

Как собственными силами поставить спектакль в школе

Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен»

Участники

- Студенческие театральные коллективы с возрастом участников до 25 лет
- Школьные коллективы с возрастом участников от 14 лет

Охват

- 1 обладатель Гран-при
- 89 лауреатов
- 89 субъектов России
- 2000 коллективов
- 88000 зрителей

Результаты

- Показ спектаклей лауреатов в профессиональных театрах в своих субъектах
- Показ спектакля обладателя Гран-при в г. Москве

Партнеры

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Культура
для школьников

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Этапы конкурса

Мероприятие	Дата (2023 г.)
Регистрация коллективов	15 апреля – 30 сентября
Подача конкурсных работ	1 мая – 15 октября
Экспертная оценка	16 октября – 31 октября
Публикация результатов	1 ноября
Показы спектаклей лауреатов в региональных театрах	октябрь – ноябрь
Показ спектакля обладателя Гран-при в Москве	ноябрь

Порядок участия образовательных организаций

1

Зарегистрировать коллектив в проекте

2

Изучить пакет методических материалов

3

Поставить спектакль по пьесе «Трудный экзамен» длительностью от 25 до 60 минут

4

Сделать видеозапись показа спектакля

5

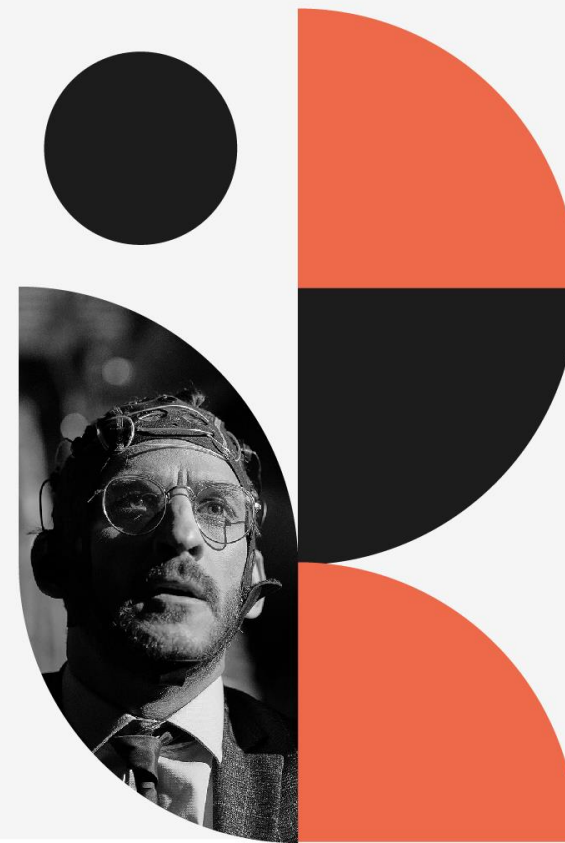
Направить видеозапись на экспертную оценку

Контактная информация

Сайт
конкурса

E-mail: theatre@znanierussia.ru

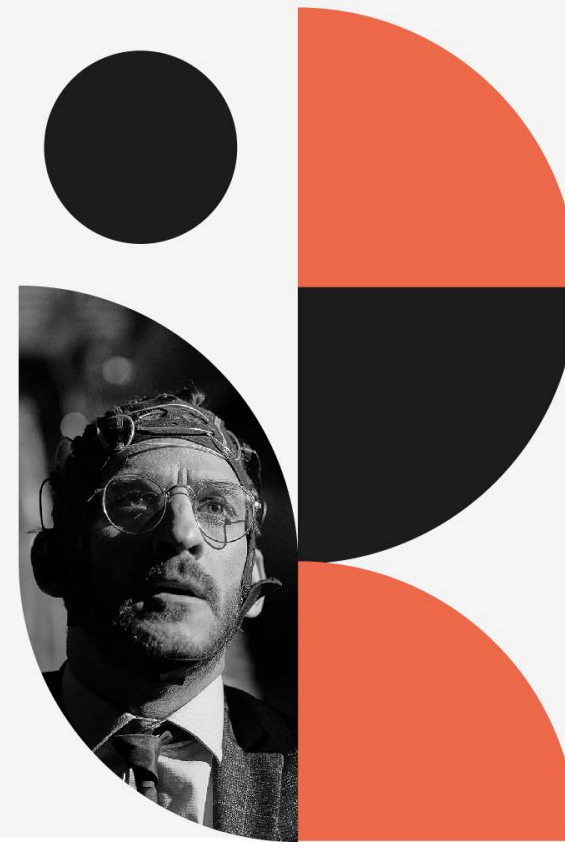

Контактная информация

Сообщество
ВКонтакте

E-mail: theatre@znanierussia.ru

Методика постановки спектакля по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен»

Как поставить спектакль?

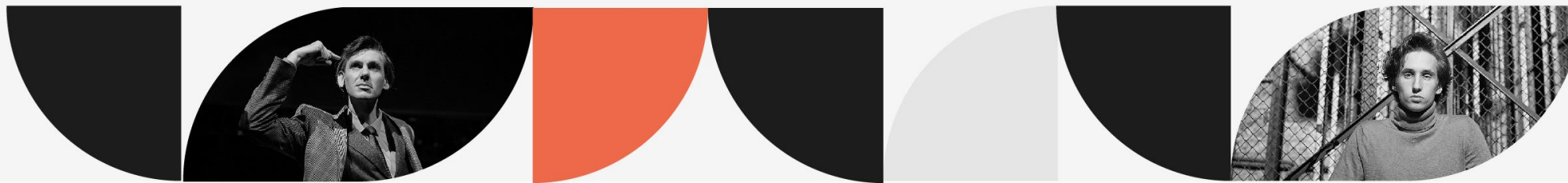
Тенденции развития современного театра сегодня ставят нас перед необходимостью выходить за пределы традиционных театральных и сценических форм, искать новые способы воздействия и новые форматы коммуникации со зрителем, по-новому осмыслять диалог сцены и зрительного зала. Все вопросы, которые к нам обращают современное искусство и театр в частности, и все вопросы, которые задаём ему мы, носят ценностный характер. Таким образом, художественное высказывание становится ещё и важной практикой, позволяющей не только расширять и переосмыслять само понятие театрального пространства, но и решать важные субъективные вопросы, которые встают перед всеми участниками театрального процесса.

Пьеса «Трудный экзамен» может стать замечательной основой для решения этих задач, а также прекрасным поводом разбудить нашу фантазию и дать подростку возможность проявить и выразить себя.

Ознакомиться с текстом
произведения

Рекомендация: авторское
воплощение спектакля

Этапы создания спектакля

Этапы создания спектакля – это структура и последовательность действий, которые могут сориентировать Вас и помочь Вам организовать репетиционный, выпускной, художественный и другие процессы.

Организация театрального процесса и его художественной составляющей – сложная, но интересная задача. Каждый период ставит перед собой свои цели и задачи, для которых важно наметить опорные пункты и критические моменты для каждого, чтобы лучше подготовиться и, соответственно, иметь больше времени и возможностей для манёвра и эксперимента, которые требуют времени, но которые заложены в пьесе «Трудный экзамен» (условные персонажи, условные места действия).

1 этап

Подготовительный
это важный период, когда зреет и формулируется художественная идея (замысел) и визуальный язык спектакля; подбирается и формируется постановочная команда.

2 этап

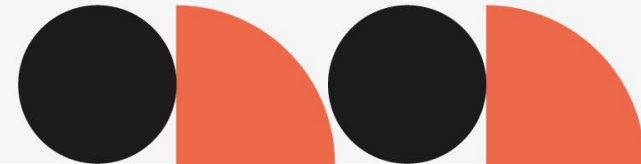
Производственный
когда в работу запускается подготовка декораций и костюмов, музыкального и светового оформления.

3 этап

Репетиционный
это период, когда в процессе репетиций создаётся основная «ткань» и язык спектакля.

4 этап

Выпускной
период, который включает в себя окончательный сбор спектакля, генеральные репетиции, сдачу спектакля, и завершается премьерой на публику.

Разновидности будущей работы

Рекомендация: выбрать свой формат будущей постановки или смешать направления

Классическая постановка

Школьный театр

форма образовательной художественно-эстетической деятельности, отвечающая потребности культуры в самосохранении и развитии. Возможно, самым ярким достижением театра-студии стал его вклад в работу экспериментального театра. Призванная утверждать новые формы актерской игры, режиссуры и драматургии, экспериментальная студия зачастую предлагает зрителям такую духовную пищу. Театральные студии и любительские театры также могут поставить классическую постановку и вовлечь в процессы зрителей.

Театр теней

построен на сторителлинге: спектакль ведет рассказчик, а остальные с помощью теней иллюстрируют его рассказ. Тени могут быть разными: есть силуэтные тени (когда тень отбрасывают специально вырезанные фигурки), живые (тень отбрасывает человек целиком) и ручные («играют» пальцы актера). Все теневые техники можно объединить, иногда тень может даже выходить за ширму, и это очень зрелищно: вот лодка плывет перед ширмой, а потом заезжает за нее, и мы уже видим ее удаляющуюся тень.

Театр обозначения

театральная форма больше всего будет похожа на тип театра, который наиболее знаком детям: здесь все еще есть рассказчик, но спектакль разыгрывают уже не куклы или тени, а актеры. Отличие в том, что актеры тут тоже не совсем играют, как в психологическом театре, а скорее обозначают действия и реакции, дистанцируясь от своих героев

Читка

самый взрослый формат домашнего спектакля, он подойдет для детей старше 12 лет. Со стороны читка выглядит очень простым делом: актеры сидят на стульях и читают пьесу по ролям. Но чтобы это стало спектаклем, а не просто чтением, нужна серьезная подготовка: разбор пьесы и продумывание переходов между сценами, — поэтому нужно, чтобы кто-то взял на себя функцию режиссера (возможно, понадобится помощь взрослого).

Моноспектакль

постановка с участием одного актера. В таких спектаклях, как правило, не используют сложные декорации и реквизит. В основе постановок лежат либо специально написанные литературные произведения. Если Вы хотите выступить в одиночном сражении-это ваш путь. Выучить весь текст постановки — можно самостоятельно выходить на сцену. Возможно, талантливому актеру понадобится участие всей постановочной группы.

Пластический этюд

главным средством выразительности в котором служит пластика человеческого тела. Пластика «возникает в результате индивидуально-характерных особенностей фигуры, походки, манеры держать себя, движений и жестов человека, приобретающих в конкретном жизненном контексте эмоционально-смысловое значение». Таким образом, в конкурсе постановок может принять участие и танцевально-хореографический коллектив.

В пьесе «Трудный экзамен» уже заложены подсказки к тому, как можно решить ту или иную сцену. В записи видеоспектакля вы увидите, как это сделано в данном примере, но пьеса предполагает разные решения, поэтому вы можете смело фантазировать в отношении ключевых событий пьесы. В пьесе заложено два пласта существования – условно-бытовой (мир отношений Руслана и его семьи, хотя он может быть решён не только в бытовом ключе) и условный мир (пространства сознания Руслана, где встречаются условные персонажи – интеллекты). Пьеса предполагает простор для фантазии. Как его использовать – решать Вам, при этом Вы всегда можете посмотреть, как различные аспекты воплощены в нашем видеоспектакле.

ССЫЛКИ НА СКАЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

[Пьеса Г.А. Искалиевой «Трудный экзамен»](#)

[Видеоспектакль «Трудный экзамен»](#)

[Видеоурок по постановке спектакля «Трудный экзамен»](#)

[Музыкальное оформление спектакля «Трудный экзамен»](#)

Читка текста

Первое прочтение текста пьесы для ознакомления с ней будущих участников постановки проводится именно режиссёром. Он читает пьесу вслух перед собравшимися, рассказывает о том, почему именно она была выбрана для постановки, а также об истории её создания.

Чтение текста вслух перед аудиторией позволит наметить основные реперные точки, главные её смыслы. Как показывает практика, даже чтение с правильно расставленными ударениями в словах оставляет в памяти слушателей правильные «зарубки».

После прочтения пьесы проводится подбор будущей труппы спектакля.

Работа режиссера

Подготовка руководителем-режиссером театрального коллектива ряда ключевых вопросов и их решений.

Например,

Работа режиссёра с художественным решением спектакля. Это этап, когда ищется визуальное выражение и решение спектакля – как общее, так и по конкретным сценам.

Режиссер собирает в коллекции картинки, которые его вдохновляют или подходят как референсы – будущие кадрупланы спектакля.

Это поможет в дальнейшей работе с артистами

- использование для вдохновения музыки, которая войдёт в спектакль;
- поиск и просмотр видеоспектаклей или кинофильмов, созданных на эту тему, которые в дальнейшем могут помочь в решении сцен (придумывании и воплощении).

Раскадровка по сценам (при возможности). Это удобный дополнительный инструмент для ощущения объёма, видения всего спектакля и проверки соединения отдельных сцен и переходов между ними.

Репетиционный период

Это самый трудный и самый интересный этап в процессе создания спектакля. Он может быть разделён на несколько частей:

Застольные чтения с командой и артистами

На этом этапе перед руководителем театрального коллектива (режиссером) стоит задача донести смысл готовящейся постановки. Первое прочтение текста пьесы для ознакомления с ней будущих участников постановки проводится именно режиссёром. Он читает пьесу вслух перед собравшимися, рассказывает о том, почему именно она была выбрана для постановки, а также об истории её создания. Чтение текста вслух перед аудиторией позволит наметить основные реперные точки, главные её смыслы. Как показывает практика, даже чтение с правильно расставленными ударениями в словах оставляет в памяти слушателей правильные «зарубки». После прочтения пьесы проводится её обсуждение, задачей которого является вовлечение в работу всего коллектива, побуждение к анализу текста, обмену мнениями.

Практический совет

Перед началом репетиций Вам нужно познакомиться со своими актерами, оценить их способности, заинтересованность. Также, учитывая отсутствие театрального опыта, нужно научить Вашу труппу основным правилам игры на сцене, подготовить ее к предстоящей работе.

Сценография будущего спектакля

Работа режиссёра с художественным решением спектакля. Ищется визуальное выражение и решение спектакля – как общее, так и по конкретным сценам.

- **Сценография** – вид художественного творчества, заключающийся в оформлении спектакля и создании его зрительного образа, существующего в сценическом времени и пространстве.

В спектакле к искусству сценографии относится все, что окружает актера, все, с чем он имеет дело – играет, действует, и все, что находится на его фигуре (костюм, грим, маска, другие элементы преобразования его внешности).

Рекомендация: сделать декорации из подручных или бытовых предметов

Выпускной период для спектакля

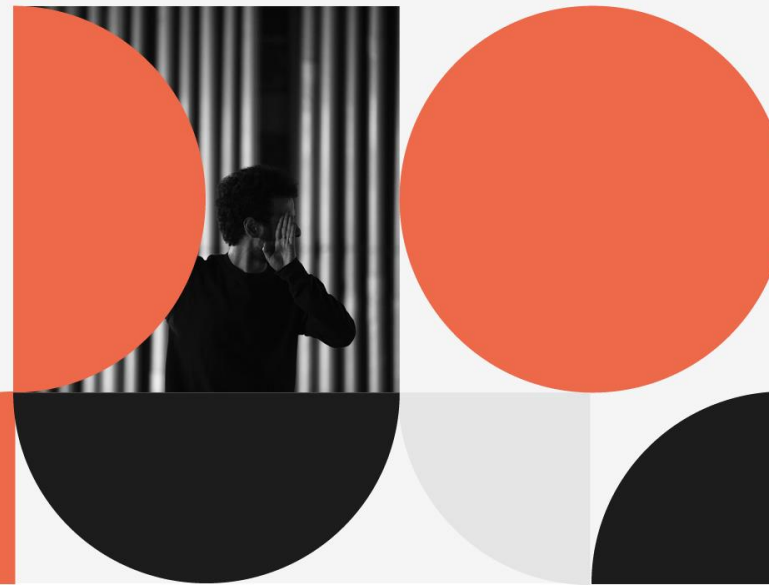

Когда актёры овладели текстом, выработали пластику, выстроили свои мизансцены, в работу добавляется реквизит, костюмы, музыкальное сопровождение, свет и декорации. При необходимости разрабатывается грим. Происходит объединение этюдов, картин, мизансцен. Ведётся интенсивная работа над созданием характера самого спектакля. В этот период репетиционный процесс переносится из репетиционного зала на сцену. Артисты осваивают декорации и адаптируют мизансцены. Постепенно появляются все костюмы, к которым так же, как и к пространству, важно привыкнуть и освоить их. Это период, когда спектакль собирается в единое целое и важно, чтобы каждый участник точно знал и мог контролировать процесс на своём уровне.

Практический совет

Репетиции массовых сцен, объединение сцен в действие.

Удобнее всего организовать репетиции небольших сцен, с маленьким количеством действующих лиц, по будням. Большие, массовые сцены и объединение маленьких оставить на выходные. При этом в будние дни особенно удобно организовать Вашу работу при помощи составления графика

Премьера

Это финальный период в производстве спектакля, на котором постановка показывается зрителю.

Практический совет

Важный этап в формате конкурсной программы: свяжитесь с менеджером по работе с участниками и еще раз проговорите, как Вы планируете приглашать гостей и зрителей и оцифровывать их для того, чтобы мероприятие считалось состоявшимся.

Контакты:

Мовсесова Валерия
+7 962 460 8272

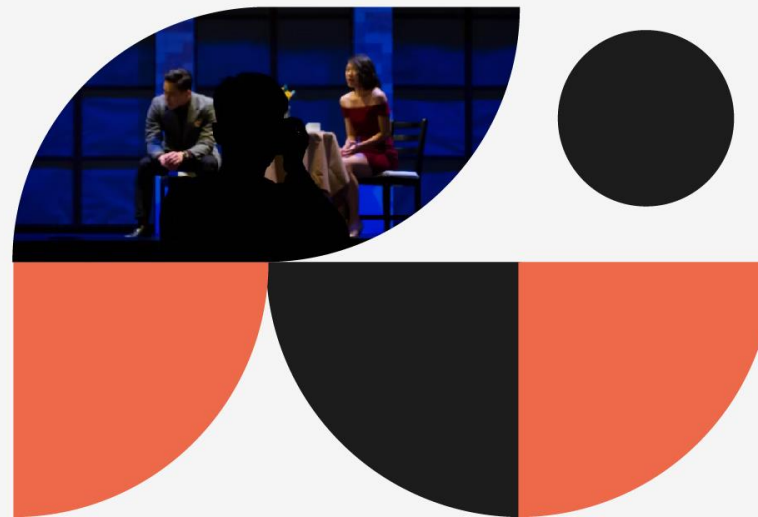
Менеджер по работе с участниками проекта «Зание.Театр»

После премьеры

обязательно происходит обсуждение и анализ показа спектакля. Свои замечания и пожелания вносят не только постановщики, но и участники спектакля.

Практический совет

Перед показом необходимо настроить актеров на нужный лад и всеми силами попытаться избавиться от волнения и себя, и свои труппу. Конечно же, задача режиссера – убедиться в том, что все готово: декорации, костюмы, актеры, музыка, песни.

Готовый спектакль

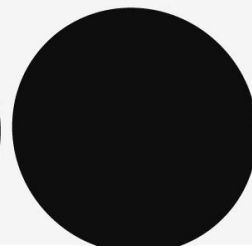
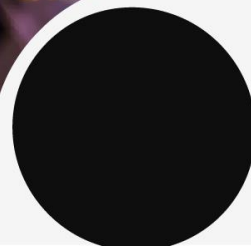
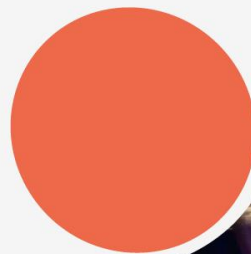
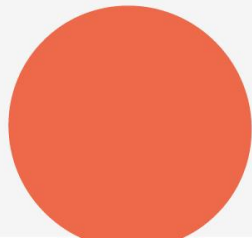
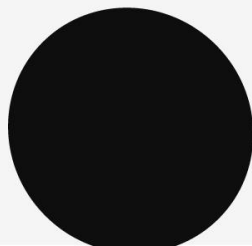

Готовый спектакль должен быть прост для постановки – это важно для возможности показывать его на разных площадках. Помните: чем легче монтируется оборудование и декорации на сцене, чем проще они для транспортировки, тем больше возможностей для гастрольно- выездной жизни проекта.

Много новостей и разбор спектакля в нашем ТГ канале:

t.me/znanie_theatre

Уделять максимальное внимание деятельности самих участников, ведь весь этот процесс – для них

Пусть они принимают участие во всех этапах, и в которых их помощь требуется, и в которых она не нужна (если они проявляют желание). Здорово, если они будут приносить какие-то коррективы в вашу общую работу. К тому же, в каждом из этапов у участников появляется возможность примерить на себя совершенно разные должности, режиссеру остается лишь направить их на верный путь.

Делать все заранее

От того, насколько четко и правильно режиссер организует процесс, зависит и конечный результат. То, как начал работать режиссер, подхватит и вся труппа. Поэтому от желания отложить все на потом, надо избавляться. Чем раньше будет происходить выполнение каждого из этапов, тем лучше, тем больше времени останется на последний, самый сложный пункт.

Создать хороший коллектив

Естественно, вся работа будет зависеть от отношений между людьми, с которыми Вы работаете. Поэтому Ваш напарник (если режиссер у спектакля не один) должен быть человеком, с которым вам комфортно. В любом случае, нужно избегать конфликтов, как между ребятами, так и друг между другом. Если этого добиться не удастся, то нужно принимать определенные меры, например, можно организовать какие-то встречи вашей труппе не для работы, а для отдыха. Например, посетить театр. Такое событие не только будет непосредственно связано с достижением вашей цели, но и сплотит коллектив.

Поделиться знаниями и навыками

Действительно очень важно на протяжении всей работы не пытаться заставить участников что-то сделать, а увлечь их процессом, заинтересовать, научить чему-то. Но поскольку работа коллективная, в конце концов должен произойти некий обмен между всеми членами труппы (пользу от процесса должен получить каждый, в том числе и сам режиссер). Поэтому так важно обращать внимание на участие в постановке самих актеров, на их самовыражение, предложения, мнения, идеи.

Время есть всегда

Режиссер, составляя свой календарный план репетиций последнего периода должен иметь в запасе день-два на то, чтобы остановить предвыпускную суету и горячку, собрать внимание актеров и всех других участников спектакля, перевести работу с черновых репетиций в атмосферу режима спектакля. Слишком большое количество прогонов, к тому же, часто преждевременных, только вредит работе.

Контакты

- Информация о Конкурсе на сайте проекта

theatre.znanierussia.ru

- Ответственные лица со стороны Российского общества «Знание»: руководитель проектной группы Департамента управления проектами

Настасина Анастасия +7 (915) 497-37-11,
e-mail: a.nastasina@znanierussia.ru

- Старший менеджер проекта

Кибешев Руслан +7 (912) 884-22-21
r.kibeshev@znanierussia.ru

- Менеджер по работе с участниками

Мовсесова Валерия +7 (962) 460-82-72

- Pr-менеджер проекта

Конторович Полина +7 (962) 963-21-04

Контактная информация

Сайт
конкурса

E-mail: theatre@znanierussia.ru

