

МБУК МОСР «Районный организационно-методический
центр»

совместно с ГБПОУ КК «Краснодарский краевой
колледж культуры»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**«Основные этапы сценарно-режиссёрской работы по
воплощению творческого замысла культурно-
досуговых программ»**

ст. Северская
2023

ИНСЦЕНИРОВКА. РАБОТА НАД ИНСЦЕНИРОВКОЙ

Инсценировка – несколько значений:

А) сценическое оформление литературного текста, закрепленного в определенной форме и не допускающего импровизации. В этом смысле И. связана с эволюцией от театра действенно-игрового, площадного (от анонимной в большинстве драматургии) к театру литературному; от хоть и писанного, но вольного сценария — к пьес-книге; от коллективного авторства кочующих комедиантских «банд» — к индивидуализированному, персонифицированному автору.

Б) литературная обработка в сценических приемах материала, имеющего общественное значение, в целях эмоционального воздействия и пропаганды (инсценированный суд, отчет, инсценированная газета и т. п.).

Инсценировка [от лат. In — в, на и scaena (scena) — сцена] — переработка для сцены литературного произведения, написанного не в драматургической форме. Имеет целью не столько создание нового самостоятельного произведения, сколько театральную адаптацию прозы. При этом само произведение трактуется как авторское сочинение, а инсценировка — вторичное произведение, в котором событийный ряд — родственная основа эпоса и драмы. То есть инсценировка — непосредственное приспособление к сцене произведения, написанного в повествовательной форме. Но инсценировка — это не перенос материала, а его «перевод» из одной системы художественного выражения в другую.

Инсценировка может заключать в себе переделку повествовательного произведения в интересах сценичности

В последнее время инсценировка предполагает выдвижение из инсценируемого литературного произведения той или иной части сюжетной ткани, той или иной фигуры или цепи событий, ограничиваясь подбором для этого нужных мест повести или романа, зато сохраняя их во всей неприкосновенности.

Инсценирование:

1. переработка литературной первоосновы (эпической или документальной прозы, поэзии и др.) на уровне текста, превращение в литературный сценарий;

2. практическое воплощение этого сценария средствами театра, то есть формирование сценической драматургии.

Оба процесса могут быть осуществлены разными людьми: первый — драматургом, автором текста, второй — режиссером, автором спектакля (совместно с актерами, художником, композитором), но могут также быть успешно объединены в творчестве режиссера — *история мирового театра дает множество тому примеров.*

Метод действенного анализа лежит в основе работы режиссера над инсценировкой. *Режиссер, создавая сценарий, как бы присваивает себе функции драматурга.*

При этом важное значение подтекста в диалогах действующих лиц

Инсценирование — первый этап — составление сценария по литературному произведению и второй этап — его постановка на сцене.

Тема — это круг вопросов, которые поднимает автор, тема бывает главной и побочной.

Идея – это главная мысль автора, то что он хотел сказать в произведении.

Сверхзадача –это то, что режиссер хотел сказать зрителю своей постановкой.

В инсценировке сохраняется идея, сюжет и жанр, тему.

Композиционное построение:

Экспозиция – это вступление, ввод в суть произведения, здесь всегда зарождается тема. Она длится до тех пор, пока нет конфликта.

Завязка – зарождение конфликта.

Развитие действия – это развитие конфликта, всегда по нарастающей до наивысшей точки.

Кульминация – наивысшая точка развития действия, где происходит разрешение конфликта.

Развязка – подводит итог всего произведения.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД **ИНСЦЕНИРОВКОЙ**

Инсценирование – это преобразование литературного текста в драматургическую форму (это перевод литературы на язык действия). Перед началом работы необходимо выяснить несколько вопросов: 1) кто герои? каковы характеры персонажей? 2) кто что делает и зачем? (какой конфликт драматический, каковы взаимоотношения персонажей). 3) где и как? (т.е. в какой среде и в каких обстоятельствах происходит конфликт). 4) какова идея? В общем смысле инсценирование. Это перевод написанного по законам драматургии

произведения на язык театрального искусства. Это перевод с языка одного искусства на язык другого искусства.

Этапы:

1) выбор репертуара (произведения). На этом этапе происходит изучение и познание материала, создавая инсценировку мы создаем некую пьесу на основе событийного ряда (событие – свершившийся факт. Который несет в себе элемент неожиданности и меняет линию поведения героя; сюжет – это развитие действия, ход события в драматургическом произведении; исходное событие – вне сюжета. Перед самым началом сценической истории; главное событие – это главная причина возникновения драматургической основы.).

2) любая пьеса с чего-то начинается, где-то ее конфликт достигает вершины, где-то он разрешается и обязательно где-то ставится точка. Мы должны где-то увидеть в произведении все эти элементы композиции (Элементы композиции:

1) экспозиция – вводит в тему; знакомит с главными героями; эмоционально настраивает на восприятие (заинтересовываем). Часто в роли экспозиции выступает пролог. Пролог бывает 3-х видов: 1) прямое обращение к зрительному залу героя; 2) театрализованный пролог (жили-были); 3) Инверсия драматургический приём, в котором перед началом пьесы показывается, чем закончится основной конфликт в данной пьесе. Задача инверсии с самого начала увлечь зрителя, держать его в дополнительном напряжении с помощью заранее выданной информации о том, к какому концу приведёт изображаемый конфликт.

2) завязка основного конфликта – содержится событие, которое дает толчок к развитию действия. Завязка должна быть лаконичной (короткой) концентрированной, т.е. короткой по объему, но занимает мысли.

3) основное действие – строится по эпизодам, основное действие должно быть логичным, последовательным, непрерывным. Должно развиваться по нарастающей от пролога к финалу. Напряжение действия должно увеличиваться и достигать наивысшего развития в кульминации.

4) развязка основного конфликта – напряжение действия не должно спадать. В развязке звучит основная мысль (идея).

5) финал – это эмоционально-смысловое завершение программы. Это весьма важная часть композиции, ее отсутствие или нечеткость оставляют ощущение незавершенности всего массового праздника. Распространенной формой финала в клубном массовом действе является, например, объединенное выступление всех исполнителей, коллективное исполнение песни, принятие письма, клятвы, обещания.).

Если какие-то события схематичны, затронуты поверхностно, их необходимо откорректировать, преобразовать в форму. Чтобы за этим событием можно было следить.

3) определить характер героев, выявить их цели, самое главное проследить изменение взаимоотношений героев.

4) создание режиссерского замысла инсценировки, определение режиссерского замысла, определение сверхзадачи.

5) образное решение инсценировки, через что возрождается (например, выразительные средства, костюмы и т.д.).

6) воплощение инсценировки.

ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА НА ЯЗЫК В ДРАМАТУРГИЮ

Примеров очень много:

- 1) перенос текста из одного места действия в другое.
- 2) нарушение хронологической последовательности, нарушение событий.
- 3) передача слов одного персонажа другому.
- 4) создание новых сцен.
- 5) создание текстов из разных частей произведения.
- 6) введение новых героев.
- 7) использование текстов из других произведений этого автора.
- 8) перевод описательного текста в монолог или диалог.
- 9) перевод внутреннего монолога в речь (прямую).
- 10) размышления героя перевести в действия.
- 11) введение нового персонажа автором, который становится участником (т.е. появляется сам автор). Таким образом, главное своеобразие работы над воплощением инсценировки состоит не столько в лаконичности выразительных средств, сколько в органичном сочетании рассказа и показа.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНСЦЕНИРОВКИ

Предполагает:

1. Выбор произведения.
2. Поиск формы и стилистики инсценировки, адекватной авторской первооснове.
3. Написание инсценировки с учетом места и времени действия, главной конфликтной ситуации и целей действующих лиц.
4. Разработка композиции инсценировки.
5. Воплощение инсценировки на рабочей площадке.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ИНСЦЕНИРОВКОЙ

ИНСЦЕНИРОВКА ПРОЗЫ

Этапы работы над инсценировкой:

1. Отбор событий, которые лягут в основу сценария. Написание сценария.

2. Процесс воплощения инсценировки – важно отбирать предлагаемые обстоятельства и устанавливая к ним свое отношение, проникать в стилистику писателя; находить способ взаимодействия со зрительным залом через актерскую игру. Инсценировка требует яркого пластического решения, часто включает элементы пантомимы, танца, подразумевает обостренное внимание к сценической форме, к характеру зрелища.

Инсценировка удачная, когда живет на сцене без своего оригинала, открывает в материале первоисточника новые грани и стороны. При этом остается «верность» авторской идее, авторской позиции, сохранение основных сюжетно-композиционных и жанровых признаков. Важно найти такие выразительные средства, которые могли бы заменить выразительные средства литературы, и при

помощи их выявить оригинальный "параллельный событийный ряд".

Работа над инсценировкой:

- 1) Почти полностью опускается описательная часть, местами она переносится в ремарки.
- 2) Перенос основного текста в форму диалогов, монологов, реплик. Наиболее важные для произведения части могут подаваться через лицо от автора, или приемом "текст за кадром", или частью могут войти в диалог.
- 3) Выделение основной сюжетной линии, и иногда решение вопроса об ограничении действующих лиц, они могут оставаться за рамками сценической композиции. Действие должно быть сконцентрировано и в смысле времени, и в смысле места действия, поэтому некоторые сцены могут переноситься во времени и в пространстве. Действие должно, развиваться непрерывно и по нарастанию.

Инсценировка имеет композиционную структуру:

- экспозицию, где зритель знакомится с главным героем или героями;
- завязку – где герой или герои попадают в ту самую драматическую ситуацию, которая приведет к усложнению, развитию;
- развитие (включая перипетии (*см. тема 1.2 - перипетия — поворот к лучшему или худшему*) самая большая часть;
- кульминацию;
- развязка, за которой следует финал.

ИНСЦЕНИРОВКА СТИХОТВОРЕНИЯ

При инсценировке стихотворения, кроме указанных общих принципов, важно: организация сюжета, выстраивание конфликта. Богато используется символика, образность. Взаимоотношения строятся без большого психологического оправдания. Большая степень условности.

При инсценировании стихотворения, кроме тех принципов о которых говорилось выше важно помнить следующее.

Главной трудностью при инсценировании стихотворения является организация сюжета выстраивание в литературной основе драматической ситуации, т.е. конфликта.

Конфликт – столкновение персонажей, идей, моралей.

Конфликт бывает внутренний и внешний.

Сюжет в зримом стихотворении не такой как в рассказе.

Здесь используется символика, образность. Взаимодействие строится без психологического оправдания. Характерно большая степень условности.

Три основных формы конфликта в стихотворении

1. В стихотворении персонально присутствует, и та и другая конфликтующая сторона.

Есть описание поступков, действий героев, есть прямая речь и у одной и у другой стороны.

Такое стихотворение – сюжетное. Инсценировка проста и несколько похожа на инсценирование рассказа.

2. В стихотворении присутствуют персонажи, персонифицированный. А другая сторона находится вне сюжета.

Она только предполагается т. е. не выступает в виде конкретного персонажа. Здесь на помощь режиссеру приходит образность автора: Метафора, Сравнение, которым и пользуется автор при описании противоположной стороны, находится сцен. Выражение, т. е. происходит реализация Метафоры в ее сценическое воплощение.

3. Когда конфликт существует внутри самого лирического или эпического героя, чаще всего здесь тоже происходит материализация каких-то понятий. Инсценированное стихотворение может входить в ткань сценария. Оно может выглядеть как вставной номер, а может начинаться или заканчиваться текстами, документами песнями. Удобнее брать стихотворение если есть хоть одна конфликтующая сторона.

При инсценировке стихотворения иногда возникает необходимость его сокращать. Здесь следует помнить, что нельзя нарушать стиховую строфу. Этим нарушается ритмика стиха. О ритме стиха следует помнить особо, ибо он порождает и соответствующий ритм сценической композиции, и если ритмы эти не совпадают – это должно быть обусловлено замыслом режиссера.

ИНСЦЕНИРОВКА БАСНИ

Не добавляя ни единого слова, мы можем превратить весь текст в слова героя, то есть сделать его действенным.

Особенности: при той сжатости, которая существует в басне, где каждый стих, и строфа является смысловой нагрузкой, смысловым звеном сюжета – сокращение сделать трудно. *В басне в строфе используют прием зашагивания – это тесное переплетение строф и затрудняет сокращение. Почти все басни общеизвестны и у всех на слуху, и любое сокращение сразу будет замечено зрителем.*

Два принципа инсценировки басни:

- 1) Найти такой вариант сценического решения, чтобы не было лица от автора, то есть ведущего, а все слова включались бы в диалог.
- 2) Позволяет ввод в инсценировку лица, комментирующего косвенной речью происходящее на сцене.

ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ

- 1) Определение идеи (то есть то, что я хочу сказать) чрезвычайно важно для постановщика, расплывчатая формулировка приводит к расплывчатому сценическому решению. Без подробного определения идеи невозможен интересный замысел.
- 2) Задумать новое содержание, основанное на музыкальной стихии песни, ее темпо-ритмической структурой.
- 3) Во главе всего — эмоциональное, чувственное содержание песни.

- 4) Категорически отказаться от иллюстративного воспроизведения текста на сцене, так как это приводит к обедненному содержанию песни.
- 5) Зависимость сценической образности от музыкального и поэтического текстов.

При инсценировании песни также трудно, почти невозможно вносить изменения в текст песни, так, как любое нарушение ритма и количества строк разрушат музыкальное сопровождение. Инсценировке подвергается весь текст песни.

Существуют несколько **принципов инсценировки песни**:

- Превращение текста песни в диалогический текст.
- Хоровое, иногда сольное пение и параллельно ему развивающийся зримый сюжет где-то полностью совпадающий с текстом песни, где-то контрастирующий, где-то раскрывающий намек заключенный в тексте песни исполнители поют и играют.
- Песни звучат в записи, а исполнители на сцене молча воссоздают то, о чем поется в песне, опять же с разной степенью совпадения.

Инсценировка стихотворения, песни предполагает не воспроизведение на сцене каждой фразы, или каждой строфы (Особенно когда они бывают слабовыраженным сюжетом), а создание по ассоциативной связи ситуации, которая могла бы породить это стихотворение или эту песню.

Любая инсценировка должна избегать иллюстративности (совпадения зримого и слухового рядов), мы должны следовать негласному требованию: **вижу — одно, слышу — другое, понимаю — третье!**

ПРИНЦИПЫ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ

- «сохранения»: сохранение авторской идеи, авторской позиции, а также сохранение основных сюжетно- композиционных и жанровых признаков, авторской стилистики;
- «дополнения»: возможно сценарное вкрапление дополнительных материалов (стихов, цитат и т.д.)
- «нахождения» таких выразительных средств, которые могли бы заменить выразительные средства литературы (символы, метафоры, аллегории, описания), и при помощи их выявить оригинал «параллельный ряд»;

ПРИЕМЫ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ

- Диалогичность. В первую очередь почти полностью опускается описательная часть и структурируется в диалогах, местами она переносится в ремарки.
- Ввод лица «от автора». Наиболее важные для произведения куски могут подаваться через лицо от автора, или приемом «текст за кадром».
- Отстраненность. Это смешение первых двух приемов, когда герой переодически занимает

комментирующую позицию «от автора». Как правило, используется тогда, когда именно от этого лица идет повествование.

- Ограничение. Выделяется основная сюжетная линия, и иногда решается вопрос об ограничении действующих лиц, они могут оставаться за рамками сценической композиции. Действие должно быть сконцентрировано и в смысле времени, и в смысле места действия, поэтому некоторые сцены могут переноситься во времени и в пространстве. Действие должно, развиваться непрерывно и по нарастанию.

Инсценировка как перевод драматургического материала из одной художественно-образной системы в другую.

Инсценировка — это не перенос материала, а его «перевод» из одной системы художественного выражения в другую. В зависимости от вида искусств различаются не только художественные приемы или образно-знаковые системы, но и сами законы организации смысла. У литературы эти законы свои, у театра свои. В чем-то они схожи, но больше различны. Для того чтобы инсценировать то или иное произведение необходимо знать законы одного (литературного) и другого (театрального) вида искусств. Также необходимо помнить, что текст при переносе на сцену теряет свою «литературность» (нарративность) и приобретает «драматичность» (делается выразителем действия). Из повествователя он становится действующим лицом. Поэтому необходимо рассмотреть основные различия в

этих видах искусств (драме и литературе) и определить, что может театр и что недоступно литературе.

Едва ли можно предложить готовый рецепт создания инсценировки. Методов работы над ней довольно много. Каждый автор, каждый режиссер ищет свой путь, свой творческий метод переноса литературного материала или каких-то событий на сцену. Но если подходить к этой проблеме с методологических позиций, то всю работу над инсценировкой можно разделить на три этапа:

- «Перевод» событий из литературы в драму;*
- «Перевод» драматургического материала в сценический;*
- Создание композиции (этот пункт не является обязательным);*

Исходя из этих положений, мы можем разработать метод работы над инсценировкой. Он заключается в следующем:

1. Выбор материала.

Он зависит от личной темы. На этом этапе необходимо остановиться на вопросе что хочется сделать, пусть не останавливает как, это потом решается.

2. Разбор материала, подлежащего инсценированию:

- выделение событийного ряда
- фабулы
- сюжета

3. Создание каркаса инсценировки - (движение от идейно-тематического замысла к фабуле).

4. Написание сюжета (сценария):

- разработка едва намеченных тем
- усиление частных деталей

- дописывание текста к существующим сценам
- сокращение текста

5. «Перевод» литературных событий в драматические (действие):

- введение повествования (наррация, нарративные инстанции)
- перевод описания в действие
- перевод внутреннего монолога во внешний текст
- применение симультанности действия

6. Перевод драматургического материала в сценический:

- использование возможностей сцены (разноплановость, места - действия)
- применение театральных средств выражения (сценография, мизансцена, свет, музыка и т.д.)
- использование различных жанровых решений (пантомима, вокал, балет, хореография, теневой и кукольный театр и т.д.)
- демультипликация и синкретизм персонажей

7. Композиция:

- на основе одного произведения
- по мотивам произведения
- по произведениям автора
- коллаж (использование произведений различных авторов)

принципы:

- × подчинение одной идее
- × иллюстрация
- × контраст

Методические рекомендации подготовила:

Белоножка Олеся Михайловна методист МБУК МОСР
«РОМЦ»

ст. Северская
2023 г.