

ДЮО «Остров Сокровищ»

Памятка по постановке спектакля на Театральный Фестиваль для начинающих режиссеров

Главная задача режиссера заключается не в том, чтобы поставить спектакль, но и найти правильный подход к вашему коллективу, тогда удовольствие от результата получат обе стороны.

Этапы подготовки спектакля

Поиск пьесы

Поиск пьесы лучше начинать летом, так как читать придётся много. Крайний срок начала поиска – за четыре месяца до постановки.

Посмотрите примеры удачных спектаклей Театрального Фестиваля прошлых лет.

Требования к пьесе достаточно велики:

- сюжет должен быть интересным;
- сюжет должен учитывать возрастную категорию актеров, аудитории;
- пьеса должна быть рассчитана на школьников;
- количество ролей соответствует количеству желающих принять участие (5–15 человек);
- подходящая длительность спектакля (15–30 минут),
- лучше выбирать одноактной 3 месяцев до показа до показаю сказку.

Стоит отобрать несколько подходящих пьес, так как исходно количество желающих участвовать в спектакле ребят неизвестно.

Воспользуйтесь поиском в сети по запросам: пьесы для детей, пьесы для подростков. Большое количество пьес находится на сайте Драматёшка (<http://dramateshka.ru/>)

Набор актеров в театральную труппу

Около четырёх месяцев до постановки.

На этом этапе режиссеру нужно завлечь ребят, то есть фактически прорекламировать это мероприятие. На это у вас есть не так много времени, поэтому нужно заранее понять – что именно может привлечь к участию в этой деятельности.

Воспользуйтесь своей фантазией, подумайте, что в таком случае, заинтересовало бы вас.

Попробуйте например:

- Сделать презентацию, используя фотографии Театрального Фестиваля прошлых лет;
- Договоритесь с классным руководителем об уроке – просмотре видеозаписей фрагментов спектаклей, получивших Гран-при;
- Устроить беседу со старшеклассниками, уже принимавшими участие в театрального фестиваля, пусть они поделятся впечатлениями.
- Посоветуйтесь с классным руководителем, как лучше заинтересовать его ребят.

Проведите опрос ребят для составления расписаний их занятости, это поможет потом составить график репетиций по сценам и общих.

Проведите анкетирование по характеру, предпочтениям, талантам (танцует, поёт, пишет стихи, музыку, рисует и так далее). Анализ этой анкеты поможет вам лучше подобрать роли для каждого.

Подготовка сценария

Сценарий постоянно доделывается, но черновой вариант должен быть готов ко времени первых читок — **примерно за три месяца до показа**.

На основе пьесы делается сценарий:

- сокращаются или дописываются роли, сцены;
- вписываются предполагаемые песни и танцы;
- для каждой сцены продумываются декорации, смена декораций (в какой момент и кто меняет), атрибуты, участники, свет, фоновая музыка;
- изготавливается технический сценарий по сценам: участники, свет, звук, музыка;
- сценарий дорабатывается с учётом получившихся песен и танцев.

В сценарии рекомендуется оставить немногим меньше ролей, чем определиться в процессе работы с участниками (кто-то откажется, кому-то могут запретить родители или увезти на дачу в день премьеры). Лучше продублировать несколько ролей и показать несколько раз, чем в последний момент искать замену.

Проведение тренингов

Начиная от первой встречи до последней репетиции.

Перед репетициями рекомендуется проводить недолгие разминки в виде тренингов.

Для подготовки тренингов рекомендуется описаться на первый уровень учебного курса Острова по театру.

Перед началом репетиций вам нужно познакомиться со своими актерами, оценить их способности, заинтересованность. Также, учитывая отсутствие театрального опыта, нужно научить вашу труппу основным правилам игры на сцене, подготовить её к предстоящей работе.

Тренинги – ваш шанс заинтересовать участников в актерской деятельности, раскрепостить их, развить творческие навыки, поэтому нужно проводить тренинги интересно. Особенно важно ваше личное участие во всех тренировках, таким образом, вы будете являться наглядным примером правильного подхода к выполнению задания.

На данном этапе стоит обратить внимание на тех, кто может стать хореографами, авторами стихов и песен, художниками и декораторами.

Начальный этап работы участниками

Примерно за три-четыре месяца до показа.

Создайте группу в любом доступном для всех месседжере для информирования детей и обсуждения вопросов спектакля.

Задачи для первых встреч:

- прочтение сценария,
- распределение ролей,
- беседы с актерами по поводу их персонажей (проработка ролей).

С первых же репетиций нужно задуматься о распределении ролей в вашем коллективе. Чтобы рассмотреть все кандидатуры, при первых прочтениях роли можно варьировать между актерами. Затем, когда вы уже определитесь, нужно плавно перейти к чтению непосредственно по ролям. На этом этапе отношение с актерами могут испортиться из-за конкуренции на определенную роль между ребятами (нужно подобрать роли, опираясь не только на возможности каждого из актеров, но и на их заинтересованность, желание, даже характер). Если несмотря ни на что кто-то из ребят остается недовольным своей ролью, ваша задача – донести до него, что его роль интересна и её действительно стоит сыграть.

Работа с родителями

Примерно за три-четыре месяца до показа.

**Это одна из самых сложных задач, если чувствуете, что не готовы к её решению
попросите взрослых о помощи!**

Напишете родителям ваших детей письмо, а лучше попросите классного руководителя устроить вам встречу с ними.

Задачи взаимодействия с родителями:

- Заинтересовать их спектаклем и получить разрешение на участие в нём их ребенка.
- Предупредить, что репетиции могут выходить из графика, так как процесс творческий, что на этапе финальных репетиций необходимо собирать весь театральный коллектив вместе, поэтому возможно время этих репетиций совпадёт с планами семьи или дополнительными занятиями их ребёнка; что массовые сцены и финальные репетиции будут проходить по выходным.
- Обсудить, что спектакль — финансово-затратное дело. Необходимо будет покупать ткани на костюмы, заказывать пошив (или шить самим) тех костюмов, которые не смогут сшить дети, может быть придется покупать атрибуты.
- Что вам может понадобиться их помочь, при проведении репетиций на внешних площадках, изготовлении декораций.
- Определить примерный график репетиций и недельную нагрузку на участников.

Покажите им (или дайте ссылки) на интересные спектакли прошлых лет: часто родители не понимают уровня спектаклей Театрального Фестиваля.

Помните, что ваша задача сделать родителей вашими союзниками!

Работа с потенциальными авторами песен

Заказ песен

Два-три месяца до показа.

Прежде чем озадачивать такими просьбами старших, уже умеющих опыт учеников, нужно попробовать максимально заинтересовать и привлечь к процессу участников именно вашего спектакля. Скорее всего, они будут отказываться, но задача режиссера как раз и заключается в том, чтобы показать, что на самом деле это очень интересный процесс. Для этого, возможен вариант организации подобной деятельности в коллективе, так процесс будет проходить веселее и быстрее. К тому же, к этому же этапу можно отнести поиск музыкального оформления спектакля (та музыка/звуки, которые будут звучать, как фон действия или сопровождать само действие в соответствии с сюжетом). Но конкретно к выполнению этой задачи нужно подходить, четко осознавая, что будет представлять собой ваша постановка.

Не стесняйтесь помогать исправлять тексты или просить сделать это кого-то из опытных авторов. Здесь важно, чтобы молодой автор понимал, почему вносятся те или иные правки. Лучше процесс доработки делать совместным.

После того, как внутренний резерв группы исчерпан, можно обратиться к родителям или опытным авторам Острова. Здесь важно иметь договорённости о времени. Можно дублировать задания по одной теме для разных людей (часто не все справляются с поставленной задачей).

Чем чётче вы сформулируете цель и место песни в пьесе, дадите детальное описание того, что должно быть в песне, укажете её настроение и ритм, тем больше будет совпадать полученный результат с вашими пожеланиями.

Подготовка атрибутов

До первой репетиции.

Многие атрибуты будут необходимы уже на первых репетициях, поскольку это поможет ребятам лучше двигаться на сцене (ориентироваться на сцене, не выпадать из действия). Этот этап чаще всего выполняется не вовремя, из-за чего возникают проблемы со временем. Поэтому нужно выполнить эту задачу как можно раньше, ведь актеры быстрее будут вовлекаться в процесс.

Расписание репетиций сцен

До первой репетиции.

Учитывая результаты опроса о графике занятости детей, составьте расписание репетиций сцен (по группам участников).

Опубликуйте расписание в группе спектакля. Уточните у детей, все ли могут в обозначенное для них время.

Собрать всех вместе — редкая удача! Не злоупотребляйте этой возможностью: и вам и детям будет проще, если никому не придется ждать в зале его сцены.

Репетиции сцен в движении с использованием атрибутов

С первой репетиции.

Проговорите с актёрами их цели, предлагаемые обстоятельства и конфликты — актёры должны понимать логику действий своих героев.

Согласуйте с администрацией школы помещения для репетиций, а с ответственным за актовый зал расписание репетиций в зале.

Соберите необходимые атрибуты в сумки и храните их в рубке или классе, что бы подготовка к репетиции занимала минимальное время.

Корректируйте расписание сцен в зависимости от промежуточных результатов.

Репетиции сцен без текста

С третьей–четвёртой репетиции.

На этом этапе важно не затянуть процесс «выучивания слов», потому что на протяжение всех оставшихся репетиций это будет мешать, отвлекать не только режиссеров, но и самих актёров. Поскольку это все-таки ученики школы, у которых кроме Театрального Фестиваля ещё много дел и они вполне справедливо могут ссылаться на свою загруженность и усталость, надо организовать этот процесс во время репетиций. Если даже актер говорит, что не готов играть без текста, нужно заставлять его выкручиваться из ситуации своими силами, ведь главное для него — это уловить последовательность событий, их суть, играть в предлагаемых обстоятельствах. Поэтому он должен пробовать объясняться своими словами, такой способ будет более эффективным для запоминания текста.

Репетиции массовых сцен

Объединение сцен в действие

За месяц до показа.

Удобнее всего организовать репетиции небольших сцен с маленьким количеством действующих лиц по будням. Большие, массовые сцены и переходы между сценами лучше оставить на предвыходные и выходные дни.

Перед репетициями продумайте перемещение декораций (если нужно) между сценами, кто и как их перемещает. Подготовьте ребят к тому кто, кто делает.

Договоритесь со световым и звуковиком о репетиции или подготовьте ребят из класса для этой работы.

Составьте технический сценарий. Повесьте его за кулисами, дайте светосилу и звуковику.

Начинайте включение танцев и песен в спектакль по мере их готовности.

Запись песен, постановка танцев

По мере готовности, но не позднее недели до показа.

Помните, у нас весьма ограничено количество людей, которые могут аранжировать песни и всего одна студия звукозаписи. Чем ближе к спектаклю, тем сильнее занята студия.

Оба эти действия, могут происходить параллельно, но, безусловно, решить проблему написания песен (авторства) необходимо гораздо раньше.

Как только черновик песни готов нужно начинать постановку танцев и подготовку актёров к записи песен (репетиции пения).

Составьте отдельный график репетиций танцев и график записи голосов.

Согласуйте график записи со студией звукозаписи (Сергей Николаевич Щербаков).

Организуйте, чтобы актёров кто-то проводил в студию.

Договоритесь о репетиции танцев с хореографами, если таковых не нашлось среди актёров, а вы не умеете ставить танцы.

Сделайте видео-запись танцев с опытными ребятами. Разошлите эту запись актёрам, чтобы они учили танец и дома тоже.

Разработка идеи костюмов и сценографии

Закончить не позднее месяца до показа.

Для того, чтобы спектакль был ярким, атрибуты и костюмы должны тоже иметь определенную общую стилистику. Для того, что бы на сцене действие смотрелось органичным, необходимо придумать интересное решение для одежды ваших персонажей. Все костюмы должны быть объединены каким-то общим элементом (ткань, цвет, фактура, фасон), тогда весь спектакль будет смотреться целостным. Только после определения с идеей можно приступать к покупке тканей (тогда, к этому моменту вы уже сможете рассчитать – сколько ткани понадобиться, сколько средств нужно для покупки и т. д.). То же самое правило необходимо соблюдать при изготовлении декораций.

Нарисуйте (или попросите художника, объяснив ему свои задумки) эскизы костюмов и эскизы сцены.

Найдите в магазинах подходящие ткани, бижутерию и атрибуты.

Согласуйте с родителями смету. В случае необходимости скорректируйте смету и покупки.

Создание костюмов, декораций, недостающих атрибутов

Закончить не позднее недели до показа.

Необходимо максимальное вовлечение в этот процесс самих актеров с целью выработки их правильного/аккуратного/бережного отношения к костюмам, атрибутам, декорациям. Нужно поговорить с их родителями – возможно, среди них найдутся заинтересовавшиеся, которые смогут вам помочь, потому что в одиночестве, этот процесс займет очень много сил и времени.

Организуйте покупку тканей, бижутерии и атрибутов. (Здесь родители могут оказать неоценимую помощь. Также, можно обращаться к выпускникам Острова.)

Разложите ткани по пакетам для каждого костюма, положите в пакеты эскизы необходимых костюмов.

Предложите родителям спить костюм своему ребенку или оплатить его пошив (предпочтительный вариант). В случае отказа попросите о помощи классного руководителя, выпускников театрального отряда или сшите сами.

Изготовите с ребятами декорации. При необходимости обратитесь за помощью к взрослым.

Будьте на связи с родителями! На этом этапе у них возникает масса вопросов.

Прогоны

Неделя – три дня до показа.

На этом этапе необходимо объединить все элементы спектакля в одно целое. Чем раньше режиссер начнет объединять весь процесс в одно целое, тем лучше. Но, для этого необходимо время и готовый материал, который и будет объединяться, а для этого нужно сначала упорно поработать над всеми предыдущими пунктами.

Генеральные репетиции

Три–один день до показа.

Так называемые «генеральные репетиции» не обязательно должны проходить в актовом зале (ведь, в немного Театральном Фестивале, кроме вас участвует много других трупп, которые хотят репетировать там не меньше вас). Можно проводить репетиции и в кабинете – главное создать атмосферу, максимально близкую к показу (без текста, без разговоров, исправлений). Самое главное – быть готовым к репетиции на настоящей сцене, будет обидно потратить время, данное вам для генерального прогона, на организационные моменты, формальности и поиски недостающих атрибутов или костюмов.

Задача генеральных репетиций отработать единый процесс, не отвлекайтесь на недостатки и шероховатости.

Для отработки деталей лучше назначить дополнительные репетиции отдельны сцен/танцев/связок.

Афиша, программка, ролик

Неделя до показа – два дня до показа.

Посмотрите примеры программка, афиш и роликов спектаклей прошлых лет.

Организуйте с ребятами рисование афиши и картинки для программки. Не обязательно художником стать участники спектакля, привлекайте художников из класса.

Сфотографируйте афишу и отошлите её организатору Театрального Фестиваля.

Повесьте афишу в месте, определенном организатором Театрального фестиваля.

Если в классе есть ребята владеющие вёрсткой, то вместе с ними сверстайте программку (помните, что картинку для неё необходимо предварительно оцифровать). Если таких ребят в классе нет, сверстайте её сами.

С помощью родителей или организатора Театрального Фестиваля растиражируйте программку.

Продумайте сценарий видеоролика.

Организуйте съемку репетиций и интервью с участниками спектакля.

Смонтируйте ролик и передайте его организатору Театрального фестиваля.

Если вы не владеете съёмкой и монтажом, попросите помочь ребят из видео-отряда.

Показ спектакля

Заблаговременно узнайте программу Театрального фестиваля и предупредите о дате показа вашего спектакля участников спектакля, их родителей и ребят из их класса.

Попросите прийти родителей с цветами (шоколадками, игрушками).

Соберитесь с труппой не позднее, чем за час до спектакля.

Проведите разминку.

Оденьтесь в костюмы.

Загримируйтесь.

Приготовьте атрибуты и декорации.

Проверьте готовность сцены, света, звука, наличия технических сценариев (в руке и за кулисами), записей музыки в рубке.

Перед показом необходимо настроить актеров на нужный лад и всеми силами попытаться избавить от волнения и себя и свои труппы. Поговорите с ними о том, что они хотят сказать своим спектаклем зрителям.

Советы начинающим режиссёрам

Всё делаем вместе

Уделять максимальное внимание деятельности самих участников, ведь весь этот процесс – для них. Пусть они принимают участие во всех этапах: и в которых их помочь требуется, и в которых она не нужна (если они проявляют желание). Здорово, если они будут привносить какие-то корректизы в вашу общую работу. К тому же в каждом из этапов у участников появляется возможность примерить на себя совершенно разные должности, режиссеру остается лишь направить их на верный путь.

Делать все заранее

От того, насколько четко и правильно режиссер организует процесс, зависит и конечный результат. То, как начал работать режиссер, подхватит и вся труппа. Поэтому от желания отложить все на потом надо избавляться. Чем раньше будет происходить выполнение каждого из этапов, тем лучше – больше времени останется на последний, самый сложный пункт.

Создать хороший коллектив

Начинайте набор коллектива с первых сценических дел в школе (поставьте с классом сценку на концерт ко дню учителя, будьте их ведущим на форте Барде).

Естественно вся работа будет зависеть от отношений между людьми, с которыми вы работаете. Поэтому, ваш напарник (если режиссер у спектакля не один) должен быть человеком, с которым ваш комфортно.

В любых случаях, нужно избегать конфликтов как между ребятами, так и между друг другом. Если этого добиться не удается, то нужно принимать определенные меры, например, можно организовать какие-то встречи вашу труппу не для работы, а для отдыха, например, посетить театр, такое событие не только будет непосредственно связано с достижением вашей цели, но и сплотит коллектив.

Делитесь знаниями и навыками

Действительно очень важно, на протяжение всей работы не пытаться заставить участников что-то сделать, а увлечь их процессом, заинтересовать, научить чему-то. Но, поскольку работа коллективная, в конце концов должен произойти некий обмен между всеми членами труппы (пользу от процесса должен получить каждый, в том числе и сам режиссер). Поэтому так важно обращать внимание на участие в постановке самих актеров, на их самовыражение, предложения, мнения, идеи.

Держать в голове художественную концепцию

Постановка спектакля в школе – это не только организаторский, но и творческий процесс. Здесь вы можете воплотить свои творческие идеи – не бойтесь быть необычными, мыслить нестандартно. Помните, что спектакль – это не буквальная постановка текста, это его **художественное переосмысливание**. Ищите вдохновение – смотрите другие версии этой пьесы на YouTube, ходите в театр и смотрите необычные решения в других спектаклях, обязательно **обсудите с детьми** основную идею пьесы – зачем и почему мы её ставим, что **хотим сказать**, для чего этим занимаемся, в чем конфликт и сверхзадача. Обязательно обсуждайте с ребятами их образ – мало просто сказать **как играть**, нужно дать возможность **понять, почему** персонаж так себя ведет, добиться осознанности. Помните, что у спектакля должно быть единство концепции – хорошо, когда общая тема отражается в костюмах, декорациях, атмосфере, антураже, музыке. Вы не просто занимаетесь организацией группы, вы вместе **создаёте что-то новое**, и его результат зависит **только от вас всех!**