**Лекция 11. Формирование навыков в работе режиссера над тематическим концертом.**

*План лекции:*

1. *Понятие тематического театрализованного вечера*
2. *Методические требования к подготовке тематического театрализованного вечера*
3. *Использование разнообразных средств воздействия в тематическом вечере*

*1. Понятие тематического театрализованного вечера*

Тематический вечер - вид театрализованного представления (зрелища), отличающийся общественной значимостью затрагиваемых тем, органическим слиянием художественно-образного с документальным материалом и их драматургической разработкой.

Содержание тематического театрализованного вечера: жизнь и обстановка людей, их интересы, работа, заслуги в сфере науки, экономики, политики, техники, искусства, литературы. В задачах тематического вечера всегда присутствуют две важнейшие линии: эмоционально-образная и информационно-логическая, они могут быть слиты в единое целое, а также и прослеживаться в отдельных его частях. В торжественной или деловой части может быть сосредоточена, вся новая информация, а в художественной и массовой человек сможет встретиться с любимыми героями из разных произведений, отдохнуть. Преобладание той или иной части формирует тип тематического вечера. Если главное место в нем занимает информационная часть, то мы можем отнести такой вечер к разряду торжественных заседаний, митингов, вечеров науки и техники. Если преобладает художественная часть, то это может быть вечер-концерт, литературный, музыкальный или киновечер. Если же преобладает массовая часть, то вечер относится к вечерам отдыха, танцев.

Тематические вечера играют важную роль в решении таких задач как:

формирование основ научного мировоззрения, и идейной убежденности человека

воспитание нравственных качеств

формирование эстетического вкуса

воспитание общественной активности

стимулирование всестороннего развития человека.

Решению этих задач соответствуют основные направления следующих вечеров: вечера, посвященные пропаганде идей; вечера, посвященные выдающимся достижениям науки и техники, пропаганде передового производственного опыта; вечера, посвященные традициям русского народа; вечера, посвященные достижениям культуры.

К наиболее распространенным жанрам тематического вечера относятся:

**Вечер-портрет** полностью посвящен человеку (или группе людей с идентичной долей). О нем говорят, осматривая его с разных сторон: как неплохого специалиста, как семьянина, как патриота собственного народа, профессионального человека и т. д. Для участия в такой программе приглашаются члены семьи, товарищи, коллеги по работе, воспитанники, соучастники творческого коллектива. Цель предоставленной программы - " нарисовать " человека, осмотрев его с различных сторон жизнедеятельности.

**Вечеру-рассказу** присуща спокойная повествовательная форма. Выступления ведущих и приглашенных лиц, объединенные с литературно-художественным материалом, поочередно рассказывают об исторических фактах и новейших явлениях политической и культурной жизни, освещают какое-либо принципиальное явление. Характерная черта - развернутое изложение темы, обилие фактов, доказательств, надзор, и все это при небольшом количестве внедрения многообразных режиссерских образцов и художественных средств выразительности. В основном такие вечера в вольной образно-документальной форме раскрывают такие понятия, как патриотизм, героизм, армейский долг, гуманизм. Здесь нет привязки к конкретной жизненной доле и взыскательно определенным историческим событиям. Его целью является глубокое вникание в сущность нашей жизни.

**Вечер-репортаж** объединяет единой темой короткие выступления участников и свидетелей событий прошлого и настоящего. Особая оперативность в освещении актуальных вопросов, тем жизни и быта народа, документальность, публицистичность, предъявляют особые требования к ведущему. Часто такие вечера ведут журналисты.

**Вечер-митинг** - наиболее активный вид театрализованного вечера. Тема в таком вечере отличается остротой и злободневностью. Ему свойственна открытая агитационность, призывность, особая действенность. Среди выразительных средств используются: яркий, эмоциональный рассказ очевидца событий, прямое обращение в зал, широкое использование кинохроники. На них нередко принимаются обращения, письма, используются разбрасывание листовок с призывами и текстами революционных песен, массовое исполнение этих песен, скандирование лозунгов, коллективные клятвы, вынос знамени, шествия через зал. Все выступления носят пафосно-

митинговый характер. Данные вечера примыкают к массовому уличному действию.

**Вечер-ритуал** содержит элементы торжественного акта. Такие вечера связаны с важнейшими событиями в жизни человека, которые означают перемены в социальном, гражданском, политическом состоянии личности. Они вбирают в себя многочисленные элементы старинных обрядов и поэтому имеют традиционную основу. Помимо официального ритуального акта (вручение студенческого билета, паспорта, приема в скауты и т. д.) этот вид вечеров включает в себя ряд традиционных действий, в которых «виновники торжества» и присутствующие на нем проявляют свое отношение к происходящему. Эти действия позволяют красиво и впечатляюще выразить торжественное обязательство, добрые пожелания, признательность, благодарность.

**Тематический киновечер** в дни традиционных праздников полезно проводить различные тематические киновечера. Для этого составляют репертуарный план с учетом фильмов, имеющихся в кинопрокате. В прокате может быть немало различных произведений. Демонстрация этих картин сделает образы их героев еще более близкими и родными людям. Желательно использовать на таком вечере и другие компоненты: концерт художественной самодеятельности, художественное чтение, выставку литературы, которые послужат отличным дополнением для передачи интересных исторических сведений, фактов, помогут глубже раскрыть тему.

К популярным вечерам относятся и вечера социально-гражданской тематики, где так или иначе берут к размышлению такие темы из таких проблем, которые являются важными для каждого человека нашего социума. Проблемы имеются и в медицине, образовании, экологии - именно на них заостряем внимание сценаристов, профессионалов, членов правительства, законодательных органов и общественности. Закономерность тематики нам диктует календарь (государственные праздники).

Несмотря на жанровое многообразие, все формы тематических вечеров объединяет то, что в каждом отдельном случае это заранее намеченная, спланированная, педагогически направляемая программа.

## *2. Методические требования к подготовке тематического театрализованного вечера*

В основе тематического вечера должен лежать сценарий, т.е. подробная литературная разработка содержания тематического вечера, в которой в строгой последовательности описаны отдельные составляющие, раскрывается

содержание, показаны авторские переходы от одной части действия к другой, вносятся используемые художественные произведения или отрывки из них, предусматриваются средства повышения активности участников, оформление и особое оснащение помещений. При написании все сценариев к вечерам необходимо вести поиски современного хода, через который будем пропускать весь найденный материал. Именно ход облегчит и работу сценариста, и работу режиссера, а сценарий сделает грамотным.

Сценарий тематического вечера имеет свою специфику независимо от формы и жанра чаще всего вечер выстраивается из двух частей: массовой и сценической. Обе части связаны между собой обязательно тематически, он не должны быть разрознены, у них внутренняя взаимосвязь, эту связь необходимо учесть при написании сценария. Массовая часть вечера обязательно должна быть прописана с учетом всех организационных моментов, особенно при большом количестве участников и гостей вечера.

Сценическая часть имеет ту же самую структуру, что и любой сценарий, где возможен пролог, два или три эпизода, финал. Сама сценическая часть может быть в форме литературно- музыкальной композиции, эстрадного представления, документально-публицистической, может быть и обрядовое действо; все это будет прописано в прямой печи с ремарками и обязательно с указанием выходных данных каждого художественного номера.

Для начала продумывается идейно-тематический замысел будущего вечера. Определенность и четкость избранной темы тематического вечера неразрывно связаны с идеей, постановкой проблемы, требующей ответа на вопрос "что я хочу сказать зрителям?" Какое отношение у него (зрителя) сформируется от увиденного и услышанного, то есть, из-за чего и с какой целью раскрывается автором тема и каково будет ее влияние на зрителя?

**Тема** - круг вопросов, который подлежит рассмотрению, чем уже круг, тем конкретнее тема. Другими словами, тема - это то, о чем автор хочет рассказать участникам вечера.

**Идея** - основной вывод, основная мысль, авторская оценка изображаемых в сценарии событий. Идея - это то, ради чего проводится вечер, к чему автор будет призывать зрителей.

Идея сценария, ставшая точкой зрения автора, служит стержнем для подбора документального и художественного материала, представляет конфликт, композицию, образный строй, подбор выступающих. Нечеткость идеи, как правило, оборачивается нечеткостью сценария, его ведущих смысловых акцентов. Временами выходит так, что вечера, приуроченные Великой Отечественной войне, если в них недостаточно продуманна идея

героизма советского народа, эстафеты боевых традиций, делают акцент лишь на тяжелые потери, понесенные нашим народом в войне.

Тема, как правило, задана с самого начала, а к идее, как совокупному основному выводу, сценарист и режиссер должны подвести участников и зрителей театрализованного действия. Обычная ошибка некоторых практических работников состоит в том, что они подают идею в готовом облике с самого начала тематического вечера. Между тем задача в том, чтобы пробудить интенсивное восприятие действия, заставить каждого как бы включиться в события и самому осмыслить идею, которой подчинено развитие действия. В данном творческом процессе зритель становится соучастником массового мероприятия.

Поиски интересного сюжета – один из главных элементов работы над сценарием, важное требование к драматургии. Выбрав сюжет для массового мероприятия, нужно поработать над художественным и публицистическим материалом так, чтобы сюжет развивался от события к событию, в сценическом действии. Развитие сюжета в сценарии тематического вечера невозможно без определения и разработки конфликта. Он имеет возможность выражаться в преодолении людьми преград при достижении конкретных целей.

Разработка композиции будущего сценария, т. е. реализация конфликта, развитие сюжета в сценическом действии. Композиция есть организация действия, а значит, и соответствующее расположение материала. Следует сохранить композиционную структуру, но обязательно с учетом того, что почти во всех вечерах есть реальный герой и кульминацией должна быть встреча с этим героем, т.е. действие выстраивается так, чтобы не пострадала именно встреча с героем.

В начале сценария важна экспозиция, которая погружает зрителя в атмосферу грядущего представления, чтобы он понимал что происходит, где происходит, с кем и когда. Экспозиция имеет 4 вида: пролог, игровой вид, информационный вид, инверсия. Пролог – тот вид экспозиции, при котором драматург сообщает, что будет, но не говорит, как это будет. Игровой вид – проиграть в начале истории какое-то событие, которое позволит ответить на вопросы что, где, с кем. Экспозиция вечера - «экспонирует», предъявляет тему вечера, вводит зрителей в предлагаемые обстоятельства действия. Далее идет завязка-это то место сценария, где завязывается основной конфликт.

Завязка позволяет зрителю узнать в какую конфликтную ситуацию попадают герои сюжета. Именно в завязке важно указать какие силы будут вступать в сложные неординарные взаимоотношения.

Развитие действия – это такое место в сценарии, где происходит наибольшее количество событий. И где появляются и разрешаются побочные конфликты. Кульминация – наивысшая точка конфликта, где конфликт достиг своей пиковой ситуации, где уже необходимо разрешение. Развязка – это такое место сценария, где произойдет разрешение основного конфликта. И финал, где автор делает вывод, то место, где просматривается идея автора. Задача сценариста высказать свою точку зрения, чтобы было понято, чью сторону конфликта занял автор.

Чтобы выбранный материал не представлял собой рваного монтажа, был гармоничным произведением, важно обрабатывать соединения между эпизодами. Удачный монтаж создает ощущение целостности, слитности двух абсолютно различных составляющих: музыки и драматургического фрагмента, песни и кинокадров, сливает воедино художественную иллюстрацию и документальное выступление. Умение монтировать разнофактурный материал в целостное произведение - это важный навык сценариста.

Особо внимание следует обратить на специфику драматургии вечеров отдыха и вечеров социально-гражданской тематики. Большинство вечеров отдыха являются танцевальными вечерами (дискотеки), они нуждаются в хорошем качественном сценарии с ведущими/ди-джеями. Такой сценарий требует особого текста для ведущего. Тест должен быть коротким, выразительным, чтобы не нарушить темпо-ритм, строго выдерживая тематику дискотеки. Нельзя танцевальный вечер/веер отдыха отпускать на самотек, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Строгая музыкальная организация и информация о музыкальной направленности, будет занимать голову гостей и формировать хороший вкус, давать знания, что крайне необходимо молодым людям, а именно они являются гостями дискотек. Для более взрослых посетителей только танцевальной части в вечере отдыха часто недостаточно. Хорошо, если организаторы и сценарист сформировали тему так, что можно в программу вечера включить: интересную встречу с писателем, композитором, спортсменом и т.д., чтобы получить удовольствие от общения и извлечь из их советов, рекомендаций необходимую информацию. Гостями могут быть и врачи, психологи, юристы, педагоги.

Специфика режиссуры тематического вечера, как массового праздника заключается в том, что это не только создание, реализацию театрализованного действа, но и организация действия аудитории - и участников и зрителей. И.М.

Туманов делит всех участников театрализованного празднества на две основные группы:

1) активные участники (исполнители)

2) пассивные участники (зрители)

Туманов совершенно верно говорит, что «пассивны зрители только до тех пор, пока не началось праздничное действие».

Значимость и актуальность поднятой темы - первое методическое требование к организации тематического театрализованного вечера. Тематический театрализованный вечер выделяется особым методом раскрытия темы. Какие бы вопросы ни поднимались на тематическом вечере: морально-этические, производственные, общественно-политические, каждый раз в центре внимания должен быть человек.

Из этого следует второе методическое требование: выбирая тему нужно раскрыть ее через образ человека, через мир его эмоций, дум и поступков.

Специфика тематического вечера, нуждается в документальности его драматургии, так как это композиция с конкретизированным, документальным сюжетом, с настоящими героями. Сюжет тематического вечера так же должен раскрываться на историческом фоне, подкрепляться и усиливаться художественным материалом.

Неизменная исследовательская работа режиссёра - это не только залог удачного преодоления сходства в организации тематических вечеров, но и условие будущего успеха, аспект производительности массового мероприятия, которое именно благодаря документальности делает вечер важным и увлекательным. Конкретным примером может служить работа по сбору сведений об известных земляках, живущих в разных уголках нашей страны, и использование этих материалов в проведении вечеров-портретов.

Отсюда следует третье методическое требование - необходимость документальности сюжетного построения тематического вечера.

В режиссуре театрализованного тематического вечера, ввиду ослабления функции сюжета, композиция берет на себя роль главного организатора художественно-документального материала, ее функция делается определяющей.

Композиция содержит свои законы, которые отображают те многосторонние связи, которые необходимо объединить в процессе творческой работы над сценарием досуговой программы:

**1. Законы целостности**, взаимосвязи и соподчиненности долей цельному. Специфическая индивидуальность режиссуры тематического театрализованного вечера, которая выражается в поэпизодном построении, обоснована на беспристрастной потребности наиболее полно раскрыть тему и идею. В композиционном построении театрализованного тематического вечера конкретно отысканный сюжетный ход –образный прием, который делает его нестандартным и неподражаемым.

**2. Закон контрастности** - важная творческая задача в отборе и композиционном построении сценарного материала. В основе композиционного построения материала по контрасту лежит демонстрация фактов, процессов, явлений окружающей действительности в противоречии, в конфликтном отношении друг к другу. Это гарантирует наличие конфликта в сценарии, разрешает активизировать мышление зрительской аудитории.

**3. Закон подчиненности** всех выразительных средств идейному замыслу - одна из самых труднейших задач, которую решает сценарист при разработке тематического вечера. Воплотить замысел в содержании - значит, отобрать сценарный материал и композиционно выстроить его так, чтобы все средства идейно-эмоциональной выразительности раскрыли идею, авторскую позицию.

**4. Закон соразмерности** в работе над материалом тематического вечера базируется на неограниченных возможностях при поиске материала. Событие, его размах и содержательная направленность определяют "границы" отбора материала. Исследуя проблему, режиссёр из большого числа материала выбирает только тот, что в большей степени подходит его замыслу. И здесь в силу вступают важные качества сценариста: творческая интуиция, чувство меры.

Тематический театрализованный вечер «однодневен», «сиюминутен». Это из-за того, что он максимально приближен к реальной ситуации. Он всякий раз нацелен на определенное время и место действия, на определенную аудиторию. Таким образом, он актуален только здесь и сейчас.

Режиссура тематического вечера включает в себя импровизационный характер, т.к. праздник - это жизнь. Более того, опыт показывает, что колоритные, чувственно-незабываемые запоминающиеся моменты всякого праздника - это как раз моменты внезапного, импровизационного характера, когда находит свое выражение в праздничном ощущении непосредственная «живая жизнь». Но нужно помнить, что импровизация должна быть предугадана и отлично подготовлена.

### *3. Использование разнообразных средств воздействия в тематическом вечере*

Выразительные средства индивидуализируют сценарий, делают оригинальным, отличающимся от иных, закладывают невероятные впечатления, содействуют их выражению. С развитием всевозможных технологий, список выразительных средств станет пополняться. **Язык** - прямой выразитель дум, символов, содержаний. Режиссёр обязан в совершенстве обладать искусством использования языка, иметь представление о всевозможных стилях языка, языковых средствах выразительности (тропах) и т.д. Одна из функций, которые выполняет язык - экспрессивная функция.

Режиссёр в сценарной разработке моделирует ситуации, способные вызвать эмоции, язык - ключевое средство их сотворения.

К выразительным средствам языка относится слово. Оно формирует атмосферу общения между сценой и залом. Устное выступление агитатора, пропагандиста имеет возможность охватить большой отрезок времени, ввести зрителей в атмосферу событий, дать то, что фактически не выходит выразить другими способами искусства. Но на вечере может быть опасность злоупотребления словом. В предоставленном случае выступление уже не может помогать действию, замедляет его или даже ломает театрализацию. В использовании устных выступлений нужны строгие соотношения.

В массовых мероприятиях любое такое выступление участника обязано включаться в действие, профессионально вплетаться в материал сюжета. Великий энтузиазм возникает, в случае если выступающий разговаривает не о событиях в общем, а о конкретно пережитом, преломленном через родное личное восприятие. Лишь в этом случае можно добиться того, чтобы устное выступление развивало содержание массового действа. Не считая устного выступления участника событий, применяется слово ведущего, которое несет основную мысль тематического вечера, объединяет при надобности эпизоды, излагает то, что не поддается показу, инсценированию. Нередко используется поэтическое слово, крепко воздействующее на зрителей, тем более, в случае если оно буквально подобрано и обращено в зал от первого лица.

**Литература и искусство** - средство идейно-эмоционального воздействия в театрализованных тематических вечерах, применяемые в облике инсценировки, фрагмента из кинофильма, музыки. Они дают возможность воспроизвести действия в их развитии, передать историко-бытовую обстановку. Кинофрагмент, сцену из представления, песню возможно применить как продолжение думы или же воздействия, как второй план к устному выступлению.

Но есть и иной, менее известный способ применения искусства в массовых клубных мероприятиях - способ ассоциации, когда с помощью образов уже имеющих место быть, знакомых усиливается звучание тех или иных компонентов сюжета, делается ярче, глубже, понятней настоящий образ современника.

**Музыка** занимает большое пространство в театрализованном тематическом вечере. Обычно музыкальная драматургия основывается на готовых мелодиях, принадлежащих различным композиторам. Подбор музыки – задача не из простых, она требует от режиссера конкретной музыкальной эрудиции. Иногда довольно хорошая сама по себе, но неудачно выбранная музыка может затянуть темпо - ритм вечера, не придать действию той эмоциональной окраски, того темперамента, которые так важны. Успешным примером режиссерского применения песни, превращения ее в составляющую массового действа служат вечера-концерты, в которых песня считается и главным выразительным средством, и составляет сюжетный стержень. Большое место занимает музыка в прологе и в финале массового праздника. Она может помочь режиссеру и сценаристу точно задать тему и ритм действия, что важно для экспозиции, а также объединить зрителей в финале праздника в большой сводный хор.

Аналогично музыке и песне режиссер массового вечера может широко использовать художественное и документальное кино. Тем более успешно оно используется там, где нужно переключить внимание участников в исторические события. Таковы многочисленные кинопрологи, посвященные истории Родины, боевому героизму в Великой Отечественной войне и т. д.

Иным необходимым средством наглядности в театрализованной работе считается **оформление сцены**, особенно отдельных деталей, выступающих в качестве конкретных символов. Ярким средством наглядности на тематическом вечере выступают карта, схема, диаграмма, баннер, особенно если быстро сменяющиеся детали оформления. Видом наглядности в

тематическом вечере могут быть различного рода листовки, обращения, копии исторических документов, которые раздаются участникам.

Каждое театрализованное представление формируется из множества составляющих: из отдельных эпизодов, событий, блоков, отдельных песен, стихов, танцев и многих иных единиц сценической информации; из отдельных смыслов, наслаивающихся друг на друга в процессе развития действия и т.д. Значительный нюанс представления - взаимоотношения исполнителей театрализованного представления и зрительного зала, которые организуются по принципу эстрадности (прямое взаимодействие со зрителем и погружение его в действие). Разрушение четвертой стены в театрализованном представлении, призывает исполнителей действа общаться друг с другом не укромно, камерно, а сквозь зрительный зал, максимально расширяя «круг внимания». Исполнитель в театрализованном представлении обязан посвящать зрителю свои мысли, заражать его собственной энергией, взбадривать, держать его в неизменной зрительской энергичности, должен выпускать потоки эмоций не просто так, а по принципу возрастающего темпо-ритма, который также является выразительным средством.

**Темп** - степень скорости исполняемого действия.

**Ритм** - интенсивность действия, пульс переживаний в котором исполняется сценическое действие. В целом, темп и ритм - интенсивность и размеренность совершаемого на сцене действия.

На сегодняшний день важными выразительными средствами в творческом арсенале режиссёра считаются **метафоры** (различных видов), их внедрение показывает стремление режиссера воплотить сценический образ театрализованного представления наиболее ярко, насыщенно и пластично. «Пространственная метафора» театрализованного тематического вечера, к примеру, развивается именно во времени и пространстве и только во времени и пространстве может быть воспринята зрителем. Её индивидуальности в том,

что с ее помощью, формируются такие сценические условия, при которых каждая вещь, любая деталь оформления перемещается по сценической площадке и органично действует в предлагаемых обстоятельствах.

Значительными средствами выразительности в режиссуре в целом считаются атмосфера, созданная представлением и мизансцена - месторасположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля, представляет собой немаловажную составляющую режиссёрского замысла. В связи с ростом технических возможностей в работе режиссёра все большее место занимают яркие, эффективные средства театрализации: звук, свет. Современная техника позволяет использовать в композиции вечера или праздника записи подлинных речей выдающихся людей, а также голоса известных ученых, писателей, актеров.