

Приложение 1.

Развитие творческих навыков организатора культурно-досуговой деятельности школьников

Организатору художественно-творческой работы с детьми, ощущающему нехватку специальных знаний по тем или иным видам творчества и особенностям создания различных форм театрализованного досуга, предлагаются несколько упражнений по развитию навыков сценарного, актерского мастерства, речевые упражнения, упражнения, развивающие драматургическую логику и режиссерские навыки.

Упражнения по развитию драматургического чутья, драматургической логики

Понятие драмы и драматургии

1. Законспектировать основные понятия по драматургии – создать свой терминологический словарь.
2. Посетить театр и посмотреть несколько спектаклей. Записать свои впечатления и наблюдения.
3. Выбрать пьесу для чтения и анализа ее драматургических особенностей.

Понятие композиции в драме

1. Прочесть небольшую пьесу. Определить в ней кульминацию.
2. Прочесть одну из пьес А.Н. Островского и обосно-

вать свою точку зрения по поводу композиции пьесы. Определить ее тему, идею, сверхзадачу.

3. Прочесть народную сказку. Полагаясь на интуицию, ответить на вопросы: «Чего не хватает и что мешает тому, чтобы сказку можно было поставить на сцене?»

4. Посмотреть спектакль или кинофильм и определить кульминацию и другие композиционные части.

5. Инсценировать сказку, дописать на свое усмотрение реплики, монологи, диалоги.

Конфликт как действенная основа драмы

1. Прочесть пьесу. Определить противоборствующие силы в ней и предмет борьбы.

2. Определить проблемы, назревшие в нашем обществе, и попытаться представить проблему как конфликт в воображаемой пьесе.

3. Сочинить сказку с заранее смоделированным конфликтом, предметом борьбы и с заранее продуманной развязкой.

4. Определить в просмотренном спектакле или кинофильме конфликт главный, внутренний, побочный и конфликт каждой роли.

5. Подобрать пьесы или фильмы, повествующие о разных героях, разных исторических временах со сходными конфликтами.

Драматургический разбор

1. Прочесть пьесу, определить ее тему, идею, сверхзадачу автора.

2. Определить противоборствующие силы и конфликт между ними, предмет борьбы, характер и вид конфликта.

3. Определить сквозное действие. Как развивается конфликт в действиях героев?

4. Определить экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и т.д.

5. Проанализировать исторический отрезок времени, о котором рассказывает пьеса. Изучить стиль автора, стиль эпохи, контекст произведения.

6. Определить сверхзадачу каждой роли и сверхзадачу эпизодов пьесы.

7. Определить структуру эпизодов и основных мизансцен.

8. Происходит ли и как разрешение основного и побочных конфликтов?

9. Есть ли в пьесе пролог и эпилог? Можно ли в пьесе предположительно самому вообразить пролог и эпилог?

10. Сделать драматургический разбор просмотренного кинофильма.

11. Написать маленькую пьесу согласно драматургической логике.

Упражнения на развитие актерских качеств

Особенности мастерства актера

1. Прочесть и законспектировать отрывки из книги Б.Е. Захавы «Мастерство актера и режиссера», касающиеся природы актерских способностей.

2. Какие вопросы возникают по поводу игры того или иного актера? Какие актеры нравятся? Что привлекает в их игре?

3. Какие актеры, по вашему мнению, смогли бы с той или иной ролью справиться лучше? Почему?

4. Записывать в творческом дневнике свои наблюдения из жизни.

5. Из упомянутой книги Б.Е. Захавы, о которой говорилось выше, законспектировать правила, предваряющие тренинг на развитие внимания.

6. На первом этапе выполнить курс упражнений на развитие и укрепление внимания.

7. Рассмотреть любой предмет и по памяти описать его.

8. Сосредоточить слуховое внимание сначала в пределах аудитории, затем коридора, улицы. Сколько звуков услышали и каких?

9. Рассмотреть похожие предметы и найти отличительные черты.

10. Обратить внимание на изменения в тех местах, где постоянно ходите и живете.

11. Описать по памяти лицо человека, с которым вместе ехали утром в метро.

12. Воспроизвести манеру поведения и жесты знакомых.

13. Для следующих упражнений нужны несколько помощников — товарищей или школьников. Упражнение «Зеркало». Один человек совершает различные движения, а второй, являясь его «зеркалом», старается их повторить как можно точнее.

14. Упражнение «Тень». Один человек совершает разные движения, а другой повторяет, будучи его «тенью».

15. Прочесть слушателям, как на сцене, газетную статью и пересказать ее содержание.

16. Сидя как на сцене перед товарищами-зрителями, вспомнить и воспроизвести свои личные проблемы, обиды и т.п.

17. Сидя как на сцене, сосредоточиться и делать свою работу (писать конспект, шить, вязать, читать, гладить и т.д.).

18. На втором этапе, посвященном развитию собственно сценического внимания, нужно запомнить реальные действия и воспроизвести их на сцене.

19. Действия с воображаемым предметом(пришивать пуговицу, расчесывать собачку, читать газету, заплетать косу и т.п.)

20. Добраться состояния публичного одиночества, затем вернуться в обычное.

Сценическая свобода

1. Освободить мускулы от излишнего напряжения.

2. Сосредоточившись на любом объекте, превратить произвольное внимание в непроизвольное, довести себя до активной сосредоточенности и возникновения чувства внутренней свободы.

3. Много раз напрягать и расслаблять мышцы, тренируя ощущение освобождения.

4. Назвать слово. Какие возникают ассоциации, связанные с ним?

5. Звучит мелодия. Какие с ней связаны ассоциации?

6. Взять в руки какой-либо предмет. Какие возникают ассоциации?

8. Посмотреть на себя со стороны (можно с помощью видеокамеры). Какие у вас мышечные зажимы? От чего нужно постараться избавиться?

Сценическая вера в предлагаемые обстоятельства

1. Законспектировать основные положения по поводу воспитания сценической веры из книги Б.Е. Захавы.

2. Магическое «если бы». Воображение с его помощью легче включается в работу. Дать самому себе задания с использованием словосочетания «если бы».

3. Рассказать словами о чувствах, которые испытываются при ссоре с другим человеком, землетрясении, неожиданном известии того или иного содержания и др.

4. Какими действиями эти чувства можно подкрепить?

5. Упражнение «Оправдание поз». Принять любую произвольную позу, а потом придумать свои обстоятельства и объяснить эту позу по-своему. Обосновать свое толкование.

6. В творческом дневнике постоянно пополнять копилку наблюдений.

7. Упражнения «Физическое самочувствие», «Создание настроения». Попытаться сыграть это.

8. Придумать смену обстоятельств, влияющих на физическое самочувствие. Сыграть эту смену настроений.

Сценическое отношение и оценка фактов

1. Законспектировать выводы о сценическом отношении из книги Б.Е. Захавы.

2. Выполнить упражнение на отношение к объекту, например, допустить, что это не шапка, а котенок. Сыграть это.

3. Упражнения на отношение к месту действия: почувствовать себя на приеме у зубного врача, на вокзале, в метро. Выполнить соответствующие действия.

Сценическое действие. Работа над ролью

1. Выбрать небольшую пьесу. Прочесть ее.

2. Провести идейно-тематический и драматургический разбор выбранной пьесы.

3. Выбрать себе роль, подумать над ее пониманием, над поиском сценических приспособлений к своей роли.

4. Придумать детали одежды, жесты, манеру поведения.

Упражнения по сценарному мастерству

Что такое сценарий? Виды сценариев

1. Ведем творческий дневник. Записываем запоминающиеся события, факты из окружающей жизни, свои мысли, впечатления, афоризмы.

2. Написать небольшой рассказ, состоящий в основном из пословиц и поговорок.

3. Написать рассказ, который подытоживает пословица или поговорка.

4. Прочитать небольшой рассказ. Осмыслить его идею, структуру. Переписать его по-своему, подобрав другие имена, образы, слова.

5. Накопить для упражнений фотографии из газет и журналов и собственно сделанные фотографии людей или сценок. Дать названия отдельным фотографиям.

6. Из группы фотографий отобрать те, которые могут составить сюжетную линию.

7. В творческом дневнике перефразировать по-своему отрывок из песни.

8. Инсценировать небольшую сказку, расписав по действиям и диалогам.

9. Попытаться зарифмовать эту же сказку в тех же действиях.

10. Звучит музыка. Предлагается записать свои мысли, чувства, настроения, которые навеяны этой музыкой.

Сценарный замысел и его компоненты

1. Прочесть сценарий. Определить в нем тему, идею, сверхзадачу.

2. Определить композиционную структуру прочитанного сценария.

3. Придумать темы для своих воображаемых сценариев.

4. Посмотреть телевизионную передачу (КВН или другую). Проанализировать ее с точки зрения верности заявленной теме, раскрытия темы, удачно найденных приемов; определить идею, сверхзадачу зрелица. Актуальна ли эта тема? Что в передаче было удачно, а что нет? Обосновать свое мнение.

5. Определить символику в передаче. Что такое символ? Вспомнить из литературы. В качестве символа любви часто изображают сердце, символом юности считают весну, а старости — осень. Предложить свои решения в поиске символики к той или иной теме.

6. Вспомнить, что означают термины: «аллегория», «гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «юмор», «сатира», «сюжет», «фабула»?

7. В прозаических, поэтических произведениях и в сценариях найти примеры, которые на практике раскрывают данные понятия.

Драматургия сценария. Его план

1. Прочесть сценарий. Сделать его разбор. Определить тему, идею, сверхзадачу, композиционную структуру. Найти границы эпизодов сценария.

2. Можно ли поменять местами какие-нибудь эпизоды? Обосновать свое мнение.

3. Можно ли в данный сценарий включить еще какие-либо эпизоды или убрать что-то из представленного? Обосновать свои предложения.

4. Выбрать небольшую миниатюру, сделать из нее небольшой киносценарий.
5. Составить план и обосновать замысел сценария зрелищной программы: КВН, вечера, концерта, композиции и т.д.

Сценарный ход. Его поиск

1. Поиск удачного хода — это одна из основных творческих задач сценариста. Если найден ход, то весь дальнейший процесс будет и легче выстроить, и интереснее будет работать всей творческой группе. В наиболее удачных ходах есть узнаваемая действительность. Их легче играть. Легче писать текст таких сценариев, поскольку и стиль, и терминология уже на поверхности. Ход диктует жанр, поиск костюмов, мизансцен и т.д. Зрителю легче принять такое зрелище, где есть четкий ход, — ведь он задает ту условность, с которой зритель быстрее соглашается, быстрее принимает правила игры, в которую с ним играют сценарист и постановщик зрелища.

2. Подобрать сценарии, в которых присутствуют удачные ходы. Решить, какие преимущества дают эти ходы?
3. Придумать к прочитанному сценарию свой ход. Обосновать его.
4. Придумать сценарные ходы и приемы для воображаемых сценариев.
5. Прочесть сценарий и, если в нем есть сюжет, определить его.

Запись сценария. Монолог, диалог, описание действия

1. Изучить разные образцы сценариев и особенности их записи.
2. Обратить внимание на оформление, запись монологов, диалогов, ремарок, описание места действия и другие детали сценария.
3. Записать монолог и диалог в выбранных ситуациях.
4. Написать сценку в диалогической форме.
5. Перефразировать сказку, написать ее по-новому, по-своему. Описать действия, диалоги и т.д. Правильно оформлять записи ремарок и других описаний.

Упражнения на развитие режиссерских качеств

Основные принципы работы режиссера

1. Законспектировать из предложенной литературы основные

положения из высказываний мастеров режиссуры, их мысли, советы, правила.

2. Продолжать в творческих дневниках записывать свои наблюдения из жизни, свои впечатления и размышления.
3. Записать подсмотренную в жизни интересную мизансцену.
4. Из копилки фотографий и репродукций выбрать те, из которых можно создать видеоряд по своему замыслу, и подобрать музыку.
5. Из одного и того же набора фотографий и репродукций составить разные сюжетные линии и видеоверсии. Подобрать разную музыку.
6. Выполнить упражнение под названием «Что бы это значило?» (Группа участников-школьников по команде застывает в стоп-кадре.) Определить, чья трактовка интереснее, зрелищнее?
7. «Оживить» репродукцию известной картины, т.е. подобрать персонажи так, чтобы они застыли в определенных позах и с определенными выражениями лиц. По команде режиссера актеры должны развить действие дальше. Проанализировать удачи и неудачи в этом виде работы.
8. Выбрать небольшую пьесу, определить жанр, свое решение, событийный ряд, эпизоды, структуру. Дать задание актерам и обосновать его.
9. Объяснить каждому из участников его сценическую задачу, образ и вызвать стремление решить сверхзадачу.
10. Откорректировать манеру игры каждого актера, актерские приспособления, речь, движения и т.д.
11. Поставить со своей актерской группой пьеску или рассказ, выступая в роли режиссера. Обсудить работу.

Работа режиссера над пьесой

1. В рекомендованной литературе прочитать и проанализировать работу режиссера над подготовкой будущего сценического замысла.
2. Выбрать небольшую пьесу и составить план работы, продумать темы, проблемы, вопросы к себе по поводу предстоящей постановки. Задуматься над решением всевозможных деталей по ходу освоения материала.
3. Вспомнить упражнения на наблюдательность: в качестве разминки продолжить на сцене этюдную работу в этом направлении. Например, воспроизвести походку своих товарищей, их манеру говорить, общаться. Изучить характерные движения, жестикуляцию друг друга.

Попытаться скопировать манеры и движения известных людей.

4. Режиссерски разработать с актерами образы старика, животного, механизма и т.д. Дать им определенные задачи. Разработать линию их поведения. Смотрировать действия и поступки.

5. Почитать соответствующую литературу по сценографии. Подумать о том, как в этюде разместить актеров на сцене, чтобы про слеживались исполнители первого плана, второго, третьего и т.д.

6. Придумать темы для пластических этюдов, в которых герои размещались бы в двух-трех планах. Обыграть с актерами их задачи по воплощению определенных образов.

7. Проанализировать достоинства и просчеты постановщика какого-либо фильма.

Методика работы режиссера с актером

1. Набрать себе творческую группу и поставить любую работу с обоснованием своего выбора темы и режиссерского замысла.

2. Поставить концертный или любой эстрадный номер, занимаясь индивидуально с исполнителем или несколькими исполнителями.

3. Придумать своему исполнителю предлагаемые обстоятельства и ряд простейших действий, которые помогут ему войти в образ.

4. Поставить этюд с рассказом об одном и том же событии, например, рассказы сторожа, уборщицы, прохожего, преступника о пожаре.

5. Поставить короткую басню, сатирическое стихотворение или сказку.

Упражнения на освоение организационно-творческих особенностей различных форм культурно-досуговой деятельности школьников

Школьные вечера

1. Прочесть сценарии различных вечеров, проанализировать драматургические особенности, удачные приемы и недостатки.

2. Побывать на каком-либо театрализованном вечере и проанализировать его документально-художественную основу, драматургию, режиссуру, удачные приемы, сценарный ход, недостатки и просчеты.

3. Вспомнить опыт телевизионных вечеров. Проанализировать их.

4. Выбрать для себя тот или иной тип вечера и составить его сценарный план. Выполнить это задание письменно в творческом дневнике.

5. Найти интересный факт из жизни, встретиться с человеком. Научиться брать интервью, уметь поддерживать разговор, заинтересовать собеседника своей темой.

6. Работая над архивными и историческими материалами, подумать над тем, что могло бы стать темой вечера и для какой аудитории?

Композиции

1. Освоить приемы монтажа, все его виды. Разобрать их на примере просмотренных кинофильмов и спектаклей.

2. Проанализировать особенности применения того или иного приема монтажа.

3. Прочесть сценарий композиции. Определить ее тему, идею, сквозное действие, художественные и документальные элементы.

4. На заданную тему составить чтецкую композицию из произведений одного автора, а затем — из произведений разных авторов.

5. Подметить в окружающей действительности проблемы, интересные для работы. Поработать над поиском материала (поэзии, истории, публицистики и др.) по этой теме. Какие мысли подскажет материал? По какому пути нужно пойти при создании композиции, обращенной к зрителю?

6. Написать маленькую лирическую композицию и подобрать к ней музыку.

7. Составить сценарный план чтецкой композиции по большому произведению одного автора.

8. Написать небольшую одножанровую композицию для детей.

9. Написать композицию для школьников с использованием материалов самых разных жанров: стихов, музыки, танцев, документов и т.д.

Концерты

1. Записать на карточках предполагаемые концертные номера, составить программу концерта из этих номеров. Написать текст связок-ныроков между номерами.

2. Попробовать себя в роли ведущего.

3. Предложить темы разнообразных концертов. Разработать сюже-

ты концерта для детской аудитории, для взрослых, для смешанной аудитории.

4. Придумать свой концертный номер и его постановку.

Танцевально-музыкальные программы

1. Написать сценарный план диско-программы.
2. Продумать оформление, технические средства, помещение.
3. Попробовать себя в роли диск-жокея.

Конкурсно-игровые программы

1. Посмотреть телевизионную игру КВН. Разобраться в ней, задав себе следующие вопросы.

Есть ли в этой игре сюжет? Есть ли единый сквозной прием, сценарный ход? Какие традиционные элементы есть в этой игре? Что нравится и что не нравится и почему в некоторых традиционных моментах подобных игровых программ? Какие новые элементы присутствуют в этой игре? Какие отдельные моменты и приемы интересны и чем? Какие творческие задания больше всего понравились и почему? Назвать наиболее удачные ответы. Провести конкурс капитанов — нужен ли он, интересен ли он? Есть ли в этой игре драматургическая логика? Было ли нарастание зрительского интереса? От чего оно зависело? Каковы достоинства и недостатки в выполнении домашних заданий? Во всем ли вы согласны с решением жюри?

2. Прочесть сценарий любой конкурсно-игровой программы и разобрать ее, ответив аналогично на поставленные выше вопросы. В творческом дневнике продолжать записывать свои наблюдения, остроумные фразы, удачные шутки.

3. Придумать перечень приемов, сюжетных ходов для предполагаемых конкурсно-игровых программ.

4. Внимательно изучить книгу А. Н. Лука «Остроумие, юмор, творчество» (М.: Искусство, 1977). Выписать из нее примеры с приемами остроумия, например: ложное противопоставление, ложное усиление, доведение до абсурда, остроумие нелепости, смешение стилей, намек, ирония, обратное сравнение и буквализация метафоры, сравнение по неявному признаку, повторение как прием остроумия, двойное истолкование, парадокс как прием остроумия.

5. Выписать примеры этих приемов из художественной литературы.
6. Выписать приемы остроумия из собственных наблюдений,
7. Придумать примеры, аналогичные найденным в произведениях.

Школьные праздники

1. Прочесть сценарий школьного праздника и проанализировать его по следующему плану: тема праздника; время проведения; площадка; одна площадка или несколько; для какой аудитории этот праздник; задача праздника; выполнена ли задача, судя по сценарию; есть ли единная сюжетная линия; есть ли сценарный ход; поделить сценарий на эпизоды; какой эпизод является кульминационным; как развивается действие; есть ли приемы активизации участников праздника; перечислить их; как в сценарии учитывается работа со зрителями; почему в финал вынесен тот или иной эпизод; какие изменения можно внести в сценарий; подчиняется ли выстройка эпизодов и расположение документально-художественного материала идеи праздника.

2. Побывать на нескольких массовых празднествах. Проанализировать их со всех известных позиций. Провести сравнительный анализ этих праздников с точки зрения постановочных находок, интересных приемов, удач и неудач.

3. Продумать, как можно было бы избежать тех или иных просчетов в увиденных праздниках? Обосновать свои предложения, мотивировать их.

Театрализованные представления и шоу-программы

1. Посмотреть и проанализировать телевизионную шоу-программу, отметив ее отличительные черты, тематику, наличие жанров, деление на эпизоды, блоки, их функциональное значение в общем развитии программы, технические средства выразительности и их роль, образное решение режиссером и сценаристом всего замысла и отдельных эпизодов.

2. Проанализировать органичность включения того или иного материала в шоу-программу или театрализованное представление. Продумать подбор музыкального материала и обосновать свой выбор.

3. Проанализировать представление или программу с точки зрения органичности применения технических средств и включения их в замысел.

4. Просмотрев театрализованную или шоу-программу, проанализировать сценарную основу с точки зрения выполнения следующих принципов: соответствие выразительных средств цели художественно-педагогического воздействия; достоверности отобранного фактического материала; соответствие отобранного материала

социально-структурной специфике аудитории; максимального расширения многообразных средств воздействия; художественно-эстетической ценности материала; новизны материала; соответствия отобранного материала сюжету сценария.

5. Взять сценарий театрализованного представления или шоу-программы и заполнить таблицу этапов работы сценариста по приведенному примеру.

<i>Содержание</i>	<i>Цель анализа</i>	<i>Объект анализа</i>	<i>Позиция/ ракурс</i>
Первый этап: выбор и анализ темы	Формулирование проблемы	«Факты жизни» и «факты искусства». Задачи времени	Социологическая
Второй этап: анализ проблемы	Определение сверхзадачи	Проблема	Педагогическая
Третий этап: разработка сценических заданий и блоков	Найдение сценических заданий и блоков	«Факты жизни» и «факты искусства»	Сверхзадача сценария

6. Составить блок концертных номеров на основе логически-последовательного монтажа, контрастного, параллельного, ретроспективного и других (художественные номера можно взять произвольно).

7. Применить несколько приемов монтажа в программе или представлении. Снять учебный видеофильм с удачно найденными примерами монтажа.

8. Сценарий шоу-программы или театрализованного представления разделить на блоки, эпизоды и номера. Научиться составлять монтажный лист сценария по следующей схеме.

<i>№</i>	<i>Время</i>	<i>Сценарий</i>	<i>Описание объекта</i>	<i>Музыкальное и техническое оформление</i>	<i>Примечание</i>