

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»

**Театральное творчество – как путь к созданию
литературного произведения.**

Педагог дополнительного образования
Гришаева Елена Владимировна

г. Заозёрск
2024

Театральное творчество – как путь к созданию литературного произведения.

Добрый день уважаемые коллеги.

Более 30 лет я являюсь руководителем детской театральной студии. И как многие мои коллеги сталкиваюсь с проблемой подбора репертуара для своего коллектива, Особенно остро встаёт вопрос о подготовки литературно-музыкальной композиции определённой тематики. Как, например участие в фестивале «Юные таланты за безопасность». Мы постоянные участники и неоднократные победители этого фестиваля различного уровня в номинации «Литературно-музыкальная композиция» Чтобы решить проблему подбора материала , мы решили сочинять сценарии литературно-музыкальной композиции сами.

Наш коллектив работает по программе «Театр Радости», где на 4 и 5 году обучения работая по разделам «Основы анимации» и «Основы режиссуры» учащиеся студии пишут сценарии различных мероприятий и литературно музыкальных композиций. Вместе выбираем тему, делимся на группы: кто подбирает материал для сюжета, кто видео и фото событий, архивные данные. А дальше сочиняем саму композицию.

Работу над написанием сценария мы начинаем с определения темы и идеи. 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 литературно-музыкальной композиции. ТЕМА - это экстракт всего самого важного, о чём мы рассказываем в сценарии. ИДЕЯ - основной вывод, основная мысль, авторская оценка изображаемых событий.

Идея - это отношение автора к поднимаемым в сценарии жизненным проблемам.

В широком смысле тема - общий характер события. Она вытекает из ситуации, которая будет реализована в конкретной композиции, например, «Герои и подвиги» будет по-разному конкретизирован в том или ином замысле. В одном случае - «Природа героизма спасателя» - речь может пойти о героическом подвиге спасателей города Заозёрск, в другом - «Память и благодарность молодого поколения всем спасателям России. Каждая тема конкретизируется местным материалом. Создавая замысел, определяем проблему дня. В центре нее всегда находится человек или группа людей, то есть общественно значимый герой (герои), связанный с темой фестиваля.. Определение темы помогает правильно сформулировать идею - основную мысль, оценку отображаемых событий, явлений. Идея часто становится названием мероприятия. Мы учитываем, что композиция рассчитана на конкретную аудиторию, её социальные, профессиональные, образовательные и возрастные особенности. Это облегчает конкретизацию идеи сценария, а значит, и подбор материала для содержания сценария, приемов и формы композиции .

ЗАМЫСЕЛ СЦЕНАРИЯ определяет схему будущей композиции: основные блоки - эпизоды и сюжетную линию, связывающую их.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЮЖЕТ - неотъемлемая часть работы над сценарием. Выстроить сюжет - значит найти все события, в которых раскрывается идея. Одним из важных этапов написания сценария является **ПОДБОР МАТЕРИАЛА**. Материал бывает художественный и документальный.

К документальному подбору относятся зафиксированные на бумаге различные факты реальной жизни. Это могут быть документальное кино, журнальные и

газетные статьи, очерки, дневники, архивные данные, письма. К документальным материалам относятся все те события, которые реально происходили и зафиксированы. Нам приходилось сталкиваться с местным материалом, т.е. с теми фактами и событиями, которые происходили в нашем городе. Чаще всего местный материал приходится брать в музеи пожарной части, а также поддерживать связь с людьми, интересными своей биографией. Это всевозможные протоколы, отчеты, справки, вырезки газетных статей, архивные материалы и т.д. и т.п.

Художественный материал - это готовые художественные материалы профессионального или художественного характера, к ним относятся стихи, музыка, хоровые и вокальные произведения, повести, рассказы, фрагменты из художественных фильмов, пьес т.д. Художественные материалы можно найти в библиотеках, фонотеках.

Критерии отбора материала:

1. Соответствие материала теме и идее.
2. Иметь конкретного адресата, учитывать его интересы.
3. Материал должен быть новым, свежим, малоизвестным.
4. Материал должен быть простым, ясным, доходчивым по содержанию,
5. Нести в себе художественно-эстетическую ценность.
6. Возможность и податливость материала на сцене (т.е. то, что написано, можно было бы показать на сцене).

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.

Сценарии мы создаем двумя способами: собирательным и избирательным.

При собирательном способе, мы создает обобщенный образ на реальной основе. Студийцы создают воображаемый образ, несущий в себе обобщение - характер современного положительного героя. – Избирательный способ позволяет на примере рассказа об одном человеке предложить образ жизни многих людей. Но в любом случае нам необходимо найти способ пробудить у зрителя активное восприятие действия. К элементам активизации относятся: прямое обращение к аудитории, коллективное исполнение песен и т.д.

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ - это сложный, многоступенчатый, творческий процесс, включающий периоды накопления информационно-содержательного материала, формирование замысла, написание драматургического произведения. Нам необходимо так соединить все его компоненты, чтобы в итоге получилось целостное драматургическое произведение. Каждый сценарий имеет композиционное построение, которое позволяет его упорядочить, логично расположить основные части. Композиция (соединение, расположение, составление) - построение художественного произведения.

Драматургическая основа литературно-музыкальной композиции создается такими эмоционально выразительными средствами, как живое слово, музыка, кино, поэзия, хореография и другие. Задача композиционного построения сценария состоит в том, чтобы соединить все эти элементы в единое целое. От того, насколько данные элементы будут гармонировать между собой, взаимодействовать в сюжетной конструкции, соподчиняться и дополнять друг друга, зависит

эмоциональное и эстетическое восприятие ее зрительской аудиторией.

КОМПОЗИЦИЯ - основное средство художественной организации сценария. Она включает: экспозицию или пролог, завязку действия, развитие действия, кульминацию, развязку, финал. Экспозиция - дает эмоциональный настрой аудитории, сведения о предстоящем действии, его героях и обстоятельствах. Экспозиция должна обязательно вводить в тему. В качестве экспозиции могут быть использованы художественные выразительные средства, документы, тексты, читаемые ведущими.

Экспозиция переходит в завязку-событие, откуда начинается действие в сценарии, дающее толчок для развития последующих эпизодов. Далее следует развитие действия - развитие сюжета, каждый из эпизодов которого имеет свою внутреннюю композицию, построение, проходящее через замысел сценария. Кульминация - высшая эмоциональная точка в развитии основного действия. Обычно это самый сильный по воздействию художественный фрагмент, документальный материал, наконец, яркое церемониальное действие, например обращение с призывом. Кульминация является высшей точкой конфликта, после чего идёт развязка, которая всецело исчерпывает, снимает, разрешает изображённый конфликт и приводит нас к финалу. Финал - заключительный аккорд литературной композиции.

Для того чтобы сценарий не распадался на отдельные эпизоды, мы стараемся найти единый сценарный ход. Ход,двигающий развитие сюжета, является основным связующим моментом при монтаже сценария. Идеальным является использование в сценарии одного хода, связывающего все эпизоды действия.

Типы сценарных ходов: 1. Хроникально-исторический. Когда моделируя композицию, можно брать за основу сценарного хода хронику событий, историю.

2. Персонифицированный. За основу берется образ, через призму которого выстраивается действие. Это могут быть как литературные образы, так и «ожившие и заговорившие» образы города, села, района и т.д. Художественная персонификация идеи сценария может происходить и за счет песни, музыкального произведения, различных звуков (бой курантов, стук метронома и г.д.)

3. Использование форм общественной жизни, таких как диспут, собрание, суд

4. Через публицистические жанры (хроника событий, очерк, репортаж, интервью).

5. Построение игрового действия

6. Через трансформацию деталей (белый платок как символ мира).

7. Через событийный ряд сюжетной линии.

8. Через столкновение (положительного и отрицательного материала, персонажей.)

Принимая во внимание всё выше сказанное, приступаем к написанию сценария.

1. Генерация идей. Записываете все идеи, что приходят в голову. Чем больше, тем лучше. Всё, о чём хотим написать; всё, что волнует.

2. Фильтрация. Стадия критического подхода к идеям. Отбрасываем слабые идеи, оставляете сильные.

3. Селекция. Рассматриваете выбранные нами идеи. Какие из них являются оригинальными? Как их можно улучшить?

В результате - отбираете одну идею, которая послужит основой для будущего сценария.

4. Разработка концепции. Описываем наш замысел (идею, историю) в одном-двух предложениях. Стараемся уложиться в 25 слов.

5. Название. Придумываете рабочее название для нашей композиции.

6. Структура. Составляете структуру сценария. Когда структура будет готова, спрашиваем себя, о чём она на самом деле? Иными словами, определяем тему.

7. Сценарий. Приступаем к написанию сценария. Пишем как можно больше, ничего не редактируя. На этом этапе важно записать сценарий. Заканчиваем черновик. Откладываем написанное на два-три дня.

8. Редактирование. Исправляем нестыковки и дыры в сюжетной линии. Проверяем, отвечает ли идея и тема сценария первоначальному замыслу?

Проверяем структуру сценария. Все ли сюжетные точки на своём месте? Что можно выбросить без потерь для смысла? Уделяем внимание персонажам. Все ли они нужны

Затем начинаем репетиционную работу.

Опыт работы с учащимися театральной студии убеждает меня в необходимости написания литературно-музыкальных композиций, потому что каждый учащийся получает возможность проявить свой творческий потенциал, реализовать себя в том виде деятельности, в котором он может проявить свои способности.

Кроме того, этот вид работы помогает познакомить учащихся с поэтами и писателями, произведения которых ребята фактически не читают, привлечь их внимание к многим историческим событиям, которыми гордится наша

страна, что помогает формировать высоко нравственную личность, любящую свою страну и свой народ.