

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №7» им. А.А. Лагуткина
Березовский муниципальный округ

Направление: общественно-политическое

Секция: науки об обществе

Тип проекта: творческий

Сам себе театральный режиссёр

*Автор работы: Кочнева Варвара Алексеевна,
класс 8 «А» (+79505552889)*

*Руководитель работы: Авдеева Марина Владимировна,
учитель русского языка и литературы,*

Свердловская область, город Березовский

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение.....	3
I. Теоретическая часть. Театральная постановка.....	5
1.1. Что такое театр.....	5
1.2. Литературная гостиная.....	6
1.3. Постановка спектакля.....	10
I	
I 2.1. Кто такой режиссёр.....	12
2.2. Режиссёры мира.....	13
Режиссёр. 3. Биографии известных режиссёрами.....	13
III. Практическая часть. Спектакль «Волшебная лампа Алладина»...15	
3.1. Разработка сценария:	
3.1.1. Выбор темы.....	15
3.1.2. Создание структуры сценария.....	15
3.1.3. Написание текста.....	17
3.2. Подготовка к спектаклю:	
3.2.1. Подбор декораций, реквизита, костюмов.....	18
3.2.2. Звук, свет и видео.....	19
3.2.3. Распределение ролей среди участников.....	21
3.3. Репетиции:	
3.3.1. Тренинги актёрского мастерства.....	22
3.3.2. Дебют.....	23
Заключение.....	23
Список источников литературы.....	24
Приложение.....	25

Введение

Театральная режиссура – это искусство, которое требует множества навыков: от сценарного мастерства до умения работать с декорациями и светом. В этом проекте мы попробуем создать детский спектакль, используя доступные ресурсы.

Цель проекта: исследовать возможности и навыки, необходимые для создания детского спектакля, и попробовать себя в роли режиссёра.

Задачи:

- изучить основы театральной режиссуры;
- разработать сценарий детского спектакля;
- поставить спектакль;
- провести презентацию проекта.

Объект проекта: театральное искусство.

Предмет исследования: постановка спектакля.

Гипотеза: предположим, что постановка собственного спектакля поможет освоить навыки профессии режиссёра и вызвать интерес у детей через театральное искусство к прочтению «живого» текста художественного произведения.

Актуальность проекта заключается в том, что сегодня театральное искусство вновь играет важную роль в культурной жизни каждого человека. Театр становится источником вдохновения, средством самовыражения и способом передачи идей и эмоций. Умение разбираться в искусстве режиссуры позволяет школьникам глубже понимать спектакли, развивает креативное мышление и открывает новые возможности для самореализации.

Методы исследования:

статистический метод (обработка литературы и Интернет - источников);

- творческий (постановка спектакля);
- логический;
- теоретический анализ,

- наблюдение;
- интервьюирование опытных режиссёров;
- сравнительный метод;
- метод обобщения.

Новизна исследования состоит в том, что в работе современные социальные медиа предоставляют уникальную возможность проявить творческие способности и стать частью большого сообщества любителей театра. Данная работа направлена на изучение основ самостоятельной режиссёрской деятельности, создание практических рекомендаций для начинающих режиссёров и формирование понимания основных этапов подготовки и постановки спектакля.

Практическая значимость. Материал данного проекта, на мой взгляд, может быть использован как нетрадиционная формы урока литературы в формате спектакля после изучения какого-либо художественного произведения.

Реализация проекта позволит повысить качественный уровень познавательного развития школьника.

I. Теоретическая часть. Театральная постановка

1.1. Что такое театр

Театр — это зрелищный вид искусства, который объединяет в себе практически все виды искусства. Это и вокал, и хореография, и ораторство, и литература и, конечно, многое другое. Но кроме того, раньше и сейчас театр — это отражение реальной жизни, всего, что происходит с нами каждый день. Это не просто спектакль, это поиск себя, своего места в жизни и искусстве, проживание множества эмоций. Серьёзные темы и глубокие метафоры заставляют людей подумать о том, что не привлекло бы их внимание в обычной жизни. Сложные и неоднозначные спектакли развивают воображение, интеллект и расширяют кругозор зрителя. Благодаря театру человек приобщается к нравственно-эстетическим ценностям и культурно развивается. Но главное это то, что театр несёт людям, ведь без них он существовать не может. Каждый человек, начиная от режиссёра и актёра, заканчивая гостем театра, вкладывает в постановку свои чувства, мысли и идеи. Театр всегда несёт людям что-то новое: новые ситуации, новые интерпретации, новые взгляды на то или иное событие. Театр исцеляет, ранит, успокаивает и тревожит. Искусство должно, в первую очередь, вызывать эмоции, так и театр, как его часть, нацелен на это.

В детских спектаклях особенно важен посыл. Ведь они направлены на то, чтобы показать ребенку что хорошо, а что плохо, как следует и как не следует поступать, развлечь и научить. Особенность спектаклей для детей в их красочности, большое внимание в них уделяется визуальному и музыкальному оформлению. Это нужно, чтобы завлечь юного зрителя, полностью погрузить в сказочный мир. Кроме этого, история, сценарий должен быть более простым и понятным. Детские спектакли, как правило, не длятся более двух часов, ведь дети могут устать, в таких постановках события не дадут заскучать, развиваясь стремительно.

Я искренне люблю и восхищаюсь театром. Довольно долго я занимаюсь в театральной студии и участвую в спектаклях, часто посещаю театры и

различные театрализованные мероприятия. Сейчас театр стал для меня не просто увлечением, а важной частью жизни. Мне кажется, это знакомо каждому «театральному» человеку. Актёрство дарит мне ощущение свободы, не смотря на то, что на сцене ты представляешь определённого героя, ты просто не можешь не вкладывать самого себя в роль. Так же и с режиссёрским делом — почерк, образ постановщика чувствуется в каждой мелочи, в каждом блике и в каждом вздохе. Окунувшись с головой в искусство один раз, тебе непременно захочется ещё, и вынырнуть будет уже намного сложнее. Даже если в будущем жизненная дорога уйдет в противоположную от творчества сторону в человеке, в самой глубине сердца и сознания обязательно останутся теплые воспоминания, всё-таки раньше искусство как-нибудь, но повлияло на развитие личности, формирование ценностей, убеждений.

1.2. Литературная гостиная

В своей театральной деятельности я принимала участие в ряде разных видов спектакля. В данный момент моё внимание привлекает такой литературно-театральный жанр как литературная гостиная. В нашем лицее уже не один год существует театральная студия на английском языке. Мне предложили быть участником этого уникального действия. Я решила подробно и изнутри изучить этот жанр и даже попробовать стать режиссёром.

Итак, литературная гостиная — это формат литературного мероприятия, который включает в себя чтение и обсуждение произведений литературы. Основная идея — создание атмосферы творческого общения и взаимодействия между авторами и публикой. *(Приложение 1)*

Литературная гостиная может быть организована в доме писателя, в литературном клубе, в учебном заведении или в других местах.

Вот некоторые цели литературной гостиной:

- расширение литературного образования. Участники могут познакомиться с творчеством каких-либо писателей, прочитать их произведения.

- развитие творческих способностей. Например, ролевая деятельность, которая развивает ассоциативное мышление и творческое воображение.

- приобщение к искусству слова. Гостиная помогает привлечь учащихся к работе с текстом, расширить их кругозор.

- установление ассоциативно-образных связей между произведениями литературы и музыки, литературы и изобразительного искусства.

Существуют и некоторые формы проведения литературной гостиной: театрализованное представление. Участники могут инсценировать литературные произведения, работать над актёрским мастерством (сценическая речь, движение, пластика).

- литературно-музыкальная композиция. Монтаж отдельных выступлений — художественное чтение, исполнение песен, инсценирование и текст — комментарий ведущего.

- литературно-художественная композиция. Поэтические фрагменты сочетаются с видеоматериалом, а музыкальное сопровождение может быть фрагментарным или включаться тихим фоном.

Наш проект реализовался во всех этих форматах.

Чтобы подготовиться к мероприятию, нужно пройти следующие этапы:

- определение темы. Темы конкретизируются с учётом программы и интересов учащихся, утверждаются сроки.

- разработка сценария. Организаторы определяют в нём место участников и гостей, готовят группы учащихся, репетируют. Ход гостиной осуществляется отдельными мини-блоками, чтобы создать атмосферу непринуждённой заинтересованности.

- подбор вспомогательных материалов. Используют фотографии, репродукции, видеоролики, музыку, песни, танцы.

- организация пространства для проведения гостиной: создание соответствующего интерьера, декорации, выбор костюмов для ведущих и чтецов.

- репетиции. Участники выразительно читают отрывки из произведений авторов, стихов, музыкальное их исполнение, прослушивают песни, романсы, ставят эпизоды.

После проведённого мероприятия обязательно подводятся итоги, отмечаются удаchi и анализируются причины неудач.

Приведу некоторые примеры мероприятий в форме литературной гостиной:

- Гостиная, посвящённая творчеству А.А. Блока. Ученики читают стихи поэта, сообщают неизвестные факты из его жизни, гостиная сопровождается показом презентации. (*Приложение 2*)

- Гостиная, посвящённая памяти поэтессы А.А. Ахматовой. Участники оформляют тематическую зону: портреты поэтессы, книги, цитаты, проводят литературную встречу, открывая её стихами М.И. Цветаевой.

- Литературная гостиная «В гостях у добрых книг». Внеклассное мероприятие, которое проводится с целью приобщения детей к чтению, воспитания любви к книге, формирования культуры семейного чтения.

«Литературная гостиная» нашей школы — это лицейский театр на английском языке. В этом году ему исполняется уже шесть лет. Его создатель, идейный вдохновитель и руководитель — Вербицкая Екатерина Александровна — преподаватель английского языка в нашем лицее. За время своего существования наш театр проводил олимпиады по английскому языку, театрализованные программы и, конечно, ставил спектакли — «Легенды короля Артура», «Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Ромео и Джульетта» (*Приложение 3*). Работа над ними помогла нашему коллективу не только с улучшением навыков английского языка, а научила работе в команде, сплотила нашу небольшую труппу. Я активно участвовала в их создании и как

актриса и как помощник режиссера. Новый спектакль «Аладдин и волшебная лампа» станет уже пятой постановкой проекта.

Здесь я выступлю как режиссер, сценарист, и исполнительница главной женской роли.

В «Аладдине» будут участвовать самые младшие и самые старшие участники Литературной гостиной, ученики 3,5,8,11 классов. Они объединятся в вечной сказке, чтобы порадовать зрителя. И этот спектакль непременно станет одним из самых сказочных и ярких за все время существования нашего лицейского театра.

1.3. Постановка спектакля

Для начала я расскажу немного о самом спектакле как о основе театрального искусства.

Спектакль — это театральное представление, произведение театрального, сценического искусства. В основе спектакля в драматическом театре лежит литературное произведение — пьеса или сценарий, требующий импровизации, в музыкальном театре — сочинение музыкально-драматическое на основе либретто: опера, балет, оперетта, мюзикл.

Спектакль может ставиться не только на театральной сцене, но и на радио (радиоспектакль), на телевидении (телевизионный спектакль, фильм-спектакль), в кинематографе (фильмы-спектакли, кинооперы и др.).

Спектакли делят искусствоведы на разные виды:

По жанру:

- драма — эмоциональные, серьёзные постановки;
- трагедия — спектакли с мрачным финалом;
- комедия — весёлые, сатирические представления;
- фарс — гротескный, преувеличенный юмор;
- мелодрама — акцент на чувства и эмоции.

По форме постановки:

- классический спектакль — традиционная театральная форма;
- иммерсивный театр — зрители становятся участниками действия;
- моноспектакль — спектакль с одним актёром;
- экспериментальный театр — нестандартные формы, взаимодействие с аудиторией;
- мюзикл — сочетание музыки, вокала и хореографии.

Создание спектакля – дело не простое.

Процесс подготовки театрального представления проходит в несколько этапов:

- Выбор пьесы — определение сценария. Затем создают сценарий или переделывают существующий, определяют трактовку с учётом видения режиссёра.
- Режиссёрская концепция — постановщик разрабатывает художественное видение спектакля.
- Кастинг актёров — отбор исполнителей ролей.
- Репетиции — отработка сцен, движений, взаимодействия персонажей. Происходит освоение сцены: прикидывая световые решения, акустику, сценическую механику.
- Сценография и костюмы — подготовка визуальной составляющей.
- Техническое обеспечение — свет, звук, спецэффекты.
- Генеральный прогон — финальная репетиция перед премьерой. В качестве зрителей часто выступают родственники актёров, сотрудники театра, режиссёр и все, кто трудился над созданием постановки.
- Премьера — первый показ спектакля публике. Актёры выходят на сцену перед публикой, а всё то, что так долго создавалось, превращается в театральное чудо.

Основную роль в постановке играет режиссёр. В зависимости от жанра и конкретной задачи ему помогают различные специалисты: художник-постановщик, дирижёр (в музыкальном театре), хореограф (при наличии танцевальных номеров), постановщики боёв, трюков и так далее.

Спектакль может оцениваться разными людьми, например:

-экспертами и критиками — они смотрят спектакли, выносят суждение, сравнивая сценографию и костюмы, музыку, хореографию, драматургию, режиссуру и актёрскую игру.

-зрителями — зритель может оставить отзыв о спектакле, но критерии оценки могут быть разными: зритель может уйти со спектакля, также зритель может написать восторженный отзыв.

Таким образом, постановка спектакля — это творческий процесс создания произведения зрелищных видов искусства, в результате которого и рождается спектакль.

II. Режиссёр – это профессия жизни:

2.1. Кто такой режиссёр

В Литературной гостиной лица мне предложили роль режиссёра. Я решила разобраться, кто же это такой? Смогу ли я справиться с этой ответственной должностью?

Для начала нужно понять, какую роль режиссёр играет в спектакле, какие у него задачи. В самом известном «Толковом словаре» С.И. Ожегова дано такое определение этой профессии: «Творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ.» Значит, режиссёр — это тот человек, кто отвечает за весь творческий процесс. Из этого следует, что его задачи — это управление и организация актёров, художников, работников технического отдела, и в общем всех причастных к постановке. Но хороший руководитель должен не просто командовать, а принимать непосредственное участие и в подборе, и создании декораций, музыки, костюмов, и в написании сценария, и в выборе материала для постановки, и в подготовке афиши, да практически в каждой составляющей спектакля. Редко, но он может даже играть роль на сцене, но тогда мы, как зрители, не увидим в этом человеке постановщика. Настоящая же личность режиссёра раскрывается только за кулисами, на репетициях, при подготовке пьесы и выборе актёров. Сейчас существует множество более узких направленностей режиссёрского дела: режиссёр-постановщик, звуко- , свето- и видеорежиссёр, кинорежиссёр, режиссёр цирковых представлений и другие.

Таким образом, изучив специфику профессии режиссёра, я поняла, что смогу справиться с поставленными передо мной задачами: написать сценарий

и поставить спектакль для детей, создать визуальное оформление, поработать и улучшить навыки юных актеров и другими.

Режиссёры мира

Продолжая размышлять о специфике режиссёрского мастерства, я решила вспомнить знаменитых режиссёров мира. Мне стало интересно, что их привлекало в своей работе и чем они прославились.

Существует множество известных, талантливых режиссёров. Вам наверняка известны имена Леонида Гайдая, Криса Коламбуса, Тима Бёртона и Эльдара Рязанова, эти люди подарили нам множество великих фильмов, и по праву считаются самыми известными кинорежиссёрами. Если же говорить о режиссёрах, что связали свою жизнь с театром, просто нельзя не вспомнить Константина Сергеевича Станиславского, основателя Московского Художественного театра, первого народного артиста СССР, а главное — театрального реформатора. Товстоногов, Орельен-Мари, Стюарт — всё это фамилии громких театральных режиссёров, внесших большой вклад, частичку себя в культуру. Но я уверена, что почти в каждом уголке земли найдётся талантливый постановщик. *(Приложением 4)*

2.3. Знакомство с местными режиссёрами

Наш уральский край профессия режиссёра ну просто не смогла обойти стороной. Мне этой посчастливилось лично познакомиться с некоторыми её представителями.

Солнце русской драматургии, создатель и единственный режиссёр Коляда-театра, известного даже за границей, конечно — это Николай Коляда. Недавно я побывала на творческой встрече с ним и узнала много интересного о написании пьес и быте театра. *(Приложение 5)*

Также, побывав на мастер-классе автора книги «Ортатор на миллиард» Евгения Чернова, я узнала, как завлечь аудиторию и расположить к себе зрителя, что особенно важно, когда выступаешь перед публикой на сцене.

(Приложение б)

Кроме того, мне хочется рассказать о режиссёрах, работающих не в театрах, а в различных культурных учреждениях, например, во Дворце культуры «Современник». Нашего родного города. У режиссёра ДК - Олега Ивановича Кушнерик я смогла взять небольшое интервью. А Ирина Васильевна Костенко — режиссёр дворца и руководитель театральной студии «Дебют» помогла мне с анализом и доработкой своего собственного сценария для литературной гостиной.

Беседа с людьми данной профессии помогла мне в подготовке к проекту. Я разговаривала с режиссёрами о значимости их специфики в театральном мире. Так например самое трудное в профессии — продумать все аспекты, наполнить постановку чувствами, поставить мизансцены, преподнести свою идею зрителям так, чтобы они поняли и смогли вынести для себя какие-то мысли. Режиссер старается и понравиться зрителям, и выразить свое личное понимание материала, дать новый взгляд на известный текст.

Несмотря на все эти сложности, эта профессия действительно интересна. Все режиссеры немножко сумасшедшие. Здесь есть и взлеты и падения, постоянный творческий поиск, желание радовать людей, потребность оставить свой след в сердце зрителя.

Самое интересное в ней — это работа с людьми. Творчество заставляет выходить из зоны комфорта и расширять рамки. А иногда и ломать их.

Без режиссёра спектакль называться спектаклем не может. Эта творческая личность координирует и направляет деятельность всей группы. Как в любой отрасли, так и в театре, без руководителя не может быть создана афиша, не могут проводиться репетиции.

III. Практическая часть. Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

3.1. Разработка сценария:

3.1.1. Выбор темы

Главная сложность детского спектакля — это то, как же всё-таки заинтересовать юного зрителя в постановке. Именно из-за этого практически все такие спектакли очень яркие. Большое внимание в них уделяется именно визуальному и звуковому оформлению. Но, так как мой спектакль — это не просто детский спектакль, а ещё и детский спектакль на английском языке, для меня и моей постановки это становится важно вдвойне. Наша непростая задача — пробиться к сердцам зрителей сквозь языковой барьер, и несмотря на то, что в какой-то мере наш театр имеет образовательные задачи, подарить удовольствие и радость нашему зрителю. Чтобы наш спектакль был понятен и приятен, нам нужно было выбрать популярное произведение. Это необходимо для того, чтобы зрителю всё было понятно без слов, чтобы он мог понять сюжет, не понимая речи.

Во время подготовки к спектаклю я рассматривала такие произведения как: «В стране кривых зеркал» Виталия Губарева, «Дающий» Лоис Лоури, «Собор парижской богородицы» Виктора Гюго. Однако остановилась я всё-таки на арабской сказке «Волшебная лампа Аладдина».

3.1.2. Создание структуры сценария

Структура сценария — это логический и эмоциональный каркас, который помогает рассказать историю ясно и интересно. Она обеспечивает последовательность событий, развитие персонажей и поддержание напряжения и интереса.

Структура даёт чёткую схему повествования, ведёт зрителя по сюжету и одновременно вовлекает его в эмоциональный процесс. (*Приложение 7*)

Есть стандартные элементы структуры сценария:

- Экспозиция — знакомство с миром и героями.
- Завязка — событие, которое нарушает привычный порядок и вынуждает героя действовать. Должна быть связана с его

внутренними потребностями, а не быть случайным происшествием.

- Развитие действия — последовательность событий и осложнений.
- Кульминация — момент, когда конфликт достигает максимума, герой сталкивается с главным препятствием напрямую. Важно, чтобы кульминация была логическим итогом всего предыдущего пути, не должна возникать внезапно или выглядеть случайной.
- Развязка — решение конфликтов и завершение истории.

Также структура может включать:

- поворотные моменты — неожиданные события, которые меняют направление истории и удерживают внимание зрителя.

- подтексты и символика — глубокие смыслы и намёки, которые делают сценарий многослойным.

- многоуровневые конфликты — внешние и внутренние препятствия, которые переживает герой.

- арки персонажей — путь героя от начала истории до её конца с изменением характера.

Одна из распространённых структур — трёхактная. Делит сценарий на три чётко выраженные части: завязку, конфронтацию и развязку.

Я выделила для себя такие методы построения спектакля:

- планировать основные события заранее, но оставлять место для импровизации.

- использовать схему «начало - середина - конец» как основу.

- работать над мотивациями героя и логикой событий.

- следить за темпом — чередовать динамичные и спокойные сцены.

- включать эмоциональные повороты, чтобы задеть зрителя.

Изучив структуру спектакля, я решила в своём сценарии упростить понимание и приблизить историю к современности, добавив пролог, героями

которого стали дети нашего поколения. Для начала, внимательно прочитав оригинал, и, составив план, я выделила для себя основные события: встреча с Магрибинцем, приключения в пещере, появление Джина, сватовство Будур, возвращение Магрибинца, и последнее — победа Аладдина и Будур над злодеем. Более важными персонажами я посчитала: Аладдина, Будур, Мать Аладдина, Магрибинца. Среди локаций мною были выделены: пещера, рынок, дворец и дом Аладдина. Некоторые детали я опустила, в силу того, что наш театр имеет ограниченные ресурсы: сравнительно небольшое количество актёров, недостаточное оборудование и многое другое. В процессе создания сценария я также принимала во внимание требования руководителя. Так как я лишь преобразую произведение для театральной постановки, а не пишу собственное, мне нужно было придерживаться оригинала.

3.1.3. Написание текста

Во время написания сценария для лучшего понимания структуры, я проанализировала сценарии других авторов по этому же произведению: что обычно опускают, а что, наоборот, есть практически в каждой театральной интерпретации Аладдина. Среди них были сценарии разных жанров: музыкальный театр, пьеса в стихах и для драматической постановки. Я тоже остановилась на этом жанре, но решила добавить и некоторые элементы мюзикла.

Сценарий писался в несколько этапов. Сначала, для каждой из сцен я описала действия, место событий, ассоциации. А позже исходя из перечисленного, приступила к художественному описанию. Оно было преобразовано в диалоги и в описание действий героев во время речи, таких как позы, эмоции, интонация, положение на сцене и так далее. Также я посоветовалась со специалистами (руководители театральных студий) и на основе их комментариев вносила правки.

3.2. Подготовка к спектаклю:

3.2.1. Подбор декораций, костюмов

Театральный костюм — это составная часть сценического образа актёра, внешние признаки и характеристика изображаемого персонажа, помогающие перевоплощению актёра. К костюму относятся одежда, обувь, головные уборы, украшения и другие предметы, которые использует актёр для своей роли в спектакле. Дополняют костюм грим и причёска. *(Приложение 8)*

Театральные костюмы обязаны быть удобны, не должны шуметь, мяться. Костюм каждого персонажа соответствует его статусу и материальному положению. В то же время одежда, вне зависимости от социального уровня героя, должна быть приятна на вид.

При создании театрального костюма важно учитывать специфику сцены, освещение, движения актёров и требования режиссёра. Некоторые этапы процесса:

Разбор сценария и образа, для которого будет создан наряд. Понимание исторического контекста, социального статуса героя и особенностей сюжета позволяет подобрать правильный фасон, цвет и фактуру ткани.

Создание подробного эскиза, который обсуждается с режиссёром и художником по костюмам. На этом этапе важно учитывать не только художественную часть, но и технические возможности изготовления.

Подбор материалов — ткань должна быть достаточно плотной, чтобы сохранять форму, но в то же время лёгкой и дышащей для комфорта актёров. Часто используют натуральные ткани — хлопок, лён, шерсть, а также искусственные с добавлением синтетики для прочности и упрощения ухода.

Пошив — многоэтапный процесс, включающий подготовку выкроек, обработку деталей и аккуратное соединение всех элементов. Используются традиционные и специальные техники шитья, адаптированные под требования сцены.

Дополнительное декорирование — декоративные элементы (пайетки, кружева, бахрома или аппликации) подбираются в зависимости от стиля

постановки и роли. Важно помнить, что декор не должен утяжелять костюм и ограничивать подвижность актёра.

Костюмы и декорации разрабатываются художником-оформителем, а по их эскизам воплощаются швеями и декораторами. Но наша труппа занималась этим самостоятельно: режиссёр давал требования к костюмам, а актёры сами подбирали и покупали одежду или выносили на общее обсуждение возможность создания недостающих элементов. *(Приложение 9)*

Что же такое театральные декорации? Это элементы оформления сцены, которые создают иллюзию места, в котором происходит действие спектакля. Это могут быть пейзажи, перспективные виды улиц, площадей, интерьеры зданий.

Подбор декораций и реквизита происходил схожим образом, но ещё мы попросили администрацию школы предоставить нам необходимые предметы, в основном мебель. В полном составе труппы создавались торговый ряды, убранство лавок торговцев. При этом использовались подручные средства: цветная бумага, краски, ткань. При создании декораций передо мной стояли некоторые задачи: они должны задавать настроение конкретной сцены, быть понятными, то есть являться символами сказки, в том числе соответствовать месту действия и эпохе. Так, например, в прологе, действия которого происходят в наше время, создана привычная современному человеку обстановка. И наоборот: в главной части подобрана атрибутика отражающая культуру древнего Востока. *(Приложение 10)*

3.2.2. Звук, свет и видео

Звук, свет и видео в театре — это технические элементы, которые используются для создания атмосферы и усиления художественного впечатления от постановки.

Звук в театре — одна из важнейших составляющих действия. Система озвучивания и звукоусиления создаёт акустическую картину, задуманную режиссёром-постановщиком при содействии звукорежиссёра. Важно точно

передать всё: речь актёров, интонации голоса, различные музыкальные сопровождения, эффекты. Для этого используется звуковое оборудование: микшеры, электроакустические системы, мониторы, усилители и другие устройства.

Свет в театре также важен, с его помощью можно подчеркнуть уникальность постановки, более точно передать зрителю чувства и эмоции, усилить для зрителя эффект присутствия и погружения в атмосферу. Для этого используется световое оборудование: прожекторы, светильники, светофильтры, лампы, проекционное оборудование и другие приборы. Также часто применяют генераторы различных спецэффектов: дыма, огня, пены, снега.

Видео в театре может использоваться, например, для фронтальной и обратной видеопроекции, которая позволяет создавать интересные световые картины и делать быстрые переходы. Также существуют интерактивные технологии, когда артист взаимодействует с техникой, что может быть связано и со светом, и со звуком, и с видео. Например, прямая трансляция на экран с телефона артиста, который он держит в руках, или видео-мэппинг, когда от движений артиста меняется цветовая или световая картина на сцене.

Особое внимание в нашем лицейском театре уделялось звукосопровождению, так как наша постановка включает элементы мюзикла. Музыка здесь - не фон, а важная составляющая сказки. Вместе с танцовщицами мы выбрали подходящую мелодию для танца восточных красавиц — звонкую, изящную, красивую, обязательно с восточными элементами и приступили к постановке хореографии. И всё же главным музыкальным акцентом моего спектакля я считаю финальную песню. Концовка всегда запоминается зрителям больше всего, поэтому именно она должна быть ярчайшим моментом спектакля, производить фурор. Мне кажется, что исполнение всей труппой песни — это отличный вариант, проверенный временем и выступлениями. Найти песню громкую, веселую и легкую в исполнении, как и ожидалось довольно сложно. Но мой выбор упал

на композицию Светланы Апасовой «Аладдин». Эта песня повествует о «Вечном страннике» — главном герое нашей сказки. Путешествия, пейзажи и чувства описаны ярко, живо. Песня имеет тот самый, детский, задорный, сказочный мотив. К тому же наша труппа сможет справиться с вокальным и

с Сценической техникой у нас в школе не так много, потому сильно разыграться в плане световых акцентов у нас не получилось бы. Но нас это не остановило. Мы смогли найти и применить в самых волшебных моментах: сценах с колдовством джина, исполнением желаний, финале дисколамп и нирлянды. Я думаю, они прекрасно дополнили собой атмосферу.

е К декорациям я подобрала фоны для проецирования проектором. Критериями для отбора стали хорошее качество изображения, соответствие цветовой гамме и месту действия сцены, красота ракурса.

е

м **3.2.3. Распределение ролей среди участников**

Конечно, без актеров театр — это не театр вовсе. Так и моей главной задачей было найти актеров для своей постановки. Какие-то ребята сразу изъявили желание поучаствовать, в таком случае при написании сценария я учитывала их внешность и умения. Однако, общая масса актёров выбиралась под готовую роль. Я искала исполнителей в классах, задействованных в литературной гостиной, выбирала из воспитанников нашего руководителя и своих знакомых. Большинство этих ребят не то, что не актёры, но и дела с театральным искусством никогда раньше не имели. А для меня, как для режиссёра-постановщика, важны именно их возможности, навыки и ещё потенциал, именно его в ребятах достаточно. Остальные же качества мы сможем развить вместе на репетициях.

3.3. Репетиции

3.3.1. Тренинги актёрского мастерства

Тренинги в театральном искусстве — это специальные упражнения, которые помогают развить в себе те или иные навыки. Они тренируют и сценическую речь, и пластику, и импровизацию, и все-все аспекты актёрства.

В работе с труппой я применяла, так называемую, «систему Станиславского», её суть можно описать тремя пунктами: актёр показывает эмоции, используя штампы, тренируется и запоминает, как сыграть чувства на репетициях, а на выступлении он должен действительно проживать каждый момент. *(Приложение 11)*

Я выбирала тренинги для проведения с актёрами, опираясь на конкретные моменты нашей сказки. Для того, чтобы хорошо сделать сцену с чудовищами, мы должны примерить на себя их шкуру, для этого есть тренинги «пауки» и «я - животное». Режиссёр задает обстоятельства и основные события, в этих условиях актёры должны сыграть паука в первом случае, и любое животное во втором. Еще для этой сцены нужно научиться безболезненно, тихо и аккуратно падать. *(Приложение 12)*

Научиться этому помогут такие тренинги как «Веревочка», «Мороженое». В ходе первого актер, словно подвешенный к потолку веревочкой, должен по команде режиссёра упасть, закручиваясь в моток, при этом могут задаваться темп, скорость, гибкость верёвки и другие условия. А второй тренинг ставит перед актером задачу почувствовать себя мороженым. Пройти путь от производства через транспортировку, до таяния на жару. При этом актёры должны добавлять к пластике ещё и эмоции мороженого, придумать его историю. *(Приложение 13)*

Для сцены «Рынок» актерам необходимо создать суету, не забывая о заданном действии и выполнить свою функцию. Тренинг «Торговый центр» поможет им научиться этому. Каждому участнику дается определенная задача, например, заставить партнера уйти, и актеры должны сыграть торговый центр, где каждый имеет свою задачу, но при этом и задействован в общем сюжете, тот в свою очередь обязан соответствовать жанру, который определяет режиссёр. *(Приложение 14)*

Различных тренингов огромное количество, конечно я перечислила далеко не все, что мы использовали. Они очень помогают нам на репетициях.

3.3.2. Дебют

Пока наш спектакль еще не готов к показу зрителям. Но я, и вся моя творческая группа: актёры, руководитель, звукооператор, уверенно движемся к вперёд, готовимся к дебюту. Я верю, что у нас получится создать достойную постановку. Надеюсь, что я смогу передать свою точку зрения, собственный взгляд на события. А главное, окунуть наших зрителей в сказочную обстановку Древнего Востока, заставить задуматься, порадовать, дать прочувствовать историю и судьбу персонажей и, конечно, оставить след в сердце каждого гостя нашей литературной гостиной. *(Приложение 15)*

Заключение:

Проект "Сам себе режиссёр" позволил мне не только узнать больше о театральном искусстве, но и применить полученные знания на практике. Это отличный способ развить творческие способности и навыки работы в команде.

Данный проект даёт уникальную возможность попробовать себя в роли режиссера, оператора, монтажера и актёра. Это способствует развитию воображения, коммуникативных навыков. Проект стал для меня важным этапом в формировании эстетического вкуса и интереса к миру искусства.

Список литературы

Гаевский В. М. «Книга ожиданий: заметки об актёрах и режиссёрах»: памяти Акима Волынского. — М.: РГГУ, 2014.

2.Захова, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 450 с..

3.Кайнова, А. Н. Роль режиссёра в становлении театра. — Материалы научно-практических конференций, 2019. — С. 99–102.

4.Литвинова, О. А. Мастерство режиссёра. Основы режиссуры: курс лекций: учеб. пособие. — Челябинск: ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, 2018. — 300 с.

5. Сахновский Василий «Режиссура и методика её преподавания. Учебное пособие». — М.: Планета музыки, 2023.

6.Станиславский К. С. «Моя жизнь в искусстве». — М.: Искусство, 1972.

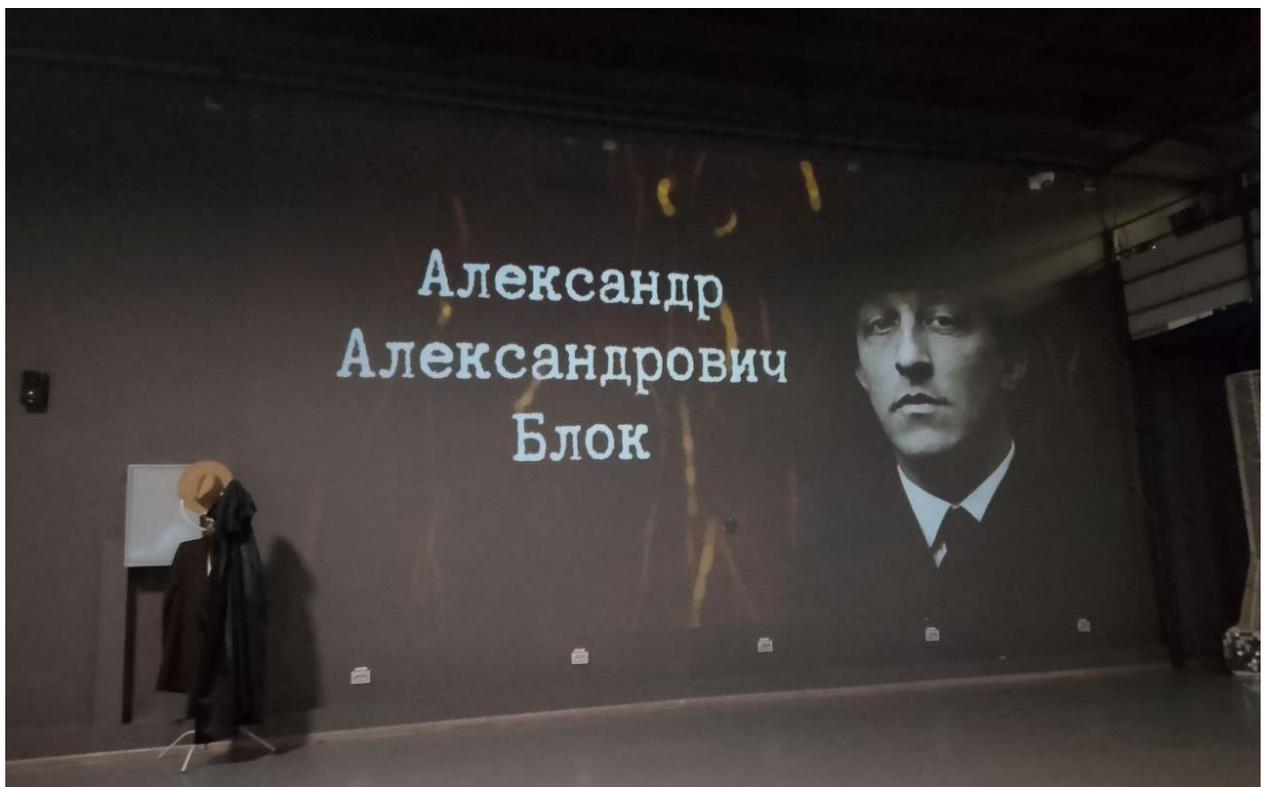
7.Товстоногов Г. А. «Зеркало сцены. О профессии режиссёра. 2 тома». — Л.: Искусство, 1980.

8.Эфрос А. В. «Профессия — режиссёр». — М.: Искусство, 1975.

Формат Литературной гостиной

Приложение 2

Литературная гостиная, посвященная Блоку

Приложение 3

Спектакли Литературной гостиной

Товстаногув

Приложение 5

Встреча с Колядой

Приложение 6

Встреча с Евгением Черновым

Приложение 7

Структура спектакля

Приложение 8

Театральный грим

Приложение 9

Театральный костюм

Приложение 10

Театральные декорации

Приложение 11

Система Станиславского

Приложение 12

Тренинг «Паучки»

Приложение 13

Тренинг «Мороженое»

Приложение 14

Тренинг «Торговый центр»

Приложение 15

Репетиции