

**Управление культуры администрации
муниципального образования Северский
муниципальный район Краснодарского края**

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
муниципального образования
Северский муниципальный район «Районный
организационно-методический центр»**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Организация театрализованных программ для детей и подростков»

**Ст. Северская
2025г.**

Содержание

Введение	3
1. Театрализация как метод культурно-досуговой деятельности	4-6
2. Сценарий – основа досуговой программы.....	7 - 17
3. Активизация зрителей	17-19
4. Список используемой литературы	20

Введение

Время стремительно летит вперед, современным детям часто не хватает внимания взрослых, а компьютер заменяет им человеческое общение и чтение книг. Поэтому форма театрализованных программ сегодня востребована и позволяет ненавязчиво, увлекательно знакомить зрителей с культурой и искусством, вплетая в программу художественную литературу, поэзию, визуальный ряд.

Необходимо подчеркнуть актуальность такого необычного подхода к программе. Такой формат мероприятия позволяет формировать эстетический вкус, повышать общекультурный уровень у подрастающего поколения и их родителей. В том числе, это и хороший способ отдыха всей семьей. Для самых юных участников в таких мероприятиях есть большое пространство для творчества: они исполняют роли, произносят текст, действие в декорациях и т.д.

Театрализованная программа – это программа, имеющая единый художественный сценический образ, для создания которого используются выразительные средства, присущие театру: сюжетный ход, ролевая персонификация ведущих, сценография, театральные костюмы, грим, сценическая атмосфера. Это использование разных жанров, разных видов искусства.

Театрализация как метод культурно-досуговой деятельности

Театрализация – это организация в рамках праздника материала (документального и художественного) и аудитории (физическая и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации. Театрализировать материал – значит выразить его содержание средствами театра, а не пересказать его.

Театрализация является уникальным феноменом и универсальным творческим методом культурно-досуговой деятельности человечества. История театрализации уходит своими корнями в глубокую древность и сопровождает человека со времен существования.

Метод театрализации трактуется современными исследователями как специфический, творческий метод, который сформировал и определил сферу сценарно-режиссерской деятельности.

Представим краткий образ видов и способов театрализации. Основные виды театрализации классифицируются по особенностям отбора материала, средств и приемов в ходе создания сценария массового действия.

1. Театрализация комбинированного вида – тематический отбор и использование готовых художественных образов и различных видов искусства,

монтажное соединение их между собой сценарно-режиссерским приемом или ходом.

Главной задачей сценариста в работе с этим методом является определение сценарно-смыслового стержня всей программы в целом; композиционная выстроенность всего сценария в целом; монтаж эпизода, блока и всего сценария в целом.

2. Театрализация оригинального вида – создание сценаристом и режиссером новых художественных образов, согласно сценарно-режиссерскому замыслу. В этом случае создается синтез документального и художественного материалов не только в тематическом отборе материала, но и в создании каждого эпизода и сценария в целом.

Это более сложная форма создания сценария, требующая организаторского опыта, умения отбирать и монтировать готовый материал, а также профессионального мастерства сценариста, режиссерского умения поставить новый номер, согласно сценарному замыслу, органично соединить в эпизоды художественный и документальный материал.

3. Театрализация смешанного вида. Включает компиляцию готового и создание нового. Каждый вид искусства имеет свои выразительные и изобразительные средства, возможности и приемы создания художественного образа.

Выделим следующие средства и приемы театрализации:

1. Ассассиативно-художественный образ как система приемов образности различного типа (метафора, гротеск, сравнение, аллегория и т.д.), направленных на

зримое воплощение идеи. Например, на празднике, посвященном Дню Победы, идея трагизма любви во время войны, заложенная в сценарии, может воплощаться посредством символа (синий платочек, треугольник письма), метафоры (сцепленные руки влюбленных, разрываемые под звук канонады), гипербола (огромное видеоизображение памятника Родины матери на заднике сцены) и т.д.

2.Выразительные средства, такие как музыка, свет, звук, медиаресурсы, актерское мастерство, костюмы, декорации и реквизит, создающие нужную в данном эпизоде и во всем представлении сценическую атмосферу.

3.Приемы персонификации (например, ролевая персонификация ведущих, перевоплощение в автора произведения или персонажа), инсценирования (например, театрализованное представление песни «От улыбки») и драматизации (например, усиление воздействия посредством художественной детали).

Таким образом, театрализация предстает не как обычный прием, а как сложный творческий метод, имеющий глубокое социально-психологическое обоснование.

Иными словами, театрализация – это метод, в основе которого лежит использование разнообразных выразительных средств и приемов для создания неповторимого, яркого, присущего только данному празднику художественного сценического образа.

Сценарий – основа досуговой программы

Как известно, существует три рода литературы: эпос лирика и драма.

Эпос – повествование, излагаемое от первого лица, имеющее хронологический порядок.

Лирика – описание природы, чувств и переживаний человека.

Драма – описание событий ведется через диалог действующих лиц, для пояснения, написанного автором используются ремарки.

Культурно-досуговая деятельность, как одна из основных направлений в работе досуговых учреждений, позволяет говорить об особой форме клубной драматургии – сценарии.

В основе драматического действия лежит конфликт – противоречие между заявленной потребностью и фактическим ее неудовлетворительным состоянием. Поскольку драматургия первична, а режиссура вторична, то сценарист получает возможность решающего мнения в проектировании программы.

Драматургия – это сюжетно-образная концепция (взгляд) культурно-досуговой программы или массового действия, где само драматургическое действие создается через выстраивание и проигрывание сюжетно-образного решения программы.

В качестве исходного материала выступают выразительные средства на основе самой жизни, реальный фактический материал; реальные герои,

которыми является и аудитория; конкретная исходная реальная ситуация. Режиссер (сценарист) идет от жизни к драматургии, представление организуется по законам театра, но своими специфическими средствами.

Задача драматурга – создать наиболее эффективное интеллектуальное и эмоциональное воздействие на аудиторию. В сценарии используется все многообразие выразительных средств как профессионального, так и самодеятельного искусства, а также специальные выразительные средства. Использование документального и художественного материала осуществляется на основе метода монтажа.

Особенность драматургии культурно-досуговой программы, выражающаяся в поэпизодном построении сценария, обусловлена необходимостью наиболее полно раскрыть тему и идею, включая различные стороны выбранной для художественного воплощения проблемы.

Прежде всего здесь следует учитывать: форму деятельности (массовая, групповая, индивидуальная), место проведения (домашний досуг или учреждение культуры), состав аудитории.

Сценарий – подробное литературное описание действия, предназначенного для постановки на сценической площадке, на основе которого создается театрализованное представление, праздник, массовое зрелище, игровая и какая-либо иная программа. Он имеет как общие черты, сходные с драматургическими произведениями театра, кино, радио, телевидения, так и особенные, присущие формам культурно-досуговых программ. К общим относятся: действие, цепь событий,

связанных с сюжетом; наличие действующих лиц и конфликта как борьбы между действующими лицами или осмысление какой-либо конфликтной ситуации, соединяющей в определенной последовательности составные части (эпизоды и блоки) в единое целое.

Особенные черты: каждая культурно-досуговая программа становится своеобразным ответом на «социальный заказ» общества, откликом на о или иное социальное явление.

Действующие лица в сценарии живые реальные герои, однако, могут быть литературные и художественные образы. Содержательный материал сценария несет документальную и художественную основу, сочетая информационные и зрелищные компоненты, а способ его обработки имеет тяготение к публицистичности, поскольку тематика программ имеет ярко выраженную социальную окраску.

Сценарий пишется для конкретного зрителя. Организация общения также «закладывается» в структуру сценария, используя приемы активизации участников программы. Сценарий рассматривают как программу педагогического влияния на аудиторию, формирующую общественные настроения и сознание участников. Сценарист вплетает в драматургическую ткань организационные моменты, связанные с вопросами ее подготовки и проведения.

Определенность и ясность выбранной темы связаны с идеей, постановкой проблемы, требующей ответа на вопрос «Что я хочу сказать зрителям? Какое отношение у зрителя сформируется от увиденного и услышанного?»

Тема и идея составляют идейно-тематический план замысла культурно-досуговой программы.

Содержание и форма. Идейно-тематический план держит фантазию и воображение автора, направляя творческий поиск содержательного материала по заданному маршруту. Просмотр концертных номеров, увиденный спектакль, услышанная музыка, прочитанная книга – все оказывает влияние на отбор содержания. Авторская мысль ищет наиболее выразительные жанры литературы и искусства, документальные материалы, способные адекватно отразить идейно-тематическую направленность будущей программы.

Выбранная форма программы влияет на отбор содержания, а содержание, в свою очередь, лепит форму. Форма- это способ существования содержания.

Многообразие форм культурно-досуговых программ: театрализованные представления, праздники, гала-концерты и просто разнообразные концерты, литературно-музыкальные композиции, игровые и конкурсные программы и так далее, диктует свои законы выборе соответствующего драматургического решения.

Литературно-музыкальная композиция предполагает включение в канву сценария произведений художественной литературы – поэзии, прозы, публицистики, документальных материалов, инструментальной музыки хорового и сольного пения, взаимодополняющих и усиливающих восприятие друг друга.

Гала-концерт раскрывает содержание через отдельные эстрадные номера.

Задача сценариста – создать идеальное проектирование будущей программы, которая может быть осуществлена не только на сцене, но и в зрительном зале, на улице.

Работу со сценарием следует начинать с определения темы и идеи.

Тема – это круг явлений, отображенных и освещенных автором.

Идея – это основной вывод, мысль, оценка изображаемых событий.

Тема обычно задана с самого начала, а к идее, как общему главному выводу, сценаристу и режиссеру следует еще постепенно подвести участников и зрителей программы. Нужно пробудить активное восприятие действия, заставить каждого как бы стать участником события и самому осмыслить идею. Тогда задача осознания идеи подчинена развитию действия.

Сценарий культурно-досуговой программы имеет документальную основу. Следующим шагом является продумывание композиции сценария, то есть реализация конфликта, сюжета в сценическом действии.

Композиция – организация действия и соответствующее расположение материала. Основные компоненты: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, основное действие.

Каждый эпизод должен быть обусловлен, связан смысловыми «мостиками» с предыдущим и последующим.

Классическую структуру программы составляют следующие элементы:

Экспозиция – как правило, располагается в начале и служит основой для развития последующего драматургического действия. Она кратковременна, в ней отражается общий характер темы будущей программы. Иногда отождествляют с прологом.

Пролог – композиционный прием, показ или демонстрация идей автора, его отношения к событию. Пролог не связан с основным действием, а в экспозиции сюжетное действие берет свое начало.

Завязка – начало драматургического конфликта, находит свое развитие в последующих структурных элементах композиционного построения сценария, определяет начало основного действия. Поиск оригинального сюжетного решения завязки – драматургическая проблема. Оригинальное решение завязки во многом определяет последующий ход всей программы.

Основное развитие действия – здесь фактически укладывается весь основной сюжет программы. Сценарий строится из блоков и эпизодов, обладающих определенной сюжетно-тематической самостоятельностью, то есть имеют свой оригинальный сюжет, внутренний событийный ряд, композиционное построение и свой неповторимый драматургический ход. Событийный ряд данных блоков и эпизодов подчинен основному сюжетному ходу сценария, его основному сквозному драматургическому действию. Событийный ряд отдельных блоков и эпизодов обеспечивает тот ритм нарастания сюжетного

действия, который, в конце концов, органично приводит к кульминации в сценарии. Чем оригинальнее будут выстроены блоки и эпизоды в сценарии, тем интереснее будет развиваться сквозное действие программы.

В основе сценарного замысла, прежде всего, лежит правильное определение темы, то есть тот круг вопросов, о чем автор хочет поведать, рассказать зрителю. Выбор определяется тем, что сценарист считает наиболее интересным и важным, те жизненные явления, которое наиболее адекватно отражают его мировоззрение, те явления и связи, которые он считает наиболее важными и характерными.

Характер сценария культурно-досуговой программы предполагает, что автор выступает не только в качестве сценариста, но и режиссера-постановщика предстоящей программы и работа над его замыслами соединяет в себе литературную и режиссерскую линии. Решая задачу вовлечения зрителей в процесс общения, сценарист уже на этапе работы над замыслом внутренним взором видит реакцию зрителей на программу в целом и отдельные ее эпизоды или номера и программирует реакцию зрителей. Сценарист уже на уровне замысла ставит зрителей в условия активной духовной деятельности, максимального самовыражения, расширения границ и возможностей для общения. Замысел требует закрепления в каких-то устойчивых материальных средствах – звуках, пластике, человеческой речи. Все это можно зафиксировать в сценарии. Нужно выразить свою мысль зрительным образом. Сценарий не всегда легко

можно записать. Часто замысел, фантазия опережает возможности литературной записи, поэтому уточнение, изменение, шлифовка сценария происходит на всем протяжении работы над программой.

В зависимости от сценарной обработки содержательного материала предполагаются и различаются уровни сценарной записи:

сценарный план: набросок композиционного построения сценария с разработанной темой, идеей, задачами;

литературный сценарий: подробная литературная разработка идейно-тематического замысла с полным текстом, описанием действующих лиц, музыкальным оформлением, использованием технических служб;

режиссерский сценарий: развернутый план литературного сценария с точным указанием сценической площадки, конкретным использованием технических служб, расписанной светозвуковой партитурой, с указанием времени, мизансцен, исполнителей, литературных текстов и организационных моментов.

Композиционная целостность программы достигается не только логическим построением, а системой связей, возникающей в сюжетной конструкции сценария, которая складывается из взаимодействия документального и художественного материала.

В композиционном построении сценария значительную роль играют сюжет и *сюжетный ход* – художественный прием, делает драматургическое

произведение неповторимым и оригинальным по композиционному построению.

Закон контрастности. В основе композиционного построения материала по контрасту лежит стремление сценариста показать факты, явления, процессы окружающей действительности в противоречии, в конфликтном отношении к друг другу. Это обеспечивает наличие конфликта в сценарии. Использование контрастов играет большую роль в эмоциональном восприятии содержания программы. Формирование чувств происходит не только в процессе положительных переживаний, но также через отрицательные эмоции и переживания. При восприятии содержания программы, построенной на контрасте, зритель испытывает гамму переживаний, окрашенных эмоциями.

Закон подчиненности всех выразительных средств идейному замыслу.

Реализовывать замысел в содержании – значит, так отработать сценарный материал и так его композиционно выстроить, чтобы все средства идейно-эмоциональной выразительности раскрыли идею, авторскую позицию. Все художественные компоненты, в зависимости от месторасположения в сценарии, могут нести различную смысловую нагрузку, свою эстетическую направленность. Отбирая для сценария те или иные художественные фрагменты, важно определить их идейно-тематическую соотнесенность с общим сценарно-режиссерским замыслом будущей программы.

Закон соразмерности. Первым ориентиром в отборе сценарного материала служит, как правило, событие, которому посвящается та или иная программа. Событие, его масштаб и содержательная направленность определяют границы «отбора» материала. На втором этапе работы с материалом сценарист из массы материала отбирает только тот, который в большей степени отвечает его творческому замыслу. Добиваясь соразмерности расположения второстепенных и главных частей сценарного материала, сценарист должен стремиться к точному и четкому пропорциональному соотношению структурных элементов композиции — экспозиции, завязки, основного развития действия, кульминации, развязки и окончания.

Такая конструкция сценария позволяет правильно выстроить сюжет, избегая однотипности отбираемых сведений и фактов и однообразия.

Знание законов композиционного построения драматургического произведения требует умения гибко использовать основные приемы монтажа сценарного материала: последовательный, параллельный, контрастный, ассоциативный. Композиционная завершенность драматургической формы сценария окончательно наступает в его реализации на сцене.

Нарастание действия. Заданное экспозицией-завязкой действие развивается по нарастающей к кульминации и развязке. Нельзя идти от эмоционально сильных эпизодов к более слабым. Не стоит сразу стремиться привлечь зал к массовому пению, каким-то другим коллективным действиям, так как соучастие —

это наивысший эмоциональный момент, к нему нужно психологически подготовиться.

Законченность каждого отдельного эпизода. Эпизод должен иметь законченную композицию. Действие необходимо довести до кульминации, в которой наиболее концентрированно выражается идея драматургического замысла. Финал несет в себе особую смысловую нагрузку – это наиболее важный момент для максимального проявления активности всех участников.

Для того, чтобы сценарий не распадался на отдельные эпизоды, чтобы художественные иллюстрации не выглядели вставными номерами, а устные выступления не казались ненужными дополнениями, необходимо в качестве стержня найти единый сюжетный ход. Ход двигающий развитие сюжета, является основным связующим моментом при монтаже сценария.

Документальная основа нужна для того, чтобы на близком и понятном материале раскрыть важные нравственные проблемы, отразить общие процессы в судьбах реальных людей, придать действию особую эмоциональную окраску и убедительность.

Активизация зрителей

Специфическая особенность сценариев театрализованных представлений и праздников – активизация зрителей. И речь идет не только о детях.

Каждый человек, осознанно или нет, жаждет вернуться в детство и поэтому любит играть. Задача театрализованного представления разбудить в человеке его детскую фантазию, наивность, непосредственность, создать условия для возрождения во взрослом человеке его игрового начала. Игра воспитывает творческое отношение к действительности. В центре игры заранее запланированное событие, сутью которого является борьба, т.е. конфликт. Воспитание «творческого отношения к действительности» особенно важно в работе с детьми. Вот почему все детские праздники обязательно должны нести в себе игровое начало, должны быть решены на участии зрителя в действии. Задача сценариста и режиссера новогоднего представления – превратить зрителей в участников действия, причем сделать это тонко и искусно. Создать такие условия, в которых зритель сам с удовольствием включится в действие.

Есть два известных приема работы со зрителями – прием «заманивание» и прием «провокация». Заманивание зрителя в действо начинается еще с пригласительного билета, с оформления подхода к месту действия. Создание атмосферы помогает снять барьер между сценой и залом. Это помогает зрителю отрешиться от привычной психологии «человека со стороны», ощутить личную сопричастность. Примером провокации являются всевозможные задания, предлагаемые зрителям. Участники праздника – взрослые и дети, выполняя несложные творческие задания, исполняя элементы ритуально-игровых праздничных действий, совместно удовлетворяют

потребности в общении, субординационных отношениях. Такие отношения на празднике реализуют функции удовлетворения потребности участников в коллективных взаимоотношениях, «разумно снисходительны», т.к. никто никого не осуждает за неточность выполнения заданий или за недостаток необходимых сил, здесь не ставятся оценки, а создается поле взаимопомощи, взаимоподдержки.

Активизация подогревает интерес зрителей к действию, но сама активизация должна быть четко продумана и в случае, когда зрителям становится скучно в моменте активизации, нужно быстро сворачивать затянувшееся или неудачное действие. Увлечение импровизацией также может «размыть» представление, разрушить его целостность. Поэтому каждое случайное внешнее проявление действия должно быть профессионально продумано и подготовлено.

Список используемой литературы:

1. <https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-teatralizaciya-kak-rezhisserskiy-metod-massovogo-predstavleniya-i-prazdnika-2283671.html>
2. <https://studfile.net/preview/9415581/>
3. <https://infourok.ru/sposobi-aktivacii-zritelskoy-auditorii-3837911.html>

Методические рекомендации подготовила:
ведущий методист по культурно-досуговой
работе муниципального бюджетного
учреждения муниципального образования
Северский район «Районный организационно-
методический центр» - Шамай Ольга Олеговна.