

Государственное учреждение культуры Тульской области
Тульский государственный орден Трудового Красного
Знамени академический театр драмы имени М.Горького

Р. Г. Мусаев
А. Ю. Терешина

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОЗДАНИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА
И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО РАБОТЫ

ТУЛА - 2022

Дорогие друзья!

Театр, как и любая форма творчества, не терпит стандартов и механического копирования. То, что отлично подходит одному коллективу, у другого вызовет лишь недоумение. Именно поэтому авторы данной работы не ставят перед собой задачи разработать универсальный пошаговый алгоритм создания школьного театра. Более того, авторы не пытаются уместить в этом небольшом тексте краткий курс театрального училища. Любительский театр в ряде случаев стоит совсем не на тех китах, что театр профессиональный. Только в школьном театре ролей должно хватать на всех, а уровень таланта – желательный, но необязательный критерий отбора исполнителей. Да, у многих современных актеров и режиссеров путь в профессию начался именно со школьного театра. Но если их одноклассники, избравшие для себя другие профессии, на всю жизнь полюбили театральное искусство и научились в нем разбираться, задача школьного театра выполнена.

*Министр культуры Тульской области
Т.В. Рыбкина*

Предназначение школьного театра – развитие творческого начала в ребенке. И это помимо попутно формируемых навыков общения, эмоциональной отзывчивости, культуры речи, внимательности, усидчивости и прочего. Именно поэтому главная задача этого труда – пробудить фантазию организаторов школьного театра, рассказать о возможных вариантах детского театрального творчества и предложить простые способы разрешения традиционных проблем, неизбежно возникающих в любительских театральных коллективах.

Итак, третий звонок прозвенел, занавес открывается!

*Генеральный директор
Тульского академического театра драмы
С.М. Борисов*

Государственное учреждение культуры Тульской области
Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический
театр драмы имени М.Горького

*Рагим Гашамович Мусаев
Анна Юрьевна Терешина*

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданию школьного театра
и организации его работы**

ТУЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ДРАМЫ

Тула, 2022

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: ЗАЧЕМ?

Зачем современной школе театр? Почему сегодня, несмотря на засилье самых разнообразных технологий и диктат социальных сетей, школьный театр, которым увлекались еще наши бабушки и дедушки, остается востребован?

Все просто. Театр дает ребятам возможность избавиться от комплексов, убедиться в собственной нужности, разглядеть свою уникальность и поверить в себя. Театр дает любому ребенку возможность не только самоутвердиться, но и сформировать адекватную самооценку. А если вспомнить, что возник школьный театр даже не во времена наших дедушек, а несколько столетий назад, становится очевидным, что эта форма школьной жизни имеет огромный жизненный потенциал.

Условий успеха только два. Первое: каждое поколение наполняет старую форму новым содержанием. Второе: полная искренность и увлеченность детей и педагогов, так как малейший намек на «обязаловку» разрушит всю магию совместного творчества.

И огромную роль в этом играет **Учитель**. Подростки особенно нуждаются в обществе постороннего взрослого человека, готового их оценить и поверить в них. Сначала дети приходят «погреться у костра» и, если костер действительно греет, остаются. Потом им самим тоже начинает хотеться обогреть кого-то.

Чтобы заинтересовать детей, сначала нужно заинтересоваться ими. Что нравится каждому из них? Что для каждого жизненно важно? Что получается у них хорошо, а что – нет? Атмосфера, создаваемая в процессе репетиций, тренингов, выступлений, – это атмосфера неформальная и радостная, это увлекательный процесс, который может не просто объединить учеников, а действительно «заразить» и учеников, и учителей, и даже родителей. Важно помнить, что, работая над любой постановкой, в первую очередь вы работаете с детьми, а, значит, помогаете им разобраться в себе, своих переживаниях, стать чуть увереннее, быть более открытыми и эмоциональными, доверять себе и своим чувствам, строить речь, излагать свои мысли и многое-многое другое.

Сегодня образовательный процесс зачастую нацелен на успешную сдачу ЕГЭ. Все предметы, не входящие в итоговое тестирование, отходят на второй план. Что уж говорить про кружки. И это вполне объяснимо. Вот только результаты такого учебного процесса все отчетливее проявляются в реальной жизни. Раньше не было понятия «креативность», зато смекалка и фантазия били ключом. Сегодня, увы, все наоборот.

В этой ситуации школьный театр остается одной из немногих возможностей развить воображение, навыки живого общения, высвободить фантазию и сформировать творческое мышление – основу той самой пресловутой смекалки, что, в свою очередь, серьезно отражается на общем развитии личности, заметно повышая ее конкурентоспособность.

Есть и еще одно немаловажное обстоятельство. Сегодня хватает кружков самой различной направленности, в том числе театральных. Вот только деньги на них находятся, увы, не у всех родителей. Поэтому именно школьный театр может стать для кого-то самой настоящей путевкой в жизнь.

Первоначальная мотивация, приведшая школьников в театральный коллектив, может быть различной. Одни в театре спасаются от одиночества, другие приходят за компанию или «по приколу». И лишь немногие ребята чувствуют любовь к театру изначально.

При этом **каждому ребенку очень важно быть значимым**, интересным и особенным. Ему крайне важно, чтобы в него поверили и разглядели в нем одаренность. Как ни странно, театр способен каждому ребенку предложить именно то, что ему больше всего нужно. Кто-то, безусловно, отсеется, но оставшиеся приобретут целый **ряд полезных качеств и навыков**, среди которых:

- развитие творческого мышления и инициативы,
- выработка навыка взаимодействия с другими людьми и воздействия на их эмоции,
- развитие наблюдательности и внимания,
- воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства,
- формирование логического мышления,

- воспитание культуры речи, приобретение навыков публичных выступлений,
- тренировка волевых качеств,
- развитие самостоятельного подхода к решению поставленной задачи,
- воспитание любви к культуре и истории своей страны.

Как вы понимаете, руководителю школьного театра в одиночку с таким списком задач справиться сложно. Ему **нужны единомышленники**, роль которых порой может сводиться к словесной поддержке, но, поверьте: если эта поддержка исходит от директора или завуча, это уже немало! Не обойтись и без помощи других учителей. Кто поможет поставить музыкальный номер, если не учитель музыки? Как изготовить декорацию без трудовика и учителя изобразительного искусства? В театре найдется работа для всех, было бы желание. Школьный театр – отличная возможность разнообразить и обогатить культурную, творческую жизнь школы.

И, конечно же, важна **поддержка родителей** юных актеров. Прежде всего в поддержании серьезного отношения к занятиям. Ведь даже самый гениальный педагог способен лишь зажечь в ученике интерес к своему предмету. Если ребенок не захочет гореть самостоятельно, ничего не получится. Если ребенок будет систематически пропускать занятия, срывать репетиции или даже спектакли, он прежде всего сам ничему не научится. В том числе ответственности. Кроме того, как бы ни старался педагог, детский коллектив просто отторгнет такого горе-актера. Полагаем, стоит провести соответствующую беседу с родителями уже на первоначальном этапе создания театрального коллектива.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Мы уже говорили, универсального рецепта создания театра не существует. Но ряд организационных вопросов, на которые нужно себе ответить перед тем, как начать творить, все же имеется.

Первый вопрос - **помещение**. В любой школе можно найти класс или любое другое помещение, в котором достаточно пространства для комфортного размещения участников театральной студии. Главное, чтобы во время развивающих занятий, тренингов и репетиций юным актерам было удобно, чтобы им никто не мешал и чтобы они никому не мешали тоже. Сразу предупредите соседей, что театральная студия – это неизбежная громкая музыка и крики. Успокойте их тем, что это не будет происходить постоянно.

Совершенно не обязательно сразу требовать сцену, ведь сцена - это пространство, к которому ребятам необходимо привыкать и знать, как на ней существовать. Если вам достался класс, то для начала достаточно договориться, в какой его части условно располагается зал и где сидит будущий зритель.

Уже на самых первых порах важно объяснять, что есть **«особое место» - сцена**, к которой необходимо выработать должное уважение. Сразу объясните, что во время репетиции никто не заходит на сцену и не мешает репетирующим. Все игры и дела после занятия. Уважительное отношение к сцене настроит на серьезное отношение к занятиям и поможет поддерживать дисциплину. Полезно рассказать детям об устройстве профессионального театра. При возможности лучше провести с ними экскурсию и показать настоящую сцену. Такие экскурсии проводят многие театры, в том числе Тульский академический театр драмы.

Важным является **периодичность занятий и количество часов**, которые вы будете посвящать занятиям еженедельно. Опыт подсказывает, что двух академических часов достаточно, чтобы провести на занятии актерский тренинг и репетицию, оставив при этом детям время для отдыха. Если в вашем случае длительность занятия меньше, нужно будет разделять занятия на тренировочные и репетиционные.

Что касается частоты, то, конечно же, одного раза в неделю недостаточно, чтобы сохранять темп и поддерживать ощущение регулярности. А главное, чтобы на первых порах, пока ребята только осваивают сложное дело быть артистами, они не успевали забыть отрепетированное. Поэтому занятия в школьном театре должны проходить хотя бы два раза в неделю.

Следующий важный вопрос - **привлечение участников**. Нет необходимости набирать большой коллектив. Особенно если у руководителя театрального кружка пока нет достаточного опыта такой работы. В таком случае даже лучше начинать небольшим составом и позже, по мере развития театра, привлекать всё новых и новых участников. Посмотрите вокруг: наверняка в школе уже есть дети, активно занятые во внеклассной жизни. Скорее всего, они и составят костяк будущего театрального коллектива.

Необходимо придумать яркое название будущему коллективу, развесить привлекающие внимание афиши о наборе в театральную студию, назначить время первой встречи и ждать всех желающих.

Рекомендуем не устраивать никаких «страшных» прослушиваний и отборов. Это лишний стресс, который у многих может просто отбить желание. Кому-то может просто не хватить смелости прийти на очередной экзамен. Вы потом сами удивитесь, как скромные дети раскрываются в ярких и талантливых артистов.

В ходе первых тренингов вы поймете, кто на что способен, а дети поймут, что театр – это труд. Если ребенок оказался здесь случайно, он уйдет. Не мешайте ему, у него свой путь, возможно, более яркий.

Но что делать, если **с актерскими способностями очевидные проблемы, а желание у ребенка огромное?** Такое бывает. Объясните, что в театре много других очень важных и нужных профессий. В Тульском академическом театре драмы, например, помимо актеров, трудятся люди более чем 50 профессий. И без них спектакль невозможен.

В школьном театре, конечно, таких профессий будет меньше, но и там потребуются звукорежиссер, художник по свету, мастера по изготовлению декораций, костюмов и реквизита, гример, парикмахер. Кто-то должен переставлять во время спектакля декорации, отвечать за открытие – закрытие занавеса. Кто-то может вести страничку школьного театра в соцсетях, рисовать афиши. А если перед спектаклем вашего театра гостей будет встречать капельдинер с бейджиком или в униформе вашего театра, раздающий театральные программки... При желании занятие в театре найти можно каждому

ребенку. Главное, не забудьте всех указать на афише или в программке и пригласить на финальный поклон.

КАКИМ БЫТЬ ШКОЛЬНОМУ ТЕАТРУ?

Как правило, школьный театр представляется уменьшенной копией профессионального драматического театра. Само по себе это неплохо. Просто драматический театр, даже в миниатюре, требует серьезной материальной базы. Хорошо, когда в учебном заведении есть зал с кулисами, занавесом и костюмерной, наработанной за годы жизни школьного театра. А если ничего этого нет?

Никто не отговаривает вас от самостоятельного создания филиала драматического театра на школьной сцене. Просто ознакомьтесь с возможными вариантами. Поверьте, в ряде случаев это может оказаться проще и интереснее традиционной формы.

Прежде всего отметим, что **формы театрализации в школе могут быть разными**. Совершенно не обязательно результатом творчества сразу должен стать спектакль. Создание школьного театра можно начать с театрализованного шествия, маскарада или интерактивного спектакля-променада по школе или вокруг нее.

Начало или конец учебного года вполне могут стать поводом для **театрализованного шествия**, в ходе которого процессия школьников проходит по некоему заданному маршруту (по школе, вокруг школы, от школы до ближайшего сквера и т.п.), сопровождая свое перемещение песнями, речевками, стихами и т.д. При этом ребятам не обязательно надевать театральные костюмы. В ряде случаев вполне можно обойтись какими-то символическими предметами, воздушными шарами, масками и т.п. Например, темами шествия может стать профилактика вирусных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, символическое прощание до осени с кабинетами школы, в которых весь год набирались знаний и т.д. Все зависит от вашей фантазии. И не забудьте выложить

фотографии шествия с соответствующими хештегами в соцсетях. Это и привлечет внимание к вашей работе, и дополнительно заинтересует школьников.

Близкой формой театрализации является **интерактивный спектакль-променад** по школе или вокруг нее. Только в этом случае нужен хоть и довольно условный, но заранее составленный сценарий событий, за которыми следят зрители, перемещающиеся по заданному маршруту. Вести по маршруту зрителей может ведущий. Его роль может исполнять карта с указанием направления движения и остановок. На каждой из остановок зрителей ждет какая-то история или продолжение одной и той же истории, разыгрываемые актерами. По возможности, маршрут не должен просматриваться из одной точки. Лучше всего размещать остановки так, чтобы они открывались зрителю в последний момент. Так будет сохраняться эффект неожиданности и поддерживаться зрительский интерес. Например, можно идти по школьному коридору, заходя в кабинеты. Или остановки могут ждать зрителей за каждым из углов школьного здания. При необходимости зрители могут пойти по тому же маршруту второй раз, но на прежних остановках необходимо зарядить новые сцены. Желательно, чтобы длительность такого спектакля не превышала 30 – 40 минут. И не забудьте заложить время на перемещение зрителей. К примеру, юбилей школы может украсить спектакль-променад по школьным кабинетам, в каждом из которых зрителей будет ждать рассказ об учителях или знаменитых учениках, с ним связанных. И не забудьте про интерактив: актеры должны вовлекать в процесс игры зрителей. Им можно задавать вопросы, просить подать или поддержать реквизит, обращаться к ним как к неким участникам событий и т.д.

О традиционном **маскараде**, то есть о танцевальном вечере, участники которого приходят в масках и характерных костюмах, знают почти все. Эту форму активно используют современные развлекательные клубы. Вопрос лишь в том, как это мероприятие интересно подать современным школьникам. Здесь очень важно не задавить фантазию ребят жестким навязыванием тем, правильных с точки зрения школьной программы. Прежде всего детей нужно увлечь идеей творчества, а потом уже аккуратно вводить нужные педагогу темы, одновременно объясняя их актуальность и жизненность. К примеру, темой первого маскарада

может стать роман о Гарри Поттере или популярная компьютерная игра. Если чувствуете, что аудитория созрела, устраивайте бал у Воланда.

Косплей – модное течение, зародившееся в Японии. В дословном переводе это костюмированная игра, перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, аниме, комиксов, кинофильмов и т.д.

В отличие от ролевиков и исторических реконструкторов косплей не требует детального воссоздания исторически точного костюма или развития сюжета и характера персонажа. Это прежде всего внешняя демонстрация героя, причем, не обязательно детальная и точная.

Переориентируйте японские идеи на нашу почву. С младшими школьниками вполне реально воспроизвести героев популярных мультфильмов «Маша и медведь», «Три богатыря», «Холодное сердце» и т.д.

Вряд ли дети захотят в рамках косплея создать образ Ленского или Печерина. Прежде всего у них перед глазами нет соответствующего экранного образа, а это основа формата. Но можно предложить создать **фотосет** – серию фотографий в образе некого героя, этот образ раскрывающих. А образ как раз может быть и традиционным Онегиным, и Наташей Ростовой, а может быть Иваном Денисовичем или вообще неодушевленным предметом. Как насчет идеи создать коллективный фотосет некрасовского парадного подъезда с его героями? Или галерею гостей Фамусова? Фотография позволяет не создавать костюм целиком, а создать его видимость при помощи имеющихся вещей, тканей и т.д. Кроме того, никто не отменял возможности фотошопа.

Косплей может быть реализован не только через фотосет, но и через **моновидеоспектакль**: ученик создает образ героя и снимает видео о нем, которое может быть решено как прямой или закадровый монолог. Только не забудьте ограничить длительность этих видео-спектаклей. Например, одной минутой экранного времени. И детям снимать проще, и вам потом отсматривать.

Эти фото и видео могут быть размещены в группе класса в соцсетях или на сайте школы. Такая форма работы театрального кружка может успешно применяться в режиме дистанта.

Говоря непосредственно о театре, необходимо вспомнить, что он бывает не только драматическим. Давайте рассмотрим театр кукол и театр теней.

По некоторым сведениям, истоки **театра кукол** находят еще в Древнем Египте, где жрицы использовали в своих ритуалах специальных кукол. С тех пор многое изменилось, но неизменным осталось главное: театр кукол невозможен без специальной театральной куклы.

Это может быть очень удобно для школьного театра, поскольку решает извечную проблему с нехваткой или избытком актеров, а также их несоответствием персонажам, которых нужно изобразить. Если актеров мало, то в театре кукол очень просто поручить одну актерскую роль исполнению нескольких ролей. Главное - иметь несколько кукол. При определенной фантазии и способностях один актер может управлять несколькими куклами даже в одной сцене. Если же актеров больше, чем ролей в выбранной пьесе, то всегда можно придумать роль солнышка, ветра, тучки и т.п.

При этом актер как бы прячется за куклу, поэтому его внешность отходит на второй план. При наличии минимальных актерских способностей и чувства юмора девочка может вести куклу злого волка, а мальчик – куклу капризной принцессы.

Кроме того, сцена в театре кукол гораздо меньше драматической, поэтому ее проще и дешевле обустроить своими руками. Элементарную ширму можно сбить из бруса и обтянуть тканью или бумагой. Хорошим вариантом может стать идея, позаимствованная у вертепного театра – переносная коробочка, являющаяся мини-театром и сценой одновременно. С такой переносной сценой зрительным залом может стать любой класс. Особенно удачно в таком переносном театре будут смотреться сказки.

Роль сцены может исполнять обычная парта, на которую устанавливаются картонные декорации. Такой сцене отлично подходят плоские или планшетные куклы. Плоских кукол можно вырезать из бумаги. Планшетных кукол, управляемых штоком – деревянной ручкой, закрепленной чуть ниже головы, делают из обычных детских игрушек.

Существуют и другие системы театральных кукол. Самые известные - это традиционные перчаточные куклы, надеваемые на руку, и марионетки на нитях или тростях. Каких кукол выбрать – вопрос лишь вашей фантазии. К примеру, можно взять идею перчаточной куклы, но сделать лишь голову, надеваемую на палец. Роль тела возьмет на себя рука исполнителя.

К театру кукол примыкает менее распространенный, но очень интересный **театр теней**. Для его оборудования понадобятся направленный источник света и белая ткань экрана. Все декорации и куклы изготавливаются из бумаги или подручных предметов. Главная задача – найти нужное расстояние и положение лампы, а также тех объектов, тени которых вы хотите видеть на экране. В зависимости от удаленности от лампы тень будет становиться меньше или больше. Место фигурок могут занять живые люди. Такие тени в театре называют испанскими. Возможен и переносной теневой театр, сделанный из большой коробки. Это теневой вариант уже описанного нами вертепа, но с небольшим экраном и мобильным источником света.

Наконец, одним из вариантов современного школьного театра может стать **театр на экране**. Безусловно, отчасти это связано с использованием законов кинопроизводства и технологий видеосъемки, но в наш век мобильных технологий это не является принципиальной проблемой. Вы можете отснять спектакль на видео, используя в качестве декораций реальные площадки в школе, парке, магазине, музее и т.п. Это особенно удобно, когда сценарий требует исторический интерьер. К тому же, в кадре проще изобразить исторический костюм. Об этом мы уже говорили применительно к фотосету.

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ РАБОТЫ НАД СПЕКТАКЛЕМ

Все начинается с выбора произведения для постановки и его прочтения детскому коллективу. Необходимо обсудить прочитанное, заинтересовав школьников темой произведения и возможностями его сценической реализации.

Следующая стадия – чтение по ролям. На этой стадии расставляются акценты в общем понимании событий, главной темы, идеи. Детям необходимо раздать текст, который потом они могут переписать (для лучшего запоминания) или сделать в нем какие-то пометки, что важно и полезно. С первых шагов приучайте детей записывать на полях текста важные комментарии, мизансцены (куда и как движется его герой по сцене, что делает).

Здесь же распределяются роли. При распределении ролей важно учитывать желания учеников, но, при этом, не забывать об их возможностях. При необходимости педагог должен мотивированно объяснить свой выбор детскому коллективу. Обязательно скажите, что в театре есть закон: не бывает маленьких ролей. Каждый человек театра важен. К тому же играть главные роли не всегда так же интересно, как роли более скромные по объему текста, но при этом значительно более яркие.

Далее действие из-за стола переносится на сцену. Начинаются репетиции в движении. Не лишним будет прислушаться к идеям юных актеров, которые в ряде случаев могут быть очень интересны. Сначала будущий спектакль отрабатывается по частям, а потом отдельные сцены соединяются в общую картину.

С самой первой репетиции добивайтесь от ребенка осмысленности того, что и как он говорит. Не заставляйте его повторить вашу интонацию, это может привести к механическому исполнению роли. Лучше спросите ребенка, почему его персонаж говорит так или иначе, какие чувства он испытывает в этот момент или чего он хочет добиться, говоря ту или иную фразу. И сразу же обратите внимание на правильное взаимодействие с остальными героями. Не надейтесь, что вы сможете что-то исправить потом. Ребенок будет играть так, как запомнил вначале. На последних репетициях мало кто воспримет ваши замечания, даже если они будут верными. Напротив, попытка серьезной корректировки игры на финальных репетициях может окончательно запутать юного актера и приведет к конфузу на премьере.

Накануне премьеры проводится генеральная репетиция. Причем она должна проходить так, будто зрители уже сидят в зале: не должно быть остановок, подглядывания в текст, посторонних переговоров. Если кто-то ошибся, пусть

импровизирует без помощи режиссера, в реальной ситуации ему никто не поможет.

После премьеры обязательно похвалите ребят. Найдите доброе слово для каждого, даже если выступление оказалось не самым удачным. Ребенок и сам поймет свои ошибки. Главное, чтобы он не потерял веру в себя. И в вас, своего Учителя. Отбить желание творчества очень легко, а желающих сделать это вольно или невольно очень много.

КОСТЮМЫ И ДЕКОРАЦИИ

Костюмы и декорации – неотъемлемая часть театрального представления. Нередко замысел постановки спектакля отменяется мыслями о невозможности воссоздать на любительской сцене сложные декорации или исторически точные костюмы. Ведь принято считать, что постановка спектакля неизбежно влечёт огромные затраты. Скажем сразу, что это далеко не всегда так. Театр может быть абсолютно разным и принимать всевозможные формы.

Безусловно, для каждой постановки костюмы и декорации придумываются индивидуально. Однако, в большинстве случаев на сцене не требуется ни постройка уменьшенной копии Красной площади, ни воссоздание большой императорской короны.

Постараемся привести несколько примеров того, как самыми простыми способами создать интересное и яркое обрамление для вашего выступления.

Понятие **сценического костюма** очень широко, и это не только одежда. Это и прическа, и грим, и обувь, и аксессуары, которыми можно не просто дополнить, но и создать образ. Костюм нужен для того, чтобы ярче ощутить своего персонажа, чтобы дать герою новые характеристики, чтобы создать атмосферу спектакля.

Один из вариантов костюма для вашего коллектива могут стать футболки с логотипом или названием вашего театра или школы. Это сразу создает ощущение единого ансамбля, подходит как для сольных выступлений, так и для композиций

или спектаклей в современной стилистике. Стоит недорого, может использоваться годами, эффект гарантирован.

Если для своей работы вы выбрали какую-то классическую постановку, то совсем не обязательно искать исторические платья и фраки той эпохи, в которой происходит действие. Поверьте, даже если вы сможете взять эти костюмы напрокат, совсем не факт, что ребята смогут в них ходить. Эти костюмы требуют навыка носки и от взрослых, а современные дети, привыкшие к джинсам и кроссовкам, почти всегда мучаются, оказавшись в плену фрака или кринолина. Тем более, если эти красоты пошиты на другого человека. Тут уж не до роли.

Воспользуйтесь стилизацией. Если ваши мальчики наденут пиджаки и (или) белые рубашки, а девочки, допустим, одинаковые длинные юбки, дети будут ощущать себя по-новому, а внешнее восприятие будет правильным и целостным. Кроме того, на помощь приходят аксессуары. Ведь можно дополнить образ мальчишек шейными платками и брошкой из бабушкиной шкатулки, дать в руки им трость – зонт (с которым тоже надо научиться работать), и вот перед нами уже мистер Хиггинс или Чацкий.

Также можно поступить и с девочками. Летние шляпки с повязанной лентой, перчатки или та же брошь дополнят любой, самый скромный образ.

Универсальным в этом случае является чёрный цвет, на нем любые детали и дополнения, даже вырезанные из обычного белого ватмана, смотрятся выигрышно. Поэтому совершенно необязательно стремиться к пышности и яркости. Но повторим, всё зависит от задумки автора и, конечно, от возможностей коллектива.

Самый популярный и любимый жанр – это сказки. И здесь точно можно дать волю выдумке, творя костюмы из самых невообразимых материалов. Для пробы пера предлагаем провести конкурс: из подручных средств создать образы героев, которые есть в вашей сказке. Детям предлагают поиграть в дизайнеров, и создать коллекцию сказочных персонажей. А как материал для творчества выдать им (внимание!) скотч разноцветный, мусорные пакеты разных цветов и размеров, бумагу, мочалки и губки, салфетки и т.п. То есть то, что можно недорого купить в

любом хозяйственном магазине. Немного клея, краски, беспорядка... Результат вас удивит, а придуманное может стать ключом к решению всего спектакля.

Костюм, безусловно, важен, но он не самоцель. Без сложных дорогостоящих костюмов вполне можно создавать интересные спектакли. Причем костюмы, созданные своими руками из буквально подножных материалов, станут еще более любимыми и подарят бурю эмоций.

В то же время рассказывать об истории костюма, моде той или иной эпохи, бывает не только интересно, но и полезно. Тогда у ребят сложится более целостное восприятие материала, над которым вы работаете. А знание тонкостей этикета и нравов отлично погружают в атмосферу времени, делая скучную вроде бы классику увлекательной.

Декорации – самое сложное с точки зрения воплощения, особенно если вы решили создавать «закат солнца вручную». Здесь безошибочно действует главное правило: подумайте, а что вам действительно надо для того, чтобы ваш спектакль состоялся и вы смогли воплотить все ваши задумки? Ведь очень часто любительские театры сами себе придумывают трудности, которые затем героически преодолевают. Или вязнут в них.

Даже если по ремарке автора в одной из сцен гости сидят за щедро накрытым столом, подумайте: стоит ли городить на сцене длинный стол, за которым должны уместиться, например, 8 героев? Нужно ли накрывать его скатертью, ставить каждому герою полноценный прибор, готовить общие блюда... Они же по ремарке едят! А еще и посуду нужно подобрать в стиле нужной эпохи. Все это, ко всему прочему, кто-то должен сначала быстро вынести, а затем быстро убрать. И все это ради сцены длительностью 5 минут, где в репликах и действиях героев стол не обыгрывается никак. Надеемся, сейчас вы улыбнулись. Но такая ситуация совсем не редкость на школьной сцене. Дети и их родители неделями создают трудоемкие декорации или реквизит, появляющиеся на сцене на считанные минуты и никак не влияющие на восприятие сюжета.

Кстати, если вы остановились на живописном заднике, в его создании вам могут помочь не только родители, но и ученики вашей школы, которым будет

интересно попробовать себя в роли художников-декораторов для настоящего спектакля.

Если стол принципиален для понимания происходящего, однозначно накрывайте. Во всех остальных случаях стол может стоять где-то за кулисами, куда гостей приглашают пройти. Гости могут иногда выходить из-за этого воображаемого стола, утираясь салфеткой, доедая бутерброд или держа в руках бокал. Если это ироничная комедия, то стол может возникнуть в виде рисунка на ватмане. А в ряде случаев этот мифический стол, сковывающий возможности актеров, вообще не нужен. Стол может быть сыгран актерами как воображаемый: они пододвигают соответствующим образом стулья, садятся и лишь изображают процесс еды.

Кстати, в театральных институтах есть такой раздел – этюды вокруг предмета. Этим предметом может стать что угодно: стул, лавочка, лодка, ванна, окно, ящик. И вокруг этого предмета рассказывается целая история. А спектакль – это и есть история.

Лаконичная декорация – это возможность точнее выразить мысль, не потратив средства на кучу бессмысленных стенок, ширмочек и еще много чего, что будет лишь захламлением, а не декорацией. Ведь есть замечательное правило театра – если на сцене висит ружье, оно должно выстрелить. Так и в вашем спектакле: на сцене должно быть только то, что будет «стрелять».

Декорация на пустой сцене может состоять из одного верного акцента. Например, трона, если вы ставите «Снежную королеву», или портрета Йагупопа 77, если вы ставите «Королевство кривых зеркал». Такую декорацию можно быстро и легко поменять.

Мы не говорим о том, что декорации не нужны, мы говорим лишь о том, что всё требует верного отбора и немного фантазии. Если вы хотите ставить сказку про пиратов – вам не нужен весь корабль, достаточно штурвала из колеса и куса черной ткани с нарисованным черепом, и ни у кого не возникнет сомнений, о чем ваша история.

ЧТО ПОСТАВИТЬ?

Это традиционный вопрос для руководителя школьного театра. Самая большая проблема – подобрать пьесу, в которой были бы роли для всех юных актеров, подходящие им по возрасту, склонностям и способностям. Кроме того, пьеса должна быть интересной и нравиться детям.

Хорошо, что есть Интернет. Пьесы для школьного театра можно искать по целевому запросу в любом поисковике, а можно найти странички других школьных театров и подсмотреть их репертуар. Иногда на таких страничках выкладывают и тексты пьес или сценарии мероприятий. Кто ищет, тот всегда найдет!

Итак, пьеса найдена. Но она короткая. Или длинная. К тому же в ней не хватает ролей или их слишком много. И вообще нам нужно такую же пьесу, только на 20 минут длиннее, и чтобы там было не 17 мальчиков и 2 девочки, а наоборот. Что делать?

Прежде всего, ищите пьесу, которая бы максимально удовлетворяла вашим требованиям. Любая глобальная переделка готовой пьесы – это долго, сложно, не всегда дает желаемый результат, а иногда и попросту невозможна.

Если сокращение текста пьесы обычно особых сложностей не вызывает, то его увеличение – не всегда простая история. Как это можно сделать?

1. Придумайте **пролог**, в котором, например, пусть герои расскажут о том, что было до событий пьесы. Аналогично вводится **эпилог**.

2. Если пьеса дает такую возможность, вставьте **музыкальные номера**. Это могут быть не обязательно песни. Прекрасно смотрятся танцы или пантомима под музыку. Танцы можно поручить воспитанникам танцевального кружка, а с пантомимой справятся и юные актеры.

3. Введите в историю **новую линию**. Это заодно позволит ввести и новых героев нужного пола. Найдите в сюжете какую-то тему или нераскрытую линию, которая лишь упоминается героями. Возможно, это чьи-то воспоминания. При этом эта линия должна служить неким камертоном всей истории. Напишите эту историю. Разбейте на три части. Вставьте их в начале, середине и в конце.

Если жанр и сюжет позволяют, введите **проходной персонаж**. К примеру, в «Красной Шапочке» это может быть блогер, несущийся по пятам героев, но все время опаздывающий. Он, возможно, даже читал эту историю и предупреждает героев о грядущих событиях, но до поры на него никто не обращает внимания. И лишь в конце он вовремя приводит охотников, за что и получает заслуженную благодарность. В «дворцовые» сказки всегда можно ввести стражников, слуг, гостей на балу и т.д. Если в пьесе прописана одна ведьма, перераспределите её реплики и сделайте три ведьмы. Заодно у них появится возможность поссориться из-за того, как вкуснее приготовить солдата. Фантазируйте! Ведь каждому желающему проявить себя на сцене нужна пусть маленькая, но интересная роль, а не просто минутный выход в массовке. Главное, не забывайте о чувстве меры и хорошем вкусе.

Возможен и вариант постановки спектакля **двумя составами актеров**. Вот только необходимо будет объяснить ребятам, что оба состава равнозначны, а играющие одну роль – не конкуренты, а союзники, помогающие друг другу в создании образа. В таком случае, дабы избежать лишних поводов для споров, лучше называть составы не «первый» и «второй», а, например, «розовый» и «васильковый» или «шоколадный» и «мармеладный».

Помимо готовых пьес, школьные театры нередко ставят на сцене спектакли по мотивам прозаических литературных произведений, а также реальных событий.

Отбор литературного материала для постановки, как и готовых пьес, зависит от адресата спектакля. В школе это ученики младших, средних и старших классов.

1. Для каждой из указанных категорий материалом спектакля может стать **произведение школьной программы**, соответствующее возрасту. Однако, старшие школьники могут, например, играть сказки для малышей. В таком случае, чтобы удержать интерес актеров к постановке, стоит акцентировать их внимание на работе над ролью, создании костюма, декораций и т.п.

Если постановка предназначена для учеников младших классов, то это могут быть сказки, небольшие рассказы, стихи. Желательно брать произведения,

которые можно поставить на школьной сцене целиком или с незначительными сокращениями. Детям не всегда легко воспринимать фрагменты больших историй. Постановка для детей может включать элементы игры, интерактива.

Литературной основой спектаклей для учеников средних и старших классов могут становиться более взрослые истории, фрагменты классических русских или зарубежных пьес.

2. Основой школьного спектакля могут стать **произведения региональной литературы**. В Тульской области это, например, литературные произведения туляков: «Светлана» и «Спящая царевна» В.А. Жуковского, рассказы и басни Л.Н. Толстого, фрагменты «Легенд о мастере Тычке» И.Ф. Панькина. Это могут быть литературные произведения о героях и событиях, связанных с тульским краем: «Левша» Н.С. Лескова, «Василий Теркин» А.Т. Твардовского. К счастью, этот список может быть длинным. Стоит лишь проявить любознательность и фантазию.

3. События российской или региональной истории.

Интермедии на темы исторических событий могут стать, с одной стороны, прекрасным поводом для создания увлекательного сценического действия, а с другой стороны, станут дополнительным стимулом для изучения истории.

Не пытайтесь поставить многочасовую эпопею. Достаточно 1 – 2 характерных узнаваемых сцен. Поверьте, в школьном исполнении они произведут большее впечатление. Например, можно инсценировать эпизод встречи Петра Великого и Никиты Демидова или придумать, как оружейник Федор Лисицин принес на продажу первый тульский самовар.

Основой для такой постановки могут стать эпизоды военного прошлого вашего населенного пункта, подвиги героев войны, проживавших в вашем крае. Это могут быть и монологи учеников от имени своих прадедушек – ветеранов Великой Отечественной войны.

4. **Государственные, школьные или народные праздники.** С концертами к официальным праздникам и с ежегодным представлением у елки все более-менее понятно. Линейки, посвященные началу или окончанию учебного года, тоже имеют в каждой школе свой устоявшийся ритуал.

А вот народные праздники могут стать самостоятельным оригинальным направлением работы школьного фольклорного театра. Это и воссоздание национальных костюмов (в том числе с учетом их региональных особенностей), и просветительская функция (информирование детей и взрослых о традициях и обычаях предков), и интересное развлечение. Количество и разнообразие народных праздников позволяет выбрать на любой вкус.

Представьте себе колядки по школе. Только предварительно на педсовете нужно оговорить время и маршрут движения колядующих, заходящих в каждый класс на 5 - 7 минут.

Самостоятельным интерактивным спектаклем может быть рассказ о праздновании Ивана Купалы с его традиционными играми и таинственным цветком папоротника или о заклинании весны с выпечкой сдобных жаворонков. А многие ли помнят, что еще в начале прошлого века ранней осенью тульские крестьяне проводили обряд похорон мух, символизировавший избавление от надоедливых насекомых и всего неприятного?

5. Пьесы, написанные самими школьниками. Например, на непростые темы подростковой травли, национальной нетерпимости, социализации детей с физическими недостатками и т.д. В каждом коллективе есть свои проблемы. К примеру, знакомые столкнулись с ситуацией непринятия классом девочки из русской семьи, переехавшей в Россию из Узбекистана по программе переселения соотечественников. Девочка, воспитанная в более строгих законах страны с сильными исламскими традициями, воспринималась тульскими старшеклассниками как излишне правильная, что привело к ее полной изоляции.

Подобная пьеса может быть решена в духе документального театра и состоять, например, из серии монологов участников конфликта, каждый из которых описывает течение событий и свое отношение к ним со своей позиции.

Здесь руководителю театрального кружка важно контролировать процесс написания пьесы, чтобы фантазии юных Шекспиров не увлеклись в сторону оправдания агрессоров. Желательно, чтобы такая пьеса не только обозначала проблему, но и давала приемлемый вариант ее разрешения.

КАК НАПИСАТЬ ПЬЕСУ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Самостоятельное написание пьесы – процесс не самый простой. Впрочем, не Боги горшки обжигают. Тем более, что пьеса для школьного театра не обязана отвечать всем требованиям, предъявляемым к творениям Мольера и Островского. Вот лишь некоторые моменты, на которые полезно обратить внимание.

Любая пьеса рассказывает нам историю. Правила этого рассказа вполне укладывается в традиционную схему литературного произведения: завязка – развитие – кульминация – развязка. Старайтесь не очень затягивать завязку: зрители этого не любят.

В то же время в начале пьесы зритель должен познакомиться с основными героями, понять их цели, мотивы их поступков и взаимоотношения между собой.

Ваши герои обязательно при первом появлении должны назвать друг друга по имени, лучше несколько раз. Иначе зрители могут просто не понять, кто есть кто.

Движущая сила любой пьесы – конфликт. Только не нужно представлять себе драку или перепалку. В драматургии конфликт – это столкновение интересов героев, их разлад и противоречия, на которых строится сюжет.

Конфликты могут быть внешними и внутренними, открытыми и закрытыми. Например, конфликт добра и зла в сказках или конфликт героя и общества в комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова. В каждой пьесе конфликтов может быть несколько. К основному конфликту между главными героями, на котором построен основной сюжет, могут добавляться более мелкие конфликты, на которых строятся отдельные сцены. Без конфликта сцена становится пресной.

В сказке «Волк и семеро козлят» основной конфликт развивается между волком и козлиным семейством. Дополнительные конфликты могут разворачиваться между козой и козлятами, не желающими отпускать маму из дома; между оставшимися без мамы козлятами, начинающими делить игрушки; между волком и кузнецом, поначалу отказывающимся подковать ему голос. Естественно, в финале конфликты должны разрешиться.

Если какие-то события можно показать, никогда не рассказывайте о них. Лучше один раз увидеть, на сцене это действует очень четко. В некоторых сценах даже не обязательно прописывать текст, достаточно показать нужное действие.

Не увлекайтесь монологами. Во-первых, в них нередко запикивают рассказ о каком-то событии, а тут работает правило, описанное в предыдущем абзаце. Кроме того, монолог для юного артиста – испытание, которое большая часть детей пока не готова преодолеть. Бойкий диалог всегда смотрится интереснее.

Постарайтесь каждому герою дать проявить себя. Подумайте об этом на стадии написания пьесы. На стадии постановки спектакля вы все равно вернетесь к этой проблеме, и, если сами себе не помогли в пьесе, вам придется непросто.

Прежде чем писать пьесу, посмотрите на календарь. Достаточно уточнить тысячелетие. Не ориентируйтесь на шаблоны вашего детства, многие из которых вам самим в детстве казались устаревшими. Представьте, как должны к ним отнестись дети сегодня? То, что было интересно 50 лет назад, уже не работает. Просто потому, что даже очень хорошая идея, повторенная 1000 раз, превращается в ... Подсматривайте идеи в современных мультиках, компьютерных играх, музыкальных клипах. Дети живут именно ими. Вам самим интересно смотреть, как в миллионный раз скоморохи перед началом представления в песне или стихах вопрошают зрителя, не хочет ли он посмотреть сказку? Будьте уверены, что глупее может быть только финал, когда те же скоморохи сообщают зрителям о невероятном, неожиданном событии: «У нас все. Как получилось, так и получилось. Хлопайте. Так надо». Дети похлопают. Но, будьте уверены, в театр по своей воле больше не пойдут.

Не пишите пьесы в стихах. Мода на них прошла в середине XX века. К тому же, поверьте на слово, написать драматический текст в стихах - очень сложно. И дело совсем не в качестве стихов, которые, возможно, вам прекрасно удаются. Если вы не Лопе де Вега и не Самуил Маршак, не придумывайте себе трудности, которые потом будете героически преодолевать. Стихи крайне сложно совместить с действием, не нарушив их мелодику. В XXI веке смотрится это откровенно убого.

Не сюсюкайте с детьми. Они этого терпеть не могут. Если пьеса предназначена для исполнения школьниками, это не означает, что в ней должны рекой литься уменьшительно-ласкательные суффиксы.

Каждый герой в идеале должен быть наделен своим, ни на что не похожим языком, соответствующим его образу. Не наделяйте отрицательных персонажей правильной литературной речью, да еще и прошедшей цензуру на нехорошие слова. Мы имеем в виду вовсе не нецензурную брань, а вполне литературные слова типа «дурак», «сожру», «гадина».

Почему-то некоторые педагоги считают, что дети подобные слова вообще слышать не должны. Если речь идет о совсем маленьких детях, то спектакль для них, с учетом возраста, должен быть непродолжительным по времени и не должен пугать. Но если речь о ребенке лет 8 – 10...

Ну не может Змей Горыныч говорить пришедшему с ним на бой Ивану: «Здравствуй, добрый молодец! Сейчас я тебя скушаю!» Потому что если после этих слов ваш Иван начнет рубить милой зверушке головы, то он будет выглядеть неадекватным убийцей. Дети это очень точно чувствуют. А вот если злой Горыныч встретит доброго и вежливого Ивана резкой фразой да еще и пообещает сожрать вместе с его любимой Василисой, то дальнейшие действия Ивана полностью оправданны и вполне тянут на подвиг.

Грубую лексику использовать необходимо. Просто звучать она должна из уст отрицательных персонажей в определенных ситуациях. И ей нужно давать соответствующую оценку.

Будьте оптимистичны. В идеале пьеса должна обозначать проблему и предлагать способ ее решения, настраивая зрителей на оптимистичный лад. Постановка в школьном театре не должна ни у кого из зрителей вызвать желание свести счеты с жизнью. Даже если в пьесе идет речь о трагических событиях, постарайтесь дать зрителям хотя бы лучик надежды.

Если речь идет об инсценировке прозаического произведения, то не старайтесь объять необъятное. Выберите несколько ключевых сцен и свяжите их текстом от автора. Понятно, что если речь о прозе И.С. Тургенева или Ф.М. Достоевского, то желательно максимально сохранять оригинальный текст. Но это

не значит, что этот текст нельзя сокращать. Иначе ваши зрители уснут прямо в зале. Более того, в инсценировке вы имеете право дописать героям реплики, если они не прописаны в оригинале. Главное, чтобы они соответствовали содержанию романа и целям героя. В инсценировке вы даже можете ввести дополнительных героев, которые, возможно лишь упомянуты автором или только подразумеваются.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Уверены, что школьные педагоги лучше других знают, насколько в работе с юными актерами важен **психологический фактор**. Здесь как раз актуальна формулировка «не навреди». Школьный театр - это место, где ребенку можно и нужно помочь раскрыться, поверить в себя, научиться дисциплине, освоить публичные выступления.

Мы не станем повторять давно усвоенный вами курс педагогики. Обратим лишь внимание на некоторые специфические вопросы жизнедеятельности школьного театра.

Порой дети, позанимавшись в самодеятельных коллективах, ловят «**звездную болезнь**», а затем приходят поступать в театральные ВУЗы с ощущением собственной исключительности и осознанием, что иного пути в жизни просто не существует. Результат – обманутые надежды, комплексы и упущенное время.

На одном из занятий поговорите с детьми о «звездной болезни». Как они ее понимают? Почему это плохо для «заболевшего»? А для его окружения?

Кроме того, честно объясните ребятам, что ваш театр – любительский. Это здорово и очень интересно! С него может начаться большой путь в профессию, но возвращение артистов больших и малых императорских театров - не ваша цель. Для этого существуют специализированные учебные заведения, куда ребенок может пойти сам, если потом выберет для себя театральную профессию. Но, как и любая другая профессия, это не для всех. Работа в театре – это труд, а не только

поклоны и аплодисменты. В мире огромное количество замечательных профессий. Во многих из них могут пригодиться навыки, полученные в школьном театре.

Нередко в театр приходят **«трудные» подростки** - ребята с огромным энергетическим потенциалом, «не уместающимся» в рамки школьных правил. Эти ребята часто склонны к эпатажу, эмоционально неустойчивы. Но и талантливы одновременно. Другая категория «трудных» – дети из неполных, многодетных или неблагополучных семей, имеющих весьма скромный бюджет. Объединяет и тех, и других отчаянная потребность в самоутверждении. Поэтому задача руководителя театра под видом предоставления возможности легального дуракаваляния направить агрессивную энергию в творческое русло, замкнув на создании сценического образа. В большинстве случаев это дает результат, и потребность в эпатаже, реализованная на сцене, в жизни просто отпадает.

Руководителю школьного театра особенно на первых порах очень важно определить **грань между своим стремлением к творческой реализации и возможностями творческой реализацией детей**. Безусловно, педагог тоже человек, и ему наверняка есть что сказать зрителям, но во главу угла должны быть поставлены интересы и потребности детей. Бессмысленно пытаться навязать детям постановку «Евгения Онегина», если они влюблены в «Трех богатырей». Реализация интересов режиссера возможна лишь в том объеме, в каком они совпадают с интересами детей.

Прекрасной возможностью сплочения коллектива могут стать **традиции и общие интересы**. Их нет? Придумайте.

Начать, например, можно с названия коллектива, придуманного сообща или выбранного общим голосованием. Ребятам важно ощущать единство, принадлежность к серьезному делу, особенному миру. На выполнение этой задачи отлично работают эмблема коллектива, девиз или гимн.

Поможет создание группы театра в социальных сетях. Причем этих групп может быть две: одна для зрителей, а другая внутренняя, только для участников театрального коллектива.

Прекрасная традиция – общий сбор перед началом спектакля в кругу, держась за руки, с пожеланием: «Ни пуха, ни пера!» Традицией может стать общая фотография после спектакля, чаепитие в начале или конце сезона, капустник к Новому году или Дню театра. Можно ввести ежегодное празднование Дня рождения театра. Все в ваших руках!

АКТЕРСКИЕ ТРЕНИНГИ

Как воспитывать юных артистов, и что для этого необходимо? Какие упражнения им предложить? Начнем по порядку.

Актёрский тренинг – это основа работы с артистом. Это как раз и есть тот самый процесс воспитания и взращивания. Важно ведь не просто надрессировать ребенка на определенные действия в конкретной ситуации, а научить делать это правильно в любой постановке.

В программу воспитания даже самого юного артиста входит целый ряд дисциплин. Но не стоит пугать детей страшными словами, особенно если в вашем коллективе совсем юные артисты. Тренинг – это веселая история, которая незаметно для самих детей вырабатывает в них нужные качества. Задача руководителя следить, кому и на что надо больше обратить внимание, на чем нужно чуть больше сосредоточиться. В любом случае, тренинг – это радостно и увлекательно. Это - игра!

Одно из важных направлений в работе с артистом – это, конечно же, речь. **Сценическая речь** – это обширная тема, в которую входит не только работа с речевым аппаратом артиста, но и разбор материала, постановка голоса, дыхания, анализ произведения и многое-многое другое.

Вам важно начать с самых азов, научив детей пользоваться простыми упражнениями, которые всегда смогут им помочь при выступлении.

1. Артикуляционная гимнастика.

Задача – разогреть все мышцы лица и языка. Вы можете начать с того что просто активно начнете гримасничать вместе с детьми, пусть двигают лбом,

поднимают и опускают брови, крутят губами, пытаются шире улыбнуться и т.д. Потом можно представить, что они активно жуют воображаемую жвачку, разминая мышцы рта.

Всем нравятся делать веселые «поцелуйчики», вспоминать, как цокает лошадка, пытаться языком достать до кончика носа. Упражнений много. Выберите те, что подойдут именно вам. Пусть ребята не стесняются выглядеть смешно, объясните им, что это нужно для того, чтобы их было хорошо слышно на сцене.

2. Работа с дикцией.

Далее мы предлагаем вам ряд упражнений, которые помогут проработать буквы и слоги. Их особенно важно делать с детьми, у которых есть какие-то сложности с произношением.

Итак, четко артикулируя, произносим таблицу гласных букв:

И – Е – А – О – У – Ы

Попробуйте их произносить по-разному. Сначала отдельно каждую букву, потом все буквы сразу, как одно слово.

Прибавьте к этим гласным согласные. Для начала одну букву:

БИ – БЕ – БА – БО – БУ – БЫ

ПИ – ПЕ – ПА – ПО – ПУ – ПЫ

МИ – МЕ – МА – МО – МУ – МЫ

Принцип тренинга ясен?

Далее переходим к таблице согласных:

Д – Т, Г – К, Б – П, В – Ф, Ж – Ш, З – С

Поставьте детей в круг. Возьмите одно сочетание слогов, скажем **БА – БО**. Пусть дети покидают его друг другу как воображаемый мячик. Задача точно направить звук, поймать его и, не сбившись, перекинуть дальше. Один кидает **БА**, а другой уже отвечает **БО**, и так по кругу или в случайном порядке. Пусть дети стараются голосом доставать до того, кому они отправляют звук, и при этом держат общий ритм.

Далее возьмите более сложные буквенные сочетания. И повторите их по всей таблице гласных звуков. Вы можете придумать их сами. Вот несколько примеров:

ГБДИ - КПТИ

ТПКИ - ДБГИ

ВЗДРИ – ВСПЛИ

РЛИ - ЛРИ

И есть вторая таблица уже согласных звуков:

Б В Г Д Ж З К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ

По ней тоже можно «гулять», меняя первую букву:

БОЛО - ВОЛО

ВОЛО - ВОЛО

ДОЛО - ВОЛО

ЖОЛО – ВОЛО

и т.д.

Кроме **БОЛО – ВОЛО** варианты такой прогулки могут быть самыми разными, например:

БУПТИ - ПТА-ПТА

БУЛУ - ВУЛУ

БУККО - КОККЕКИ

3. Работа с дыханием.

Есть множество различных упражнений для работы с дыханием. Мы рекомендуем проверенную временем Дыхательную гимнастику по методу оперной певицы Александры Николаевны Стрельниковой.

Это комплекс упражнений, который следует выполнять в хорошо проветренном помещении в удобной одежде, сосредоточившись на своем дыхании. Она хорошо воздействует не только на дыхание, но и на голос.

Основной принцип: активный вдох через нос всегда сопровождается бесшумным выдохом через рот.

Вот несколько упражнений.

«Ладшки».

Встать ровно и прямо. Руки согнуты в локтях, локти опущены вниз. Кисти рук расположить на уровне плеч ладонями к зрителю. Сделать вдох синхронно со сжатием ладоней в кулак. Делать 3 - 5 раз по 8 вдохов.

«Насос».

Ноги на ширине плеч, наклоняемся немного вниз, спина округлена, руки спокойно свисают. Наклоняемся ниже с вдохом, как будто надуваем шину, до пола руками доставать не нужно. С выдохом поднимаемся в исходное положение.

«Кошка».

Это пружинистое упражнение на приседание, которое сопровождается поворотом туловища в правую и левую сторону поочередно. Одновременно необходимо поддерживать ритм дыхания, синхронизируя его с движениями корпуса.

Стать прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях у туловища, кисти спокойно свисают. Делайте поворот туловища вправо с одновременным полуприседанием. Одновременно делается вдох, а руки выполняют хватательное движение.

При возврате в исходное положение - выдох. Затем в обратную сторону. Всего 3 – 5 подходов по 8 движений в каждом.

«Обними плечи».

Стоя, поднимите руки на уровень груди и согните. Делая вдох, резко обнимая себя за плечи ладонями, старайтесь руки свести максимально. Они должны быть параллельны, но не скрещены, во время упражнения руки не меняйте.

4. Скороговорки.

Любимое многими и очень веселое упражнение, направленное на работу с артикуляцией и произношением. Вы можете работать все вместе, произнося скороговорки хором, каждый по отдельности или в формате вопрос – ответ, когда один ребенок произносит скороговорку в вопросительной форме, а другой ему отвечает этой же или другой скороговоркой.

Шила Саша Сашке шапку.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Шесть мышат в камышах шуршат.

Кукушка кукушонку купила капюшон.

Испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком.

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа.

Жужжит над жимолостью жук, зелёный на жуке козук.

Наш Полкан попал в капкан.

От топота копыт пыль по полю летит.

Ткёт ткач ткани на платок Тане.

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

Перепел перепёлку и перепелят в перелеске прятал от ребят.

Клала Клара лук на полку, кликнула себе Николку.

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

На дворе – трава, на траве – дрова.

Три сороки-тараторки тараторили на горке.

Мокрая погода размокропогодилась.

Полпогреба репы, полколпака гороха.

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз.

Пришёл Прокоп – кипел укроп, ушёл Прокоп – кипит укроп, как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.

Король – орёл, орёл – король.

Бобр добр для бобрят.

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Собирала Маргарита маргаритки на горе. Растеряла Маргарита

маргаритки на дворе.

Мыши сушки засушили, мышкИ мышек пригласили, мышкИ сушки
кушать стали, мышкИ зубкИ поломали!

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо колпак
переколпаковать, перевыколпаковать; надо колокол переколоколовать,
перевыколоколовать.

В сценической речи много важных задач. Рассказать о них в кратком
пособии просто невозможно. Но это та основа, которая поможет вам начать
работу с детьми. Весело, громко и дружно!

А теперь поговорим о понятии **актерское мастерство**. Это воспитание в
актере памяти и внимания, что крайне необходимо, чтобы во время выступления
ребенок помнил текст и рисунок роли, чтобы он видел своих партнеров по сцене,
зрителей и был внимателен ко всему происходящему.

Ведь сцена - это место, полное сюрпризов, отчего иногда приходится
прибегать к импровизации или вовремя приходить на помощь товарищу.

Кроме того, актерское мастерство воспитывает свободу движения. Что это
такое? Свобода на сцене – это когда мы затрачиваем ровно столько энергии,
сколько требуется. Артист не должен быть зажат. И это не только потому что это
всегда видно из зала, не потому, что это не дает полностью отдать себя процессу
игры. Прежде всего это может быть весьма травмоопасно.

Ну и самое главное: актерское мастерство направлено на то, чтобы
воспитать чувство веры в то, что артист делает на сцене. Для этого существует
масса интересных и простых упражнений. Некоторые из них мы приведем ниже.

«Машинка».

Студийцы садятся в полукруг. Каждому раздают по одной - две буквы
алфавита. Руководитель последовательно задает слово, фразу, текст. Ребята
хлопками «печатают» текст. Конец слова обозначается общим хлопком, конец
фразы – хлопком одновременно с ударом ног. Знаки препинания обычно никак
не выделяются.

Есть второй вариант этого упражнения, когда ребятам присваиваются цифры по количеству участников. Ребята вместе начинают хлопать, один хлопок в ладоши, потом один по коленям, потом щелкают правой рукой, потом левой.

Сначала входим в общий ритм, который необходимо держать всё упражнение. Как только с этим справились, можно начинать саму игру. На щелчок правой руки участник называет своё число, а на щелчок левой – число того, кому он передает ход. При этом сохраняя ритм и следя, кому перешёл ход. Выбывает тот, кто сбивается: он выбывает, но продолжает хлопать вместе со всеми. Важно запоминать числа тех, кто выбыл – их тоже нельзя называть – это будет считаться ошибкой. Можно играть до последнего самого внимательного участника.

«Читаем книгу».

Один из участников начинает читать книгу или любой другой текст, задача остальных задавать ему вопросы, а он обязательно должен на них отвечать, при этом продолжая читать текст. Через несколько минут упражнение останавливается и мы спрашиваем, что прочитал наш участник и что ему удалось понять из прочитанного.

«Зеркало».

Два участника становятся друг против друга. Один будет в роли человека, а другой в роли его отражения должен повторить все движения первого.

Очень важно точно «отзеркаливать» все движения. Желательно со временем пытаться уловить и воспроизвести эмоции человека. В этом упражнении обратите внимание на синхронность движений. Через некоторое время участникам можно поменяться ролями.

«Тень».

Упражнение тоже рассчитано на пару участников, только теперь один стоит за спиной у другого. В это упражнение можно добавить движение в пространстве. Самое главное синхронно повторять то, что делает человек перед вами. Потом снова можно поменяться ролями.

Вы также можете проводить с детьми **комплекс простых физических упражнений**, что поможет привести тело в рабочее состояние или, как говорят артисты, помочь организму «проснуться». Это, к примеру, бег по кругу, чередующийся с замиранием на месте и сменой направления движения.

Вот еще один очень простой, но увлекательный, а главное, полезный комплекс упражнений на работу с пространством и телом. Дети двигаются в хаотичном порядке, стараясь максимально заполнить собой комнату или пространство сцены. Главная задача не сталкиваться, а маневрировать между другими участниками упражнения. Тело обязательно должно быть прямым, взгляд по уровню горизонта. Во время упражнения нельзя отвлекаться на общение, упражнение выполняется молча.

Когда дети освоили первый этап, можно к хаотичному движению прибавлять новые задания:

1. Вы двигаетесь, но при этом каждые 2 - 3 шага кардинально меняете направление.

2. К предыдущему движению вы добавляете остановку. Несколько секунд постояли и продолжили движение.

3. Смена скорости движения. Договариваемся что их всего 10. Где пятая скорость - это средний темп шага. Десятая - это уже бег, а первая – это замедленное движение. Ноль - остановка движения.

4. Продолжая хаотично двигаться, один из участников хлопает в ладоши, задача остальных быстро собраться вокруг него и дотронуться до него любой частью тела. Несколько секунд они стоят и дальше продолжают движение самостоятельно или разбегаются по команде педагога.

5. Продолжая хаотично двигаться, один из участников хлопает в ладоши и замирает в какой-то позе, остальные должны пристроиться к нему так, что бы получилась композиция. К примеру, ребенок хлопает и замирает в позе читающего книгу. Остальные могут повторить то, что он делает, или пристроиться так, будто заглядывают ему через плечо, слушают и т.п. Самое главное - фантазия и быстрота реакции. Дальше дети снова продолжают движение самостоятельно или по команде педагога.

Этот комплекс упражнений можно развивать, придумывая разные задачи. Повторять его можно достаточно часто. Он приводит в работу не только тело, но и внимание, а также фантазию, что немаловажно.

Вы можете также попробовать с ребятами самые простые **этюды**. Этюд – это небольшая история на несколько минут. И это идеальный инструмент для развития актерской техники.

Начните с самых простых – **этюдов на органичное молчание**. Это этюды, в которых нет слов, а ситуации выбраны таким образом, что актером и не надо разговаривать.

Например: двое встретились на остановке и не сразу друг друга узнали. Для начала они вглядываются, идет процесс узнавания, который может занять любое количество времени. Длится этюд до первого слова, которым может стать обычный «привет». Или, например, в библиотеке, где разговаривать нельзя, один пытается сообщить что-то другому. И вновь ваша фантазия ничем не ограничена.

Интересны **этюды на животных**. Попросите ребят для начала выбрать какое-то животное и понаблюдать за ним. Как оно ходит? Какие у него повадки? А потом пусть ребята попробуют вжиться в «шкуру» выбранного ими существа.

Ну и, конечно, **этюды со словами**. Главное точно задать ситуацию: кто, где находится и что случилось. Пусть ребята попробуют импровизировать в заданных обстоятельствах. А что произойдет и чем закончится история – пусть подскажет сама сцена.

Техника и методика воспитания актера хорошо описана во многих источниках разного уровня сложности, создан целый букет всевозможных школ и направлений. Если есть возможность, полезно иногда привлекать профессиональных артистов или театральных педагогов к проведению мастер-классов для вас и ваших учеников.

Если такой возможности нет – не беда. Тренингов для воспитания юных артистов, с которыми вы справитесь сами, тоже много. Поначалу вам вполне хватит описанных в этом методическом пособии. Потом вам поможет Интернет. Там, в том числе, можно найти видеоролики. Иногда лучше один раз увидеть.

Не бойтесь пробовать новое. Тем более в театре. Ведь театр – это весело! Не оглядывайтесь на другие детские театры. У них своя жизнь и своя история. Некоторые театральные коллективы существуют десятилетиями. Естественно, там сложились свои традиции, наработана богатая материальная база. Вам все это только предстоит.

Но ведь это и здорово! Театр многолик. Тем и прекрасен!

Вы можете создать собственный школьный театр со своим, узнаваемым лицом. Десяткам мальчишек и девчонок вы можете подарить встречу с чудом. Жизни многих из них встреча с театром изменит в лучшую сторону. Всем без исключения, включая вас, театр подарит яркие эмоции и новые возможности. Кто-то, возможно, когда-нибудь пригласит вас на свой уже профессиональный спектакль или фильм.

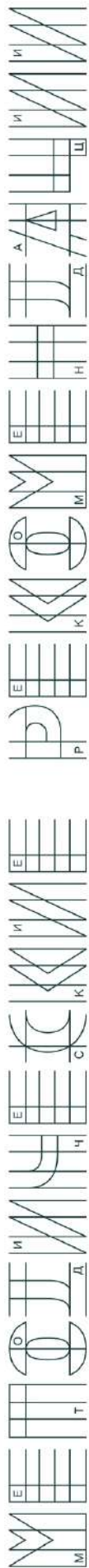
В любом случае поверьте: ваши общие репетиции и премьеры дети будут вспоминать до глубокой старости. Очень может быть, что в их школьной жизни эти воспоминания станут главными. Так неужели вам не хочется совершить это чудо? Поверьте, дети его оценят.

Удачи вам и вашим талантливым детям!

У вас обязательно получится!

Использованная литература

1. Аль Д.Н. «Основы драматургии» // Учебное пособие. - СПб, 2018.
2. «В школьном театре» // Методический сборник под ред. Ясиновской А.В. - М, 1971.
3. Гиппиус С.В. «Актерский тренинг. Гимнастика чувств». - М, 2020.
4. Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера». // Учебное пособие под ред. Любимцева П.Е. - М, ГИТИС, 2008.
5. Каверин Ф.Н. «Техника работы на малой сцене». - М, 1936.
6. Молчанов А.В. «Букварь сценариста». - М, 2016.
7. Станиславский К.С. «Работа актера над собой». - М, 2022.
8. Шихматов Л.М., Львова В.К. «Сценические этюды». - СПб, 2014.

1777

Театр многолик.

Тем и прекрасен!

Вы можете создать собственный
школьный театр с узнаваемым лицом.

Десяткам мальчишек и девчонок вы можете
подарить встречу с чудом. Жизни многих из
них встреча с театром изменит в лучшую сторону.
Всем без исключения, включая вас, театр подарит
яркие эмоции и новые возможности. Кто-то,
возможно, когда-нибудь пригласит вас на
свой уже профессиональный
спектакль или фильм.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ДРАМЫ

Мусаев Рагим Гашамович, драматург, помощник художественного руководителя Тульского академического театра драмы. Более 50 постановок в театрах России, Беларуси, Украины, Казахстана, Шотландии. Лауреат Международной литературной премии «Славянские традиции», Всероссийской литературной премии "Левша" имени Н.С. Лескова, национальной премии за доброту в искусстве "На благо мира". Член Союза театральных деятелей России. Один из руководителей Богородицкого театра "У Гаши".

Терёшина Анна Юрьевна, режиссер-постановщик высшей категории Тульского академического театра драмы. Выпускница Государственного театрального института им. Б. Щукина. Работала в Тульском камерном драматическом театре, Новом театре. Главный режиссер театрального проекта "Жизнь замечательных туляков". Член Союза театральных деятелей России. Руководитель детской театральной студии "Бенефис" ДК "Ясная Поляна".

