже должны проходить в праздничной атмосфере радости коллективного творчества. Здесь необходимы и точно определённые художественно-воспитательные цели, и умение привлечь к подготовке, организации и проведению этих акций весь коллектив. Причем сама подготовка, к примеру, театрального фестиваля должна носить радостный характер, который свойственен любому кануну настоящего праздника. Праздничные театральные акции могут пройти единожды, а могут стать традиционными. Разумеется, масштабы фестивалей и смотром бывают разными, но даже самые малые смотры театральных объединений должны проходить в эмоционально-приподнятой атмосфере всеобщего праздника.

Понятие «атмосфера в коллективе» почти идентично понятию «социально-психологический климат в коллективе». Однако, в отличие от понятия «климат», понятие «атмосфера» характеризует более неустойчивые, подвижные, вариабельные черты психоэмоционального состояния коллектива. На социально-психологическую атмосферу любительского коллектива оказывают влияние все векторы его жизнедеятельности, которая, в отличие от жизни коллектива профессионального, базируется на времени досуга. И именно этот момент определяет специфику жизни коллектива в целом.

2. Виды и формы любительского театра.

Классифицировать любительские театры по видам и формам задача непростая, во-первых, в силу того, что какой-либо официальной классификации не существует, во-вторых, что любительские театральные коллективы могут существовать в самых разных формах и иметь самую разную организационную и содержательную основу, иметь необычное самоназвание. Их количественный состав может варьироваться от нескольких человек до нескольких десятков. Они могут иметь разный статус, который зависит от опыта работы коллектива, его художественных традиций, зрительского успеха. Судьба каждого коллектива во многом зависит от участия в смотрах, конкурсах, фестивалях любительских театров, от той оценки, которую он получает в процессе этих акций и т.д.

Вместе с тем сложились следующие основные формы существования любительских театральных коллективов:

• Театральные (драматические) кружки.

• Любительские театры

• Любительские студии

• Народные театры.

Они могут быть детскими, юношескими, взрослыми. Существующих в школе называют школьными, в вузе – студенческими. Любительские театральные коллективы обычно создаются в клубах, Домах и Дворцах культуры. Они могут называться по-разному, например, Театр юного зрителя, ТЮЗ (подобно профессиональному), но от этого они не перестают быть любительскими театрами.

Если разница в понятиях «кружок» и «театр» очевидна (количественные и качественные характеристики), то понятия «любительская студия» и «народный театр» требуют уточнения. Народный театр в России имеет двоякое значение. В частности, следует не смешивать определение Народного театра понимаемого как традиционный русский фольклорный театр (балаганный, петрушечный и т.п.) и определение Народного театра как успешного самодеятельного театра, с постоянной труппой, обширным репертуаром и залом для регулярных спектаклей.

Второе определение вошло в обиход с 1959 года, когда оно стало званием и которое нужно было заслужить, т.е. его официально присваивали коллективу руководящие органы по итогам творческих фестивалей и смотров. Звание это существует по сей день, коллективы им гордятся и борются за его подтверждение каждые три года.

Понятие «любительская студия», прежде всего, подразумевает наличие процесса обучения, а также творческого экспериментального процесса.

Театральная студия – творческий коллектив, созданный с целью обучения сценическому мастерству, объединённый едиными художественно-мировоззренческими позициями, занимающийся творческо-экспериментальной деятельностью.

Любительские театры отличаются большим жанровым разнообразием, они могут быть пластическими, поэтическими, публицистическими, театрами теней и пантомимы, кукол, сказок и т.д. Именно жанровое разнообразие и лежит в основе классификации видов любительских театров.

Литература:

1. *Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Станиславский К. С., 2015 г.*
2. *Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1973 г.*
3. *Кнебель М. О. Поэзия педагогики,1984 г.*