Лекция 10. Формирование навыков в работе режиссера над театрализованной игровой программой.

План лекции:

1. *Понятие игры и игровой программы*
2. *Понятие театрализации и театрализованного действа*
3. *Специфические особенности режиссуры театрализованных игровых программ*
4. *Организация и проведение театрализованной игровой программы*
5. *Выразительные средства режиссуры театрализованной игровой программы*

1. Понятие игры и игровой программы

Игра – это вид осмысленной непродуктивной деятельности человека, в котором мотив лежит не в результате, а в самом процессе.

Существует большое количество форм игровой деятельности в досуговых программах: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, игры-конкурсы, демонстрационные и театрализованные игры, игровое имитационное моделирование и т.д.

Среди характерных черт большинства игр выделяют:

Добровольность (только при желании ребенка);

Эмоциональная приподнятость игровой деятельности, состязательность, соперничество;

Творческий, импровизационный характер этой деятельности;

Наличие определенных правил, которые отражают содержание игры и логическую и временную последовательность ее развития.

Для того чтобы придумать игру, необходимо определить следующие понятия:

Игровой замысел – цели и задачи игры.

Игровой конфликт – противоречие между спросом организаторов и предложение от участников игры. Конфликт разрешается тогда, когда спрос становится равен предложению.

Игровая ситуация – распределение сторон, участвующих в игре.

Игровое действие – такое действие, при котором одна игровая ситуация переходит в другую.

Игровые правила – правила, по которым проводится игра.

Игровое пространство – совокупность площадок, на которых проходит игровое действие.

Игровой материал – реквизит и вспоминающие предметы для проведения игры.

Гальченко А.Б. выделяет следующие типы игровых программ:

Разовая игровая программа – не предполагает подготовки детей. Они включаются в игру непосредственно по ходу действа. Могут использоваться самые разнообразные виды игр. Для описания такой программы достаточно сценарного плана.

Конкурсно-игровая программа по заданной тематике – в такой программе заранее задана подготовка детей. Это могут быть викторины, турниры, КВН, интеллектуальные игры и т.д. Дети вместе придумывают и готовятся к программе такого типа, что носит воспитательный и образовательный характер.

Игра-спектакль – сюжет выстраивается таким образом, что участники без подготовки могут играть небольшие роли или выполнять задания, от которых будет зависеть судьба героев.

2. Понятие театрализации и театрализованного действа

Театрализованная сюжетная игра – имеет долгий период подготовки, четкую конструкцию игровой ситуации, погружает актеров и зрителей в определенную атмосферу. Для проведения такой программы необходимо составить: цели и задачи; план подготовки; предлагаемые обстоятельства; сценарий, включающий в себя ход игрового действа и способы активизации участников.

Зная, что такое игра, какие у нее есть характерные черты, и что она должна в себе содержать, мы можем составить игровую программу. Но, для того, чтобы написать театрализованную игровую программу, необходимо также выяснить, что такое театрализация.

Театрализация - это воплощение какой-либо идеи в художественной форме при помощи средств театра, который указывает на 2 условия:

Раскрытие драматургического конфликта через сценическое действие.

Создание художественного образа.

Театрализованное действие соединяет в себе две основные функции: организация художественного решения и организация деятельности участников.

Виды театрализации:

Комбинированная – отбор соответственно тематике мероприятия и использование уже придуманных художественных образов и различных видов

искусства и соединение их между собой при помощи сценарно-режиссерского хода.

Оригинальная – создание новых художественных образов в соответствии с задумкой режиссера.

Смешанная – слияние комбинированного и оригинального видов, привнесение в уже готовую основу новое решение и видение режиссера.

Формы театрализованного представления:

Тематический вечер – имеет определенную тему и программу, которая эту тему раскрывает. Он должен раскрыть эту тему на конкретном жизненном материале. Здесь участвуют реальные, а не вымышленные герои. Сюжет тематического вечера должен раскрываться на историческом фоне, дополняться художественным материалом, но его «фундамент» - документальность.

Литературно-музыкальная композиция – вид театрализованного представления, в котором главенствующую роль играют музыка и литература. Причем музыка в таком представлении не только поддерживает общий фон, но и является главным героем наравне с самой литературой.

Массовый праздник – отражает важные события жизни большинства людей, иногда в масштабах целого государства. Для него характерны: масштабность события, использование исторических или героических образов, крупный рисунок мизансцен, большие декорации, ассоциативный монтаж, использование иносказательных выразительных средств и применение новейшего технического оснащения.

Агитационно-художественное представление – агитация и пропаганда какой-либо идеи (часто политического содержания) путем использования театрально-художественных средств.

Нужно учитывать, что у каждой формы театрализованного представления, в том числе и игровой театрализованной программы, есть своя специфика.

Театрализованная игровая программа – программа, которая выстроена по законам драматургии и имеет образное решение, достигаемое при помощи художественных выразительных средств, и включает в себя игры и конкурсы.

3. Специфические особенности режиссуры театрализованных игровых программ

Драматургия в такой программе создается при помощи художественного приема, т.е. образного решения, при помощи которого достигается целостность всей программы. Для каждой программы образное решение

индивидуально, оно может являться интригой – образная разработка перспективы игровых действий и последовательность игровых ситуаций. Она показывает взаимодействие сторон, участвующих в программе.

Так же один из вариантов театрализации игровой программы – создание игрового эпизода, содержащего в себе интермедию или саму игру, которые драматургически связаны друг с другом. В данном случае интермедия – это сценическая миниатюра перед игрой в конкретном игровом эпизоде театрализованной игровой программы. Она художественно организует игровое пространство для следующей игры, которая будет логическим продолжением интермедии, а также является эмоционально-образным введением в начальную игровую ситуацию. Действующие лица в интермедии становятся своего рода ведущими, и вся игра проводится в образном и смысловом характере, заданном интермедией. Интермедия может заменяться дивертисментом (вставным концертным номером), который связан с игрой логически и по смыслу.

Если нет интермедии, то часть театрализации может осуществиться с помощью создания художественных образов, сущность которых и общения между собой и участниками программы также имеет смысловую и логическую связь с игрой.

Следовательно, основной специфической особенностью театрализованной игровой программы является проблема соединения драматургии с самой игрой, а так же нахождение такого художественного образа, который облегчит решение этой проблемы.

В начале работы над театрализованной игровой программой, режиссер собирает свою организационную группу. В нее могут входить помощники режиссера, сценаристы, костюмеры, художники-постановщики, хореографы-постановщики, композиторы, световики, менеджеры и пр. Организационной группе режиссер ставит определенные задачи, обсуждает варианты решения тех или иных вопросов.

Создание театрализованной игровой программы начинается с определения целей и задач. К этому моменту режиссер уже должен знать, на какую возрастную аудиторию он выходит с данной программой, и где будет проходить мероприятие, чтобы грамотно сформулировать цель и создать сценарий. Когда цели и задачи определены, режиссер начинает искать материал для создания сценария.

После того, как подобран материал и у режиссера возникла идея, он вместе со сценаристом прописывает сценарий, определяет его идейно-

тематический замысел, что необходимо для любой драматургии. Режиссером разрабатываются характеристики героев. Так как это не просто театрализованная, но еще и игровая программа, нужно продумать, какие игры/конкурсы можно вплести в канву сюжета. При подборе игр следует учитывать смысловую и логическую связь с сюжетом, возраст участников, стилистику игры, соответствующую характеру и действиям персонажа, который ее проводит, а также темпо-ритм и задачу, которую данная игра должна разрешить.

Далее, когда сценарий уже готов, режиссер собирается с организационной группой и определяет задачи - начинается работа по подбору музыкально-шумового и светового оформления, костюмов, подбирается декорационное решение, изготавливается реквизит. Запускается рекламная кампания. В параллель организовывается репетиционный процесс, в преддверии которого распределяются роли в соответствии с типажами актеров.

4. Организация и проведение театрализованной игровой программы

Составляются график подготовки и график репетиций, который согласуется с режиссером.

Первый этап репетиций – застольные репетиции, во время которых режиссер дает актерам характеристики, объясняет задачи их героев, проводит читки.

После застольных репетиций начинаются репетиции в выгородке, когда актеры уже начинают действовать. Режиссер вместе с актерами по эпизодам выстраивает мизансцены, продумывает пластику, вводит реквизит и примерные декорации. Репетируются игры, создаются подводки к ним, что порой требует от актеров импровизации. Во время этих репетиций вводится музыка, могут одеваться некоторые части одежды, к которым актерам необходимо привыкнуть. Ставится и отрабатывается хореография, если это нужно для реализации задумки.

Следующий период – сборные репетиции, которые проводятся на сценической площадке, с применением светового и музыкального оформления, с полной выгородкой декораций, в костюмах и с гримом. В этот период все эпизоды соединяются между собой. Организуется генеральный прогон.

Также нужно учитывать, что если мероприятие проводится на открытой площадке, необходимо позаботиться о том, чтобы на нем дежурили служба скорой помощи, полиция либо МЧС.

Как было сказано, все функции режиссер распределяет между членами его творческой команды, но может быть и так, что он один выполняет все необходимые действия для проведения программы.

Можно сделать следующий вывод: для того, чтобы выпустить театрализованную игровую программу, нужно проделать большую работу. От режиссера требуется не только создать сценарий и организовать репетиционный процесс, но и подобрать музыкальное и световое оформление, костюмы, декораций и реквизит, что требует от него грамотности в данных вопросах.

5. Выразительные средства режиссуры театрализованной игровой программы

Актерское искусство.

Вид исполнительского творчества, искусство создания сценических образов. В основе лежит принцип перевоплощения актера в своего персонажа, он говорит и действует от имени своего героя. Главные инструменты актера: тело, пластика, голосовой аппарат, музыкальность, эмоциональность, фантазия и воображение, память, внимание, чувство веры и правды и т.д.

Мизансцена.

Расположение актеров на сценической площадке в определенный момент спектакля. Через мизансцены режиссер придает спектаклю определенную пластическую форму. Любая мизансцена должна быть психологически оправдана актером, не вызывать у него отторжения. Она помогает решить следующие задачи: раскрыть сквозное действие, целостность оценки образов, физическое самочувствие действующих лиц и атмосферу действия.

Темпо-ритм.

Соединение темпа и ритма спектакля, показатель интенсивности сквозного действия, динамика пластики и действия в целом.

Атмосфера.

Некая эмоциональная окраска, которая присутствует в решении каждой сцены спектакля, ее создает все, что окружает актеров на сценической площадке – это и звуки, и декорации, и шумы, и свет и т.д.

Музыкальное оформление.

Музыкальное оформление играет большую роль в работе над спектаклем/театрализованным действием, т.к. оно создает определенную атмосферу, настроение у зрителя, музыка поддерживает темпо-ритм действия,

так же она может передавать эмоции действующих лиц, сообщать о каких-либо событиях, оставшихся за кадром и т.д. Очень многое зависит от правильно подобранного музыкального материала, поэтому режиссер должен уделить этому этапу должное внимание.

Световое оформление.

Свет помогает воспроизвести обстановку и место действия, перспективу, создать определенное настроение. Свет в спектакле может использоваться не только в обычном его понимании, но и в качестве проектора для создания эффектов (дождь, снег, огонь и т.д.), либо светового занавеса при наличии необходимого технического оснащения.

Театральный костюм.

Вся одежда, включая обувь, головные уборы и аксессуары, необходимая актеру для создания сценического образа. Костюм помогает понять эпоху, в которой разворачивается действие, сословие, к которому принадлежит персонаж, он важен не только для понимания зрителей, но и для актера в качестве вспомогательного средства для перевоплощения в своего героя.

Грим.

Также является одним из выразительных средств, помогающих актеру в создании образа.

Реквизит.

Это все те подлинные или бутафорские предметы, которые актер использует во время своей жизни на сцене.

Все эти выразительные средства помогают создать подлинную жизнь на сцене, раскрыть замысел и усилить действия актеров.