

**«Пьеса есть вырез из жизни,
принесенный на сцену при
помощи искусства».**

французский драматург Жан Жюльен

**Департамент по образованию администрации
Волгограда**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеский центр г. Волгограда

**ПРОГРАММА
городского семинара**

**«Начальный этап работы над спектаклем
по методу действенного анализа».**

23 сентября 2014 года. 15-00

Детско-юношеский центр г. Волгограда, (малый театральный зал).
ул. Коммунистическая, д. 1

Программа семинара

14-30 Регистрация участников семинара.

15-00 Открытие семинара.

15-00 – 15-05

Приветственное слово – представитель департамента по образованию администрации Волгограда.

15-05 – 15-20

Беседа – «Начальный этап работы над спектаклем по методу действенного анализа». Аронов В. В. – руководитель городского объединения театральных коллективов муниципальных образовательных учреждений города, педагог-организатор МОУ ДЮЦ г. Волгограда.

15-20 – 15-25

Вопросы и ответы по теме.

15-25 – 15-40

Практикум – «Методика подбора репертуара для театрального коллектива образовательного учреждения». Беспальцева Г. И. – заведующий литературной частью Волгоградского театра юного зрителя.

15-40 – 15-45

Вопросы и ответы по теме.

15-45 – 15-55

Мастер-класс – «Дыхательная и речевая разминка обучающихся театрального коллектива». Магдеева Т. А. – педагог-организатор МОУ ДЮЦ г. Волгограда

15-55 – 16-00

Вопросы и ответы по теме.

16-00 – 16-10

Организационные вопросы.

Время проведения 1 час 10 минут.

Постановочный план

I. Режиссерский замысел.

1. Сверх-задача спектакля.

- Формулировка;
- Сверх-сверх задача (гражданская позиция);
- Видение действия;
- Ассоциативный ряд;
- Яркое «пятно» видения;

2. Сквозное действие.

- Силь;
- Жанр;
- Атмосфера;
- Темпо-ритм;
- Общение между участниками;
- Общение со зрителем;
- «Изюминка»;
- «Перчик»
- Композиционное построение (способ мезансценирования);

II. Событийный ряд (план-сценарий для массового мероприятия).

1. Исходное событие – эмоциональный «зачин» спектакля. Оно начинается за пределами спектакля и заканчивается на глазах зрителя; отражает в себе исходное предлагаемое обстоятельство.

2. Основное – здесь начинается борьба по сквозному действию, вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство пьесы.

3. Центральное – кульминационный в спектакле пик борьбы по сквозному действию.

4. Финальное – здесь кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство.

5. Главное – самое последнее событие спектакля, заключающее «зерно» сверхзадачи; идея произведения в нем становится явной; здесь решается судьба исходного предлагаемого обстоятельства (оно или изменяется или остаётся прежним).

6. Событийный ряд – более мелкие события и факты.

III. Технические элементы.

1. Хронометраж;
2. Декорации;
3. Костюмы;
4. Реквизит;
5. Звуко-шумовой ряд (звуковая партитура);
6. Световое решение (световая партитура);
7. Банеры, плакаты, афиши, буклеты, программки и т.п.

IV. Администрирование.

1. Зрители;

- Возрастные категории;
- Социальная принадлежность;
- 2. Размещение участников;
- 3. Размещение гостей (зрителей);
- 4. Дополнительно:
 - Буфет;
 - Раздевалка;
 - Места общего пользования;
 - Стенды, банеры, афишные тумбы и т.п.;
 - Торговые точки (лотки и пр.)

V. Смета.

VI. Проблемы.

1. Общие;
2. Объективные;
3. Субъективные;
4. Форс-мажорные;
5. Технические;
6. Финансовые;
7. Предполагаемые;
8. Иные.

VII. Иное.

«Методические рекомендации по подбору репертуара для самодеятельных коллективов»

План:

- I. Введение: «Педагогическая функция репертуара».
- II. Специфика подбора репертуара в профессиональном и самодеятельном театре.
- III. Формирования репертуара:
 - два пути формирования;
 - специфические ошибки;
 - рекомендации;
 - в поисках своего репертуара.
- IV. Заключение.

Педагогическая функция репертуара

Подбор репертуара художественной самодеятельности требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса, как цельной и последовательной системы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каждый фактор дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых художественно-творческих и воспитательных задач.

Социально-педагогический смысл самодеятельности – в органичном сочетании художественно-исполнительского и воспитательного процессов придании им острой идейно-нравственной направленности. Решение этой

задачи связано с репертуаром, вокруг которого и строится работа самодеятельности.

От их качества, идейно-художественного уровня и социально-педагогического потенциала зависит во многом эффективность выполняемых самодеятельностью функций. Вопрос о репертуаре тесно связан с идеологическим содержанием, идеологической направленностью деятельности художественного коллектива, с той ролью, которую он играет в духовно-эстетической жизни общества.

Постоянно говорится о тенденции приближения исполнительского уровня самодеятельности к исполнительскому уровню профессиональных коллективов.

Это будет способствовать дальнейшему совершенствованию самодеятельного творчества, с другой стороны, вооружить его высокохудожественными произведениями искусства.

Специфика подбора репертуара в профессиональном и самодеятельном театре.

На профессиональном театре репертуар формируется на основании «Репертуарной политики» театра (пример).

Любительский театр не имеет таких строгих «рамочек» в выборе репертуара, но есть ряд других сложностей. Это в первую очередь состав труппы, её возрастные особенности, уровень подготовки обучающихся, технические возможности и многое другое.

Два пути формирования репертуара.

Для формирования репертуара можно идти двумя путями. Во-первых, «приспосабливать» имеющийся для конкретного коллектива и, во-вторых, создавать новые оригинальные произведения, рассчитанные на самодеятельность.

Первый путь зачастую связан со значительными изменениями авторского текста, пьесы, песни, танца и тому подобное, ибо самодеятельные артисты не всегда могут исполнить трудные места, сложные психологические сцены. В выборе таких пьес и произведений приходится быть особенно внимательным, тщательно изучать возможность их исполнения, качество переложения и трактовки. Случается, к сожалению, что после небрежной или недоброкачественной режиссуры пьесы, оригинальные произведения теряют свои художественные достоинства, с трудом узнаются, искажаются их темп-ритм, текст, языковые особенности.

Поэтому качество переложения, то есть приспособления для художественной самодеятельности при выборе этих пьес имеет первейшее значение.

Естественно, что произведение, созданное специально для художественной самодеятельности, требуют дополнительной обработки, дополнительной «художественной доводки», исходя из конкретных условий и возможностей коллектива. Но этот путь значительно проще, легче, оправдан в идейно-художественном отношении, ибо эти произведения уже заранее издаются с учетом самодеятельного исполнения.

Специфические ошибки

Подбор репертуара в современной самодеятельности – дело непростое, хотя, конечно, выработаны и приняты единые критерии и принципы его оценки, пополняется он за счет всего лучшего, что имеется в художественной сокровищнице современного общества. Сложности эти связаны в первую очередь с тем, что каждый коллектив располагает присущим только ему техническими и художественными взаимоотношениями, в соответствии с которыми руководителю приходится выбирать пьесы. Длительная и трудная учебная, репетиционная работа может не дать положительного эффекта – педагогического, художественного, если было взято произведение завышенной трудности и с ним не справились или наоборот, оно оказалось легким, не требующим напряженных поисков, показа всего, на что способны исполнители.

Иногда в драматических коллективах и кружках упор делается на развлекательные, сатирические номера, которые всегда хорошо воспринимаются зрителями.

Необходимо предостеречь руководителей и от излишнего увлечения пьесами народного характера. Большинство из них исполняются многими коллективами и из-за этого перестают нести элемент новизны открытия, быстро «заигрываются».

Следует также с большой ответственностью подходить к использованию крупномасштабных и сложных произведений мировой и отечественной классики. При выборе их следует учитывать реальные возможности любительской сцены, ограниченные технические и творческие возможности самодеятельных коллективов.

Критический подход к подбору репертуара – одно из важнейших условий правильности решения о выборе произведения для работы.

Рекомендации

Чтобы репертуар всегда нес элемент новизны, оставался действенным в педагогическом отношении, нужно стараться включать в него новые произведения, написанные нашими драматургами – современниками.

Интерес в репертуаре самодеятельных коллективов вызывают пьесы, написанные местными драматургами, композиторами. Они, как правило, не имеют широкой известности, воспринимаются внимательно и с интересом. Материалом для создания таких произведений служит местный фольклор, частушки, наигрыши, народные песни, танцы, исторические события, происходящие в том или ином районе. В этом случае руководителю не приходится ждать, когда прозвучит интересное произведение по радио, телевидению, когда появятся в продаже или в интернете новая пьеса.

Одним из критериев при подборе репертуара является его реальность, соответствие репертуара техническим и художественным возможностям коллектива.

Пьесы для обучения должны быть интересны участникам и не представлять особенно на первом этапе больших технических и эстетических трудностей.

Такой репертуар способствует быстрому совершенствованию мастерства участников, развитию и закреплению навыков игры; развивает у исполнителей интерес к народному творчеству, к занятиям в коллективе, обогащает духовным мир, внутреннюю культуру, эстетические вкусы.

В поисках своего репертуара.

Один из первых уроков режиссуры, – первая встреча с пьесой; как много значит, при каких условиях она проходит, какие чувства возбуждает, какой след оставляет.

Знакомство с новой пьесой – это маленький праздник. Мы полны ожидания и надежды. К нам в гости приходят «знакомые незнакомцы» - персонажи, чьи жизненные пути пересеклись на страницах драматургического произведения.

Много на свете хороших пьес с прекрасными идеями, с добрыми мыслями.

Но пока мысль, идея, заложенная в пьесе, не стала твоей личной, не пропущена через твое сердце, она не зазвучит со сцены, как бы благородна и возвышенна ни была она сама по себе. Мы стараемся находить среди пьес и «свои». «Свои» – это такие пьесы, где есть то, что волнует нас в жизни.

Мы сделали важный вывод: дело совсем не в том, чтобы ставить «полотно» за «полотном». Важно найти что-то свое, смыкающееся с нашим жизненным опытом, с нашими убеждениями и пристрастиями. Найти свое – будь то классическое произведение или новая пьеса никому еще неизвестного автора. И порой скромная безвестная пьеса может прозвучать у любителей свежо и актуально, а солидное апробированное название – оставить холодным сердца зрителей.

«Самое трудное, – говорил Горький, – найти и понять себя в жизни».

Найти и понять себя в театре тоже трудно, но необходимо.

Как всегда, много разного приходит в голову, когда придумывается новый спектакль. Очень важно, чтобы был наш коллективный поиск и коллективный труд, чтобы все почитали, искали, подумали, как сделать его содержательнее, острее, доходчивее.

Но, кроме книг, пьес, статей, музыки, есть еще главное, что все определяет, с чем сверяется – жизнь. Театр для того нужен, чтобы мир спасти своей заботой. Нужно жить в этом мире, вершить дела, воевать за лучшее, не сдаваться порокам. А театр – помощник в этом.

Заключение

Как мы видим, репертуар дает многое для становления творческого коллектива, как единого целого. Он не может быть чужим, он должен стать неотъемлемой частью коллектива.

Само формирование репертуара не может быть спонтанным. Все должно быть рассчитано заранее, каким должен быть репертуар и, следовательно, каким должен быть сам творческий коллектив.

Наряду с практическим обучением исполнителей в задачи репертуара входят также воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных писателей и драматургов, народным творчеством. Репертуар должен подчеркивать оригинальность творческого коллектива.

Создавать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению нужного результата. Конечно, можно нанять профессиональных сочинителей, которые могут заняться репертуаром данного самодеятельного коллектива. Но, к сожалению, далеко не все коллективы

имеют такую возможность. В таком случае, подбирать репертуар приходится самому коллективу.

Репертуар – это лицо самодеятельного коллектива, его визитная карточка. Репертуар создается всем коллективом, где каждый исполнитель дополняют друг друга, обеспечивая тем самым выполнения единых творческих задач.

Рекомендуемый репертуар для самодеятельных театральных коллективов

Для младшего школьного возраста:

Л. Титова, А.Староторжский **«Исчезновение принцессы Фефелы»**,

«Королевская королева»

И. и Я. Златопольские **«Приятного аппетита, тигр»**

В.Кравцов **«Жемчужное ожерелье»**

Туве Янссон **«Шляпа волшебника»**

К.Драгунская **«Денискины рассказы»**, **«Рыжая пьеса»**, **«Вверхтормашками»**,

«Дальше некуда» и др.

Хр.Бойчев **«Как говорят французы»**

О.Михайлов **«Сказка о молодильных яблоках»**

Г.Гладков, Ю.Энтин **«Шиворот-навыворот»**

Г.Соколова **«Вставай, красавица, проснись»**

К.Степаныхева **«Розовый бантик»**, **«2х2 =5»**

П.Исайкин **«Приключения Дюймовочки»**

А.Яблонская **«Дюймовочка»**

И.Токмакова **«Морозко»**

Н.Коляда **«Морозко»**, **«Снежная королева»**, **«Старик Хоттабыч»** и др.

М.Бартенев **«Снегурочка»** и др. сказки

К.Чуковский **«Муха-цокотуха»** и др. сказки

С.Маршак **«Умные вещи»**, сказки

О.Пройслер **«Маленькая баба-яга»**

Р.Сеф **«Две бабы-яги»**

Л.Устинов – сказки

Ф.Зольтен **«Бемби»**

Д.Барри **«Питер Пэн»**

В.Зверовщиков **«Улица. Двор. Ваське»**, **«Сказки дикого леса»**

В.Лившиц **«Ищи ветра в поле»**

А.Бадулин, А.Чутко **«Приключения Чиполлино»**

А.Погорельский **«Черная курица»**

Л.Казарновский **«Сказка про мусорного короля»**

С.Белов, С.Куваев **«Не хочу быть собакой»**, **«Кто съел колобка»** и др. пьесы

С.Козлов – сказки

Э.Успенский – сказки

А.Червинский «Крестики-нолики»
В.Синакевич «Дикий» («Гадкий утенок»), А.Шапиро «Датская история»
Н.Слепакова «Кошка, которая гуляла сама по себе» (по Кипплингу)
Н.Колтышева «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Игорек в табакерке»
Л.Петрушевская «Чемодан чепухи», «Золотая богиня»
А.Александров «Шишок»
А.Богачева «Чемоданное настроение», «Бамбуковый остров»
А.Батурина «Царевна-верба»
Я.Пулинович «Золоченые лбы»
С.Плугатырев «Коза-егоза»
Д.Войдак «Богатырь Степан Ромашкин»
Л.Улицкая «Лотос небесной царевны» (Ксанакапурри)
Л.Панфилова-Рыжкова «Волшебная палочка»
И.Токмакова «Дикие лебеди»

Для подростков:

Л.Разумовская «Звездный мальчик», «Русалочка»
Б.Срблянович «Мама,папа, сын, собака», «Семейные истории»
Ю.Жигульский «Матрос Чижик»
М.Гусев «Тим Талер, или проданный смех» (по пов. Дж. Крюса)
Э. Портер «Поллианна»
Б.Заходер «Приключения Алисы в стране чудес»
Ю.Ким «Где орех Кракатук» («Щелкунчик»)
В.Ольшанский – детские пьесы, «Училка двадцать первого века»
Г.Полонский «Никто не поверит» (по сказке Я.Экхольма «Людвиг 14 и Тутта Ларсен»)
В.Тендряков «Весенние перевертыши»
Р.Фраерман «Дикая собака Динго»
Р.Ибрагимбеков «За всё хорошее – смерть»
У.Гибсон «Тряпичная кукла»
Р.Погодин «Трень-брень»
В.Ольшанский «Зимы не будет»
Е.Ерпылева «Я буду балдой, тетя», «Гадкий утенок», «Остров большой обиды»
Урбан «Все мыши любят сыр»
Я.Пулинович «Отрочество» (по Л.Толстому)
Е.Исаева «Третьеклассник Алеша»

Для молодежи:

Г.Ахмедзянова «**Прекрасное далеко**»
Е.Исаева «**Про мою маму и про меня**»
А.Молчанов «**Убийца**»
Г.Махмудов «**Ноу смокинг**»
Р.Белецкий «**Молодые люди**»
Н.Птушкина «**Шестерки**»
Ю.Войтов «**Небесная канцелярия**»
В.Смирнов «**Жду и надеюсь**» (военная)
В.Зуев «**Мамочки**» (чеченская война)
Б.Балтер, Токарев «**До свидания, мальчики**»
В.Москаленко «**Пароходы наших надежд**»
У.Гибсон «**Понедельник после чуда**»
В.Киреев «**Последний звонок**»
А.Дударев «**Ты помнишь, Алеша**», «**Не покидай меня**» (военные)
Н.Беленицкая «**На крылечке твоём**»
У.Голдинг «**Повелитель мух**»
М.Хейфец «**Спасти камер-юнкера Пушкина**»
У.Хуб «**У ковчега в 8**»

Литературные произведения для детей и подростков

Ю.Коваль «**Приключения Васи Куролесова**»
К.Булычев «**Девочка с Земли**»
Лия Гераскина «**В стране невыученных уроков**»
Т.Крюкова «**Чародейка с задней парты**»
Ю.Кузнецова «**Выдуманный жучок**»
Н.Назаркина «**Изумрудная рыбка**»
И.Пивоварова «**Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синичкиной**»
Дина Сабитова «**Где нет Зимы**»
Валерий Медведев «**Баранкин, будь человеком**», «**Неизвестные приключения Баранкина**»
П.Калмыков «**Королятник, или посторонним вход воспрещен**» (фантастика)
Е.Габова «**Чайка с застывшим взглядом**»

Лесна Крун (Финляндия) «В одежде человека» (Пеликан решил стать человеком, но оказалось, что это трудно)

Бьянко Питцорно (Италия) «Послушай мое сердце» (Девочки спасаются от новой училки)

Мари-од Мюрай (Франция) «Голландский без проблем»

Эндре Монд Эриксен (Норвегия) «Осторожно, Питбуль-Терье»

Энн Файн «Пучеглазый»

Юн Эво (Норвегия) «Солнце – крутой бог» (Мальчик решил, что за лето он должен стать взрослым)

Энн Файн (Амарика) «Мучные младенцы»

Таня Воробей – из серии «Мой первый роман»

Сайты современных драматургических конкурсов «Евразия», «Действующие лица», «Любимовка», «Премьера» и др. – шорт-листы (пьесы-победители)

Журнал «Мир детского театра»

Агентство «Сюжеты» (Москва, Страстной бульвар, 10, Новикова Ольга Алексеевна, 495 - 639 72 76) e-mail: stdrf-novikova@mail.ru

Репертуар для детских и юношеских театров. Индекс 38258

«Я вхожу в мир искусств». Индекс 40910

Москва, ул. Дербеневская, 17 Всероссийский центр художественного творчества.
8-499-235-2932

teatretekst@gmail.com