

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «СОДРУЖЕСТВО»

Методическая разработка
«Написание режиссерской экспликации для спектакля на примере
постановки «Дорогою добра» по произведениям К.И. Чуковского
образцовой театральной школы-студии «Гелиос»

Автор:
педагог дополнительного образования
Константинова Екатерина Витальевна

Краснодар, 2023

Содержание

Аннотация
Введение
Основная часть
Заключение
Список используемой литературы
Приложения

Аннотация

Данная методическая разработка поможет руководителю театрального коллектива организовать постановочный процесс для детей среднего школьного возраста 9-11 лет, и предназначена для оказания практической помощи в написании режиссерской экспликации педагогам дополнительного образования театральной направленности, руководителям театральных студий, работающих на базе общеобразовательных школ.

Введение

Актуальность и новизна

С 2021 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» создаются школьные театры для раскрытия творческого потенциала школьников. Театральное искусство в школе позволяет разрешить много психолого-педагогических, социальных и культурных проблем. Это освоение языка и культурных традиций других народов, развитие познавательных интересов, развитие навыков самообучения, самодисциплины, развитие навыков межличностного общения.

Чаще всего руководителями школьных театральных коллективов становятся учителя русского языка и литературы, педагоги-организаторы, советники директоров, которые не имеют профессионального театрального образования. Опрос руководителей театральных коллективов, работающих на базе общеобразовательных учреждений и участвующих в городском методическом объединении «Детский театр как пространство воспитательной деятельности» МО города Краснодара в октябре 2023 года показал, что 50% вопросов, которые задают педагоги, связаны с практической работой: как выбрать репертуар, как работать с текстом, как поставить спектакль, как оформить декорации. В данной разработке я дам адаптированную для педагогов схему работы с режиссерской экспликацией, основанную на схеме Андрея Кончаловского.

Цель методической разработки:

- дать педагогам действенный инструмент для создания качественного продукта – спектакля, постановки.

Чтобы достичь поставленной цели, хочу предложить эффективный способ – экспликацию.

Слово экспликация произошло от латинского «*explicatio*» — развертывание, разъяснение и пришло в театральную деятельность из философии. Режиссерская экспликация — это разработка замысла будущего спектакля. Впервые этот термин появляется в середине прошлого века в книге В.Н. Соловьева «Основы режиссуры».

Театральная школа-студия «Гелиос» была создана в 1991 году педагогом Константиновой Натальей Андреевной и работает на базе МБОУ ДО ЦТ «Содружество». Является многожанровым театральным коллективом. В настоящее время театральной школой-студией руковожу я, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Константинова Екатерина Витальевна. Воспитанники школы-студии регулярно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей различного уровня. В основу предлагаемой методической разработки положен мой 25-летний опыт работы в этой театральной школе-студии.

Используя данную разработку, руководитель театрального коллектива сможет создать собственную постановку, от момента выбора материала, до

его полного воплощения на сценической площадке, развить у детей интерес к театральному искусству.

Основная часть

Экспликация пишется в произвольной форме и носит личностный характер. Это размышления по поводу пьесы (литературного материала), ее действенный анализ, наброски мизансцен; характеристики персонажей; определение стиля и жанра, особенностей актерского исполнения; разработка решения спектакля во времени и пространстве.

Для удобства хочу предложить (сокращенную, упрощенную) схему написания режиссерской экспликации Андрея Кончаловского.

Работа над любой постановкой начинается с подбора пьесы или литературный материал. Не останавливайтесь на первом попавшемся материале, найдите то, что вас по-настоящему заденет, то, что будет для вас актуальным. Вам предстоит подробно разобрать это произведение, сформулировать свой замысел.

Экспликация нужна для формулировки ответов. Какие-то пункты в экспликации посвящены самому материалу (сюжет, история создания, тема, события), а какие-то – авторскому взгляду на него. Написание экспликации поможет определить Идею, Замысел, Сверхзадачу вашей постановки.

При работе над написанием экспликации обязательно оформляйте свое высказывание, даже если оно будет не идеальным, «корявым».

Этот документ создается в самом начале подготовительного периода, когда режиссер придумывает постановку у себя в голове. Как говорил Рене Клер: «Мой фильм уже готов — его осталось только снять».

Как правило, все экспликации пишутся в свободной форме, однако есть определенный список пунктов, которые желательно отразить в итоговом тексте.

1. Тема

Определение темы полностью зависит от индивидуальности режиссера (педагога) и его мировоззрения. Тема является важным компонентом действенного анализа в работе над пьесой и спектаклем.

Самый главный вопрос, который следует задать самому себе: «О чем?». О чем Вы хотите ставить? Что Вы, как педагог, режиссер, автор, хотите рассказать. Чаще всего, мы ставим пьесы (материл), уже давно знакомые нам. Способность взглянуть на этот материал со стороны, как будто впервые – очень важное качество, именно оно даст Вам возможность, как авторам, раскрыть зрителям волнующую Вас тему.

2. История создания

В какой исторический период был написан материал? Что происходило в мире/стране/городе написания в этот момент? В жизни самого автора?

На эти вопросы должен ответить педагог, перед тем как приступить к постановке. Погружение – вот Ваша главная задача в этот период.

3. Характеристика места и времени

Где? Когда? При каких обстоятельствах это происходит?
Характеристика конкретного места действия пьесы (материала).

Очень важно увидеть все детально, разобрать до мелочей, ведь именно мелочи порой дают нам полное понимание происходящего.

4. Краткий пересказ\конспект сюжета произведения или его основная линия

В этом пункте важно опираться на свое собственное видение. Можно написать краткое содержание самой пьесы (материала) и выделить основную линию, или руководствуясь своим чутьем прописать, что именно Вы «достаете» из материала, о чем будете говорить.

5. Характеристика главных героев

Что представляют из себя персонажи? Что каждым из них движет? Чего хочет каждый из них? Какую идею «защищает» персонаж своим существованием и поведением (любовь, разрушение, месть, справедливость и т.д.). Что хочет донести до зрителя. Чаще всего, именно в этом пункте разбора, педагогу помогают сами дети, когда ознакомятся с материалом. Ведь именно дети, как никто, чувствуют огромный спектр эмоций персонажей.

6. Жанр

Здесь важно определить не только жанр самого материала, но и жанр будущей постановки (они могут не совпадать). Этот пункт так же зависит от видения самого педагога. Главное, относиться к материалу очень трепетно, и, конечно, стараться «не искалечить» автора произведения.

7. Предлагаемые обстоятельства

В какой среде, атмосфере находятся персонажи? Все что их окружает. То есть, место действия (страна, город, улица или помещение, какое помещение и т.д.). Время действия (время года, время дня). Окружение (что именно окружает персонажей, какие предметы, какая музыка, какой свет, есть ли кто-то рядом) и т.д. В общем, все то, что даст понять зрителю, где именно он находится.

8. Событийный ряд всей пьесы.

Исходное, главное (центральное), финальное событие, это основные события произведения, а соответственно и самого спектакля.

Событие – действенный факт, меняющий логику поведения персонажей. Это физическое и психологическое происшествие, которое в корне меняет у всех действующих лиц отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил. Взаимоотношения персонажей в определенный отрезок времени. Событие определяет движение и развитие конфликта спектакля и его разрешения.

Исходное событие – важно определить с чего все началось. Какой конфликтный факт произошел за пределами пьесы или вначале ее. Каковы предлагаемые обстоятельства, провоцирующие последующие действия всех персонажей.

Главное (центральное) событие – решающее событие в реализации основного конфликта пьесы. Следуя логике Станиславского – это высший

пик борьбы по сквозному действию. При этом композиционно, центральное событие может совпадать с кульминационным моментом в развитии конфликта, но может и не совпадать.

Финальное событие – окончание, разрешение основного события.

9. Основной конфликт

Конфликт (лат. - столкновение, борьба) - резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, серьезное разногласие, результатом которого являются неожиданные действия противоборствующих сторон.

Основной конфликт - это острая, крайне напряженная борьба противоположных взглядов, в которую вовлечены все участники пьесы. Основу для этого конфликта дают стремления героев пьесы, точнее, противоречие стремлений.

10. Актуальность

Почему Вы выбрали именно этот материал? Почему он нужен именно сегодня? Как и почему выбранная тема откликается сегодняшнему зрителю. В сегодняшнем времени. Почему, по вашему мнению, именно это произведение откликнется зрителям сегодня и сейчас.

11. Сверхзадача

Для чего Вы ставите? Как Ваша постановка должна отозваться в зрителе? Какова Ваша авторская позиция?

Проще говоря, это та позиция, которую Вы, как автор постановки, хотите донести до зрителя. С чем он выйдет из зала после просмотра, о чем будет думать, размышлять. Что Вы хотите «вложить» ему в голову.

12. Атмосфера спектакля

Это то, что нельзя увидеть, только почувствовать. Атмосфера – это чувства, эмоции, ощущения. Это душа спектакля

Атмосфера создается всеми средствами сценической композиции. Ее создают: режиссер, актеры, свет, звук, декорации, костюмы – то есть все, что окружает зрителя во время просмотра и не отпускает после.

13. Аудитория

Для кого Вы ставите. Режиссеру, педагогу очень важно понять для какой категории зрителей он ставит этот материал, какой контингент будет смотреть постановку. Принадлежность материала возрастной категории.

14. Декорационное оформление

Здесь так же важен полет фантазии режиссера – педагога. Ведь декорации создают атмосферу спектакля, настроение. Ярче и точнее раскрывают события на сцене. Они органично дополняют образ, который создают своей игрой актеры на сцене. Декорации оказывают огромное влияние на восприятие театрального произведения в целом, но важно помнить, что они ни в коем случае не должны являться «главным действующим лицом», а лишь дополнять образ всего спектакля и соответствовать его сверхзадаче.

15. Костюмы

Основной фактор выбора костюмов – это сам постановочный материал. Но при этом выбор костюмов должен четко соответствовать идее,

поставленной задаче произведения и спектакля. Хотя, фантазия режиссера не должна быть ограничена, конечно, в рамках разумного.

16. Музыкальное оформление

Музыкальное оформление – это вся музыка, звуки и шум сопровождающие Вашу постановку. В этом раздел нужно описать следующие пункты: композитор, музыкальное направление, настроение, шумы. Все то, что Вы будете использовать в постановке. Даже если Вы берете произведения разных композиторов, разные жанры и направления – это должно быть логически обоснованно.

17. Световое решение

Световое решение – партитура, это часть режиссерской работы, в которой фиксируется последовательность включения световой аппаратуры. Чаще всего прописывается в виде таблицы, но возможно написание в свободной форме. Сценический свет - один из элементов, составляющих выразительные средства сценографического решения спектакля. Опишите то, каким Вы видите световое оформление Вашего спектакля.

Заключение

Творчество режиссёра, руководителя театрального коллектива состоит из двух основных этапов: замысел и реализация. Замысел – это исходное представление режиссёра о его будущем произведении, его более или менее осознанный прообраз, с которого начинается творческий процесс. План, заявка, набросок, экспликация - вот наиболее распространенные формы фиксации замысла. Написание экспликации избавит Вас от неточностей и неясностей и даст полное представление предстоящей постановки: от идейно-тематического анализа глубоко-прописанных конфликтов сцен.

Подводя итог, можно выделить несколько простых правил, которые помогут при создании экспликации:

- излагайте свои мысли письменно в простой и грамотной форме;
- делите мысли на структурные куски, отвечая последовательно на вопросы, предложенные в методической разработке;
- избегайте использования слишком узкой терминологии при написании экспликации;
- пишите эмоционально: замысел должен волновать.

Заключение

Данная разработка даст действенные инструменты для работы руководителям школьных театров

В качестве примера предлагаю рабочую экспликацию к постановке «Дорогою добра» по произведениям К.И. Чуковского (Приложение 1) и видео готовой постановки (Приложение 2).

Список литературы

1. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера М., Искусство 1964, 55 с.
2. Патрис Пави. Словарь театра, М, Прогресс, 1991
3. Поспелов Г.Н. Теория литературы, М., Искусство 1994, 263 стр.
4. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах, М, Искусство, 1958.
5. Чехов М.А. Литературное наследие, М., Искусство, 1995.
6. Эфрос А.В. Репетиция любовь моя, М., Искусство, 1975, 330 с.

1. Тема

- О добром отношении друг к другу и взаимовыручке. О дружбе.

2. История создания

- Для постановки композиции «Дорогою добра» были выбраны произведения К. И. Чуковского: «Телефон», «Айболит и воробей», «Путаница», «Чудо-дерево». Данные произведения были написаны в период революции и гражданской войны с 1916 по 1928 гг. В это период, как и в любое другое военное время, особое внимание уделяется детям. Сохранению их психоэмоционального и физического состояния, что, на мой взгляд, является основной задачей. По моему мнению, это стало одним из факторов подтолкнувших Чуковского писать для детей.

К началу 1930г. К.И. Чуковский увлекся изучением детской психики и того как они овладевают речью.

Перед смертью автор написал статью, которая называется «Признание старого сказочника». В ней он сказал, что поэт, который пишет для детей, должен писать в минуты счастья. Изучая детский язык и психологию, он вывел этот закон, которым, как мне кажется, должен руководствоваться детский поэт. Именно поэтому произведения Чуковского знает практически каждый ребенок.

3. Характеристика места и времени внутри

- Действие произведений разворачивается в выдуманной, фантазийной стране.

- Действие постановки происходит в летнем лагере, в одном из отрядов.

4. Краткий пересказ\конспект сюжета произведения или его основная линия

- В выбранных произведениях четко прослеживается линия добра и взаимовыручки, помощи и дружеского взаимодействия, что соответствует выбранной теме и раскрывает поставленную задачу.

5. Характеристика главных героев

Персонажи постановки:

- Вожатая-девочка 15-17 лет. Веселая, жизнерадостная девочка. Спокойная и уравновешенная, любящая детей. На протяжении спектакля читает ребятам рассказы и помогает осознать силу добра и дружбы.

- Девочка 9-11 лет, в отряде новенькая. Скромная и застенчивая. Поэтому ребята не сразу принимают ее в свою компанию.

- Мальчик 9-11 лет, заводила. Веселый, озорной. Выступает в роли «связующего звена».

- Дети 9-11 лет (10-15 человек), выполняют роль массовки, но при этом являются одним из «главных действующих лиц», раскрывая и дополняя основную линию ведущих персонажей. Разнохарактерные.

6. Жанр

- Литературно-драматическая композиция по произведениям К. И. Чуковского.

7. Предлагаемые обстоятельства

- Действие происходит в летнем лагере, на прогулке в одном из отрядов. Лето, теплая, не жаркая погода, полдень. Так же, по предлагаемым обстоятельствам, вожатая учит детей жонглировать (что соответствует программе обучения образцовой театральной школы – студии «Гелиос») Детей окружают кубы (пеньки), из которых они, на протяжении композиции,

8. Событийный ряд

Исходное событие - непринятие нового члена отряда (девочки). Отказ помочь.

Центральное событие - через игру и обучение дети сближаются, помогают и принимают девочку, у нее получается жонглировать.

Финальное событие - дети проговаривают, чему научились. Финальная песня проходит в атмосфере общей радости.

9. Основной конфликт

- Основной конфликт, в столкновении противоречий:

Доброе отношение и неприязнь

Взаимовыручка и безразличие.

Поддержка и игнорирование.

10. Актуальность

- Тема доброты, взаимовыручки и поддержки актуальна во все времена. Особое внимание этой теме желательно уделять в подростковом возрасте - это формирует успешную коммуникацию, где каждый чувствует себя важным и нужным в том социуме, в котором он находится.

11. Сверхзадача

- В любые времена значимой составляющей социума является дружба, поддержка, доброе отношение друг к другу. Очень важно привить эти навыки еще в детском возрасте.

Композицией «Дорогою добра», через художественную организацию; в наглядном сравнении; мы доносим до детей эти качества.

12. Атмосфера спектакля

- Веселая, непринужденная, теплая, дружеская.

13. Аудитория

- Возрастная категория 6+.

Рекомендуется к просмотру младшим и средним школьникам. Так же подойдет для семейного просмотра.

14. Декорационное оформление

- Минимализм.

Кубы и/или пеньки. Самодельное дерево (Хоть Чуковский в своем произведении «Чудо-дерево» подразумевал ель/елку), было принято решение сделать дерево «детским» и немного неказистым.)

15. Костюмы

- За основу костюмов взята детская форма «Пионерских лагерей».

Для девочек сарафаны и пилотки

Для мальчиков комбинезоны и пилотки.

Цвет костюмов – желтый. Как олицетворение солнца, лета, тепла. Оптимизма и уверенности.

16. Музыкальное оформление

- Основным музыкальным произведением в данной композиции является песня «Дорогою добра» (слова Ю. Энтина, музыка М. Минкова).

17. Световое решение

- Яркий свет.

Играть данную композицию можно как при полном освещении, так и используя театральный свет. В зависимости от возможностей режиссер сам продумывает световую партитуру.

**Постановка «Дорогою добра» по произведениям К.И.Чуковского
образцовой театральной школы-студии «Гелиос»**

