

Е.П. Шевченко

***Методические указания
по изучению дисциплины
«Режиссура малых форм»***

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.П. Шевченко

***Методические указания
по изучению дисциплины
«Режиссура малых форм»***

*Методические указания
для студентов
факультета искусств и художественного образования*

Е.П. Шевченко

ШЗ7 Методические указания по изучению дисциплины «Режиссура малых форм»: Методические указания для студентов факультета искусств и художественного образования. – Саратов, 2011. – 11с.

Методические указания по изучению дисциплины «Режиссура малых форм» включают информационные сведения о предмете, методические указания по выполнению самостоятельной работы, подготовке к зачетам и контрольным работам, теоретические вопросы к зачетам, глоссарий.

Предназначены студентам, обучающимся по направлению 050600 Художественное образование, профиль Театральное искусство.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Пединститута СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Учебно-методический совет факультета искусств и художественного образования
Пединститута СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

Информационные материалы

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	ОПД.В.4.1. «Режиссура малых форм» Продолжительность курса — 5-8 семестры.
2. Трудоемкость, отчетность	На изучение отводится всего: 149 час, из них 18 аудиторных часов (лекционных – 12 час и практических – 6 час). Для самостоятельного изучения материала – 131 час. Формы отчетности следующие: зачет – 6, 7, 8 семестры, контрольная работа – 6, 8 семестр.
3. Содержание курса	<p>Раздел 1. Общение в культурно-досуговом учреждении.</p> <p>Тема 1.1. Сущность и особенности создания общения в культурно-досуговом учреждении Культурное общение. Социально-ориентированное общение. Личностно-ориентированное общение. Внешние и внутренние побудители общения. Деятельность и общение. Функции культурного общения в культурно-досуговом учреждении.</p> <p>Тема 1.2. Общая характеристика объекта и субъекта общения. Объект общения. Субъект общения. Управление общением. Регулирование процесса общения. Основные средства, методы и формы досугово го общения.</p> <p>Тема 1.3. Информационно-познавательные возможности общения. Общение и формирование личности. Основные методы и формы информационно-познавательной деятельности учреждения культуры. Технология подготовки и проведения: бесед, лекций, докладов, диспутов и др. Механизмы формирующего влияния людей друг на друга в системе досугового общения.</p> <p>Раздел 2. Технология подготовки и режиссура малых форм в досуговом учреждении</p> <p>Тема 2.1. Технология создания малых форм досуговой деятельности. Характеристика и отбор аудитории при создании малых форм досуговой деятельности. Определение вида и жанра досугового мероприятия малой формы. Характеристика отдельных малых форм досуговой деятельности (по выбору преподавателя). Методика организации отдельного</p>

	<p>мероприятия. Анализ проведенного мероприятия.</p> <p>Тема 2.2. Особенности режиссуры малых форм в досуговом учреждении.</p> <p>Режиссерский замысел. Приемы активизации зрителей. Особенности мизансценирования: отбор выразительных средств. Временное и пространственное решение.</p> <p>Практическая реализация режиссерского замысла в работе над малыми формами досуговой деятельности различных видов и жанров.</p> <p>Тема 2.3. Специфика режиссуры малых форм по выполнению социально-творческих заказов организаций, учреждений, предприятий и физических лиц.</p> <p>Социально-творческий заказ. Общая характеристика, методика составления. Особенности организации и режиссура малых форм по социально-творческим заказам отдельных организаций, предприятий и физических лиц. Характеристика отдельных форм работы по социально-творческому заказу.</p> <p>Тема 2.4. Формирование профессиональных навыков необходимых для создания малых форм досуговой деятельности.</p> <p>Подготовка литературного сценария малой формы досуговой деятельности.</p>
4.Основные учебники и пособия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гальперина Т. И. Режиссура культурно-досуговых программ: Рабочая тетрадь. – М.: Советский спорт, 2007. – 132 с. 2. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве/ К.С. Станиславский. Авт. предисл. Доронина Т.В. - М.: Вагриус, 2003. - 508 с.
5.Межсессионное задание	Написание контрольной работы.
6.Форма аттестации	Зачет по: <ul style="list-style-type: none"> • теоретическим вопросам.

Методические рекомендации по практической работе над фельетоном

Фельетон требует особой работы режиссера с актером над содержанием выбранного произведения и его формой для того, чтобы найти нужную интонацию, жесты. Актер должен быть убедителен

Фельетон зависит от содержания, сверхзадачи режиссера и исполнителя и от их фантазии. Чтобы расширить выразительные приемы можно привлечь музыку, кино, слайды и т.д., но главным является исполнитель с его собственными выразительными средствами.

Выразительные средства не должны затмить главную тему и мысль, которые раскрываются через режиссерский замысел и решения фельетона. Форма и содержание фельетона связаны с образом рассказчика. Женщинам – фельетонисткам не нужно подражать, мужчинам – фельетонистам нельзя двусмысленно острить, использовать некрасивые жесты и пошлую мимику. Возможно использовать женское лукавство, тонкие намеки, иронию, простодушную наивность или подчеркнутый скептицизм.

Начинать разговор с публикой стоит о чем-то обыденном, связанным с чем-то сиюминутным, подчеркивая мысль импровизационностью разговора. Актер высказывает личное мнение к сказанному, чтобы установить контакт со зрителем.

Главный партнер – зритель (диалог с публикой). Можно разграничить зал на две половины. Также в качестве партнера можно использовать предмет.

В форме монолога интонация актера должна быть доверительной.

Желательна смена ритма произнесения отдельных частей (смена ритма поведения) – это внесет разнообразие.

Многоликое содержание = многоликое исполнение.

ФОРМЫ ФЕЛЬЕТОНА:

- Фельетон обозрения;
- Фельетон размышления;
- Фельетон иносказания;
- Фельетон раек;
- Музыкальный фельетон;

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЭСТРАДНЫМ ФЕЛЬЕТОНОМ:

- I. Режиссер с актером анализируют произведение.
- II. Режиссер создает замысел произведения (находит образное решение) и определяет порядок воплощения его замысла.
- III. Репетиции и постановка эстрадного фельетона.

Виды самостоятельной работы

1. Разработать и провести беседу. (Тема и аудитория определяется студентом самостоятельно)
2. Приобретение режиссерских навыков, проведение отдельного мероприятия.
3. Составить социально-творческий заказ с отдельной организацией, предприятием или отдельным физическим лицом.
4. Разработать литературный сценарий малой формы досуговой деятельности.

Контрольная работа - Подготовка литературного сценария малой формы досуговой деятельности.

Как писать сценарии?

Садитесь делать наброски желательно в одиночестве. Это позволит вам в полной мере воплотить все свои задумки и мысли на бумаге. Как только всё, что вы хотели бы воплотить в жизнь, будет написано, можете искать советника, с которым сможете подправить ваш сценарий. Если у вас будут разногласия, а они должны быть, то запишите их рядом с вашей идеей, а когда будете прогонять сценарий вживую, сделайте сначала так, как вы хотели изначально, а затем так, как вам предложили. Увидев иной вариант, вы сможете визуальным образом определить, какой из них лучше.

Чтобы не путаться в написанном: разделите листок бумаги на две колонки. В одной вы запишете слова, а во второй, то, что должно быть увидено. Таким образом, вы сможете структурировать ваш сценарий.

Не садитесь писать, если у вас нет задумки. Берите листок сразу, как она появится.

Если вам нужно подготовить презентацию или большое выступление перед аудиторией, то желательно тоже написать сценарий. Проект или презентация будет считаться успешной, если во время его представления, вы сможете держать публику в напряжении. Для этого купите ватман, пишите на нём всё, что может произойти. Разбейте ваше выступление на блоки. Затем к каждому блоку добавьте, то, что будет видеть аудитория, например, слайды из презентации, какая будет играть музыка и будет ли она присутствовать вообще. Когда план будет готов, постарайтесь "прогнать" ваш огромный сценарий самостоятельно. Если увидите, какие-нибудь погрешности, то сразу напишите их на ватмане. Возле каждого блока, поставьте примерное время, которое требуется. После того как ватман будет заполнен вашими мыслями, начинайте просчитывать возможные варианты в случае, если у вас что-то пойдёт не так. Это могут быть технические проблемы, различные вопросы со стороны аудитории. Такие моменты также должны быть внесены в сценарий. Обязательно пропишите их на ватмане. Теперь можно "прогонять" ваше выступление по написанному вами сценарию ещё раз.

Хорошо написанный сценарий – это ещё один сделанный твёрдый шаг в вашей жизни.

Что такое сценарный план?

Подразумевается последовательность действий. Чем сложнее мероприятие (больше подрядчиков в него вовлечено), тем подробнее расписываете.

Например.

17.00 – 17.30 Сбор гостей. Струнный квартет играет легкую музыку. Стоят фуршетные линии.

17.30 – 17.40 Аниматоры просят гостей пройти в банкетный зал, помогают найти места.

17.40 – 17.50 Ведущий начинает вечер. Гостям подают холодные закуски.
17.50 – 18.20 Выступление джазового коллектива.
18.20 – 19.00 Награждение.
19.00 – 19.10 Выступление танцевального коллектива. Подача горячих закусок.
19.10 – 20.00 Выступление популярного музыкального коллектива.
20.00 – 20.30 Конкурсы от ведущего. Подача горячего.
20.30 – 21.15 Выступление популярного музыкального коллектива.
21.15 – 21.45 Мастер-класс по латиноамериканским танцам.
21.45 – 22.00 Фееричный вывоз и раздача торта.
22.00 – 24.00 Дискотека.

Тематика

Дикий Запад (стиль – вестерн).

Россия, середина XIX века.

Театральная среда.

Карнавал.

Авторалли и др.

Тематика придумывается, чтобы было веселей и разнообразней (все мы немного дети, любим поиграть), либо с определенной целью. Например, чтобы подчеркнуть смысл события.

Чтобы погружение гостей в антураж вечеринки удалось, Вы должны изучить выбранную тему. Клише — это хорошо (говорим «вестерн» — подразумеваем ковбоев, индейцев и салуны), но дополнительные исторические и просто необычные традиции и исторические сведения Вам очень даже пригодятся. Пользоваться можно Интернетом, книгами, фильмами, приглашать консультантов...

Текст

Все, что будет сказано публике, желательно заранее написать и раздать роли.

Картинка

Продумайте оформление площадки, костюмы, дизайн пригласительных, проекционное оборудование, световое оформление площадки.

Звук

Подложки для конкурсов, фонограммы для танцоров, музыкальный стиль дискотеки, обязательные для исполнения произведения музыкальных коллективов.

Спецэффекты

Для исполнения грандиозных задумок могут потребоваться огненное шоу, фейерверк, каскадеры...

Динамика мероприятия

Для управления энергетикой вечеринки стоит помнить про классику сценарных форм: экспозиция, развитие сюжета, кульминация, развязка.

То, что в итоге получилось, пишем в таблицу:

Время – Действие – Текст – Музыка – Ответственный – Реквизит.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы

1. Студенты должны познакомиться с современными детскими театральными коллективами г. Саратова и Саратовской области. Варианты:

- народный театр «Детский человек» – руководитель Н. Иванова;
- театр сценического слова «Детский остров» – руководитель Е. Гладырева;
- театр, где играют дети «Несмотря ни на что» – руководитель О. Сиваченко;
- театр для самых маленьких «Мумии–Тролль» – руководитель Н. Муковозов;
- театр – студия «Молодая гвардия» – руководители А. Новохацкий, М. Стаханова,
- театр пантомимы и пластики «Театр ветра» – руководитель А. Бондарь;
- этнический театр «Светлица» – руководитель С. Белоногова,
- «Театралика» – руководитель А. Торгашина – Лозановски;
- «Солнечный круг» – руководитель Е. Наместникова, Е. Шимкевич.
- коррекционный кукольный театр «Сказочный образ»;
- молодежный социальный театр «Ветер перемен».
- японский театр «Асахи» в Восточно-Европейском лицее – руководители Т. Чупикова, Ю. Баринов;
- театр «Буратино» в школе–интернате для детей, страдающих заболеваниями опорно–двигательного аппарата – руководитель И. Спиранская.

2. Студенты должны познакомиться с программой "Театр-искусство общения", которая направлена на развитие и формирование творческой личности ребенка средствами театральной деятельности.

Цель программы: разностороннее развитие личности ребенка посредством организации его деятельности с учетом интересов и способностей к артистическому, художественному творчеству.

Мир детства, внутренний мир ребенка — ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. В игре ребенок не только получает информацию об окружающем мире, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности личности (внимания, воображения, логики, хорошо развитой речи, мимики), т.е. умение держать себя в обществе. Вся жизнь насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать? Этому помогают детские студии.

Занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в

образе животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Дети становятся более раскрепощенными, общительными, они учатся четко формулировать свои мысли, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.

Вопросы к зачету

1. Функции культурного общения в культурно-досуговом учреждении.
2. Основные средства, методы и формы досугов ого общения.
3. Механизмы формирующего влияния людей друг на друга в системе досугового общения.
4. Характеристика и отбор аудитории при создании малых форм досуговой деятельности.
5. Определение вида и жанра досугового мероприятия малой формы.
6. Характеристика отдельных малых форм досуговой деятельности (по выбору преподавателя).
7. Методика организации отдельного мероприятия.
8. Особенности режиссуры малых форм в досуговом учреждении.
9. Особенности организации и режиссура малых форм по социально-творческим заказам отдельных организаций, предприятий и физических лиц.
10. Характеристика отдельных форм работы по социально-творческому заказу.
11. Подготовка литературного сценария малой формы досуговой деятельности. Сущность и особенности создания общения в культурно-досуговом учреждении
12. Функции культурного общения в культурно-досуговом учреждении.
13. Основные средства, методы и формы досугов ого общения.
14. Информационно-познавательные возможности общения.
15. Основные методы и формы информационно-познавательной деятельности учреждения культуры.
16. Механизмы формирующего влияния людей друг на друга в системе досугового общения.
17. Методика организации отдельного мероприятия.
18. Режиссерский замысел.
19. Приемы активизации зрителей.
20. Особенности мизансценирования: отбор выразительных средств.
21. Практическая реализация режиссерского замысла в работе над малыми формами досуговой деятельности различных видов и жанров.
22. Особенности организации и режиссура малых форм по социально-творческим заказам отдельных организаций, предприятий и физических лиц.
23. Характеристика отдельных форм работы по социально-творческому заказу.
24. Подготовка литературного сценария малой формы досуговой деятельности.

Глоссарий

АНЕКДОТ – (греч. «неизданный») – краткий, злободневный, устный рассказ с неожиданной остроумной концовкой.

Анекдот может иметь сатирическую или шутливую окраску. Главное, что вызывает в анекдоте смех – это несоответствие формы и содержания, намерений и достигнутых результатов, назначение предмета и его использование.

ИНТЕРМЕДИЯ – небольшая комическая сценка или пьеса (музыкальная) шутливого содержания, которую исполняют между действиями драматического представления, а в эстрадном представлении между номерами по ходу концерта.

Как правило, в интермедии действуют 2 человека. У каждого из них своя линия поведения, своя сценическая задача, требующая активного соучастия в действии. Чаще всего экспозиция интермедии слита с завязкой, а кульминация с развязкой, причем чаще всего репризной. Каждая интермедия несет в себе непереносимое зерно конфликта. Именно он организует все действие, его возникновение, развитие и разрешение составляет содержание интермедии. Наличие в композиции конфликта помогает драматургически сложить те или иные комические положения, наслаивать их, подводя каждый раз к новому очередному повороту сюжета. В отличие от таких номеров как скетч, миниатюра, в которых всегда обозначены время и место действия, в интермедии актеры выступают в обстоятельствах данного концерта. «Встреча» партнеров происходит как бы «здесь» и «сейчас» на данных сцен. подмостках, перед сидящими в зале зрителями, которых они стремятся привлечь на свою сторону. Такой разговор может происходить по любому поводу.

В эстрадном концерте интермедия обычно заканчивается объявлением очередного номера. По своему содержанию интермедия должна быть хлесткой, занимательной, веселой, а текст ее должен стремиться к совокупности репризных фраз, которыми обмениваются участники. Конфликт в интермедии, как и в парном конферансе обычно происходит из-за различных точек зрения на любую проблему. Обычно для интермедии выбирается такой конфликт, который не носит непримиримого характера.

МИНИАТЮРА – это очень короткая, состоящая всего из нескольких реплик, построенная на точном сюжете микропьеса, мысль, которой выражена в одном действии, вернее происшествии. В основе миниатюры чаще всего лежит анекдот, т.е. рассказ о смешном происшествии, остром необычном положении с неожиданным концом, поворотом. Причем конец миниатюры не может быть предсказан зрителем, хотя и вытекает из всего предыдущего действия, он обычно всегда парадоксален. В миниатюре режиссеры и актеры заботятся не только о точности взаимоотношений действующих лиц, но и уделяют особое внимание нахождению выразительного броского отыгрывания ее неожиданного конца.

Большое значение в актерском и режиссерском решении миниатюры имеет ее темпо-ритм, ведь действие в миниатюре развивается стремительно.

РЕПРИЗА – мельчайшая форма эстрадной драматургии. Смех в репризе достигается резкой сменой мысли.

Начало текста в репризе готовит нас к одному восприятию, а ее неожиданный конец переворачивает весь смысл, заключенный в начале. На эстраде реприза существует, как самостоятельный вид драматургии.

СКЕТЧ – (англ. «набросок», франц. «этюд») – маленькая пьеса для эстрады двух или трех действующих лиц. (третьим действующим лицом является деталь, как активное действующее лицо шуточного или сатирического характера.

Как правило, скетч длиннее интермедии и сложнее по построению. В основе скетча лежит одно стремительно развивающаяся интрига, один простейший сюжет, построенный на неожиданных, острых, забавных поворотах, которые возникают по ходу действия между персонажами от целого ряда нелепостей, вызванных заданной драматургом ситуацией, как правило, со счастливым концом. В скетче мы сталкиваемся с концентрацией событий, репризностью диалога, неизменным гротеском в характеристиках комических персонажей. Характеры действующих лиц в скетче обычно только очерчены, но язык их индивидуализирован. Одна их особенностей этого вида эстрадной драматургии некоторая упрощенность образа. Комедийность ситуации и диалога в скетче создается тем, что одна нелепость поражает другую. В основе скетча, его драматургического конфликта, как правило, лежит нелепая случайность, которая и создает комедийный эффект.