

Краевое государственное учреждение культуры
культурно-социальный комплекс
«Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»

ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРИСТИКИ И РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО КОНЦЕРТА

Красноярск
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. Особенности сценаристики театрализованного концерта	5
1.1. Особенности построения концерта	5
1.2. Особенности сценаристики	9
ГЛАВА 2. Особенности режиссуры театрализованного концерта	16
2.1. Театрализованный концерт на современном этапе.....	16
2.2. Специфические особенности режиссуры театрализованного концерта	19
2.3. Организация репетиционного процесса из опыта работы КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова».....	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ	38

УДБК
ББК

Составитель – О. С. Хорьева
Редактор – Н. В. Стуликова
Художник-дизайнер – Е. Ю. Бородина
Верстка и оформление –

В сборнике представлены рекомендации режиссерам и специалистам учреждений культуры в подготовке театрализованного концерта, Особенности сценаристики и построения концерта, специфические приемы режиссуры и описание опыта репетиционного процесса в КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова».

© Краевое государственное автономное учреждение культуры
культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им.
А.Н. Кузнецова», 2022

ВВЕДЕНИЕ

В современном массовом искусстве, концерт — особый жанр. Каждый из концертов имеет свою тему, свою смысловую и эмоциональную драматургию. Она определяется теми обстоятельствами, которые вызвали постановку концерта. Концерт, испытав на себе влияние смежных видов искусств и сложившись в самостоятельную разновидность жанров, сегодня сам уже оказывает влияние на другие формы массовых действ.

Театрализованный концерт — это основной тип праздничного действия, одна из составляющих праздника или массового зрелища. Данное издание призвано оказать помощь режиссерам и специалистам учреждений культуры в работе над театрализованным концертом.

ГЛАВА 1.

Особенности сценаристики театрализованного концерта

1.1. Особенности построения концерта

Концерт – один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной форме находят своё выражение, по крайней мере, пять видов искусств: музыка, литература, хореография, театр, эстрада. Концертное исполнительство имеет очень много общего как в своих истоках, так и в современных формах бытования с театральным и цирковым исполнительством. И тем не менее, оно обладает своими собственными специфическими чертами, характерными только для него. [1] *Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики. - Л.: Искусство, 1987. - 191с.*

Главная функция концерта – формирование эстетического вкуса и эстетических чувств, приобщения к миру прекрасного.

Концерты классифицируются:

- по целевому назначению: текущие, отчётные, смотровые, праздничные, юбилейные;
- по месту: стационарные, выездные, гастрольные;
- по способу построения программ: дивертисментные, филармонические, театрализованные;
- по составу участников: профессиональные, смешанные, любительские;

- по числу участников: сольные, коллективные, групповые;

- по возрастному принципу: детские, взрослые, смешанные;

- по профессиональному признаку: для педагогов, для военных, для шахтёров и т.д.;

- по социальному признаку: для ветеранов, для студентов, для детей из малообеспеченных семей.

Концертная деятельность многогранна и разнообразна, она включает в себя различные жанры и виды искусства: хореография, вокал, оркестр, цирковое искусство и эстраду (пантомима, буффонада, клоунада и т.д.), однако, как и другие формы массовых мероприятий, концерт имеет свои виды и типы.

Виды и типы.

1. Сборный концерт (дивертисмент)

Самая распространенная форма концерта, в которой сочетаются выступления разных исполнителей самых разнообразных жанров. Их программы лишены тематического единства, составлены из произведений разных жанров и видов искусства в исполнении представителей разных художественных коллективов. Но сборный концерт – это не механическое сложение номеров, а качественно новое целостное, самостоятельное произведение.

2. Тематический концерт.

Посвящен, какой-либо теме, событию, празднику, и все входящее в него номера, текст ведущих, музыкальное оформление, декорации работают на раскрытие данной темы. Ведущий таких концертов является связующим

звеном, он через все номера проводит основную мысль, нанизывает на нее каждое исполняемое произведение. Программа составляется из имеющегося репертуара коллективов, произведений или готовятся новые номера, подходящие тематике концерта.

3. Сольный концерт.

Концерт одного исполнителя, посвященный творчеству какого-либо актера, певца, музыканта, а также концерты одного ансамбля, оркестра, хореографического коллектива.

4. Филармонический концерт.

Филармонический концерт обычно подразумевает собой исполнение номеров какого-то конкретного вида искусства: выступление оркестра, академического хора симфонической направленности

5. Стадионный концерт.

Массово-зрелищный концерт. Его специфика обусловлена необычностью условий – огромным стечением зрителей, размером «концертного зала» под открытым небом.

6. Шоу-программа.

Особое феерическое зрелище, изначально имеющее смысловую и сюжетную сторону, где в процессе шоу сюжетная линия растворяется в эффективной подаче впечатлений, в трюках. Шоу – пышное зрелище с участием «звезд» эстрады, цирка, спорта, джаз-оркестров, балета на льду и т.д.

7. Концерт народного творчества – строится на подлинных образцах фольклора: жанровое чередование песенного и танцевального народного материала, оркестр

народных инструментов и его использование в общем решении концертного представления, место и действенные функции текстового материала, возможности театрализации.

8. Эстрадный концерт.

Вершина развлекательности, в нем меньше внимание уделяется камерной, особенно инструментальной музыке и серьезным жанрам, и произведениям, а больше – юмору, танцу, эстрадной песне, оригинальным жанрам. Оптимальный вариант чередования психологических установок аудитории на восприятие исполняемых произведений: разнообразие, сопрягаемость, контрастность номеров.

9. Гала-концерт – особенно праздничное торжественное, привлекающее публику зрелище. Чаще всего в виде гала-концертов проводят заключительные торжества различных творческих фестивалей и конкурсов, либо сбор на одной сцене многих известных артистов под каким-либо девизом или в честь определенной даты.

10. Театрализованный концерт.

В театрализованном концерте наряду с концертными номерами различных жанров, действуют все слагаемые театрального искусства – слово, мизансцена, цвет, свет, музыка, пространственная композиция, шумы и т.д. Театрализованный концерт имеет единый художественный сценический образ, для создания которого используются выразительные средства присущие театральному действу: сюжетный ход, персонификацию ведущих, сценография, сценическая атмосфера. Концерт готовится и ставится по специально

разработанному сценарию, в то время как традиционный (обычный) концерт лишь на основе составленной концертной программы.

[2] *Жарков А.Д. Социально - культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технология. Часть II. - М.: МГУКИ, 2004. - 114с*

1.2. Особенности сценаристики

По своей художественной природе театрализованный концерт есть высокая идея, выраженная в яркой, образной форме. Именно образность делает театрализованный концерт явлением искусства, его массовой формой.

Важной специфической чертой режиссуры и драматургии театрализованных концертов является их синтетический, комплексный характер, при котором универсальным методом создания любого вида театрализованного массового действия выступает синтез. В режиссуре часто используется синтез различного рода единовременных акций, различных типов действия, синтез документа и искусства, разнообразных выразительных средств. Точность применения всего разнообразия специфических особенностей драматургии и режиссуры театрализованных концертов приведет к созданию сценария, а затем и к его яркому воплощению.

Широкое применение театрализации в концерте или празднике делает его более ярким, она помогает «выпуклее» раскрыть тему, показать идею и сверхзадачу. Различают два типа театрализации:

1. Сценарный: творческий способ превращения жизненного материала в художественный сценарий.

2. Режиссерский: творческий способ приведения сценария в художественно-образную форму через систему выразительных средств.

Таким образом сценаристика воплощает литературный художественный, документальный материал в сценарии – будущее театрализованное действие, воплощенное режиссером.

Сценарий – это подробная литературная разработка всего мероприятия в строгой последовательности, где излагается своя тема и идея.

Существует 3 вида написания сценария:

1. оригинальный (авторский);
2. смешанный (авторский, с использованием других сценариев);
3. компилятивный (собранный из разных сценариев).

В сценаристике композиция драмы может быть нарушена и сокращена, а также может быть, изъятие нескольких элементов композиции.

Сценаристика и драматургия отличаются по принципу и материалу. Сценаристика носит описательный характер, а также конкретный характер описания действий, потому как она всегда действенна, ибо описывает действия. Драматургия же носит более содержательно-эмоциональный характер в сюжетно-композиционной основе отдельного произведения.

Сценаристика компилятивна по своей природе, так как соединяет в себе разные виды и жанры литературы. Этот творческий прием является сценарным ходом.

Сценарный план – это переходный элемент между сценаристикой и режиссурой, основной рабочий документ действия, определяющий его вид, тип, время и место проведения, состав участников, скрепленный сценарным ходом. Обычно также в сценарном плане расписываются основные структурные единицы действия:

1.БЛОК – соединение нескольких смысловых эпизодов;

2.ЭПИЗОД – основная тематическая единица сценария;

3.НОМЕР – основная структурная единица эпизода – произведение любого жанра, имеющее собственное содержание.

Сценарий – предметно-изобразительная и композиционная основа театрализованного представления, в которой с прямой речью персонажей свободно взаимодействуют описательно-повествовательная речь. Прямая речь имеет форму диалога или монолога.

Сценарий должен раскрывать в строгой последовательности и взаимосвязи, что будет происходить в действии, элементы действия, переходы от одной части действия к другой, все выступления, художественный материал, оформление, специальное оборудование. Поэтому в сценарий закладывается вся работа режиссера, художника, композитора и др.

[3] Литвинцева Г.Д. *Сценарное мастерство. Метод, пособие для редакторов и методистов НМЦ.* — М.: ВНМЦНТ и КПП им. Крупской, 1989.

Традиционная театральная драматургия предполагает, как обязательное условие – подробную разработку характеров действующих лиц, психологически оправданную динамику характеров, их жизненную достоверность, непрерывно развивающее действие, последовательную смену эпизодов, поступательное движение событий.

Иное дело драматургия театрализованного концерта. Здесь в силу вступают иные категории. Здесь есть свои особенности, которые необходимо знать сценаристу и режиссеру – постановщику.

Сценарий театрализованного концерта — это четкая фиксация действия и сопровождающих его постановочных приемов.

Главным моментом, объединяющим действие, является драматический конфликт, который является основой драмы как рода искусства. Именно конфликт можно назвать тем фактором, который и определяет тематику, идейный смысл, сверхзадачу и форму произведения.

Важным моментом проявления в драматическом проявлении конфликта является сюжет, как система событий с причинно-следственными связями. В сюжете выявляются противоречия между людьми, социальными группами, раскрываются характеры и обстоятельства.

[4] <https://graf-veselov.ru/>

Сюжет – это система событий и отношений между героями, развивающаяся во времени и пространстве. Сюжет как сложное целое состоит из элементов. Каждый из которых имеет свою функцию. Элементами сюжета

являются экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и эпилог (финал).

Экспозиция – сведения о жизни персонажей до начала движения событий. Это изображение тех обстоятельств, которые составляют фон действия, описание событий, предшествующих завязке. Основными ее функциями является знакомство зрителя с действием, действующими лицами, сутью ситуации до зарождения конфликта в действии.

Завязка – событие, с которого обостряются или возникают противоречия, ведущие к конфликту. Она может логически вытекать из экспозиции. Именно в завязке события нарушают исходную ситуацию, в ней кроется начало основного конфликта, приобретающего видимые черты борьбы персонажей. Именно разрешение этого противоборства и есть конечная цель театрализованного концерта. Завязка должна быть яркой и интригующей. Нельзя затягивать завязку по времени. Ситуация в завязке должна быть безвыходной, шокирующей, пугающей. Именно в момент завязки зрителю должно захотеться узнать, как он выйдет из этой ситуации.

Развитие действия – это выявление связей и противоречий между персонажами, раскрытие их характеров, иными словами, вся система последовательного развертывания той части событийного плана от завязки до развязки, которая руководит конфликтом. Градус напряжения в развитии должен постоянно подниматься. Каждое следующее препятствие

должно быть все сложнее. Ни в коем случае нельзя пускать развитие на самотек.

Кульминация – момент высшего напряжения действия, вершина развития действия, некий рубеж, который собой решительный поворот в ходе событий, после которого изменяется сам характер борьбы. Начинает стремительно надвигаться развязка. Момент наивысшего напряжения, пик конфликта. Кульминационный момент длится не долго – это всегда острый, краткий, яркий эпизод. После кульминации герои меняются, их жизнь не может быть прежней. В основе кульминации лежит центральное событие, которое является переломным моментом в действии.

Развязка – момент разрешения конфликта, завершения связанных с ним событий.

Эпилог – изображение того, что произошло через некоторое время после завершения событий, т.е. следствие, вытекающее из этих событий. Необязательная часть, в которой можно рассказать, как сложилась жизнь героев после всех описанных событий. Он дает ощущение полной завершенности действия.

Таким образом, главным свойством сценария является характер выявления конфликта через композиционное построение. Сочетание всех элементов театрализованного концерта в единое целое невозможно без четко определенной идеи мероприятия. Однако, сама по себе идея не драматична, поэтому при создании литературного сценария важным элементом является монтаж материала и композиционное решение. Чтобы театрализованный

концерт был законченным, нужно найти сочетание фактов, документов и высказываний, сцен и событий.

[5]https://studwood.net/1219430/literatura/razvyazka_razviti_e_syuzheta

Экспозиция, конфликт, кульминация приобретают в драматургии массового действия специфические черты, обусловленные монтажной структурой, где конфликтность существует не в результате возникающего контрдействия и противоборствующих сил, а в монтажном соединении, «сборке» разнородных эпизодов, номеров и аттракционов.

Действие массового зрелища эстрадного представления, в отличие от театрального, лишено прямой последовательности и содержит в себе отступления, остановки, задержки, возвращение событий, переключение словесного материала на пластический, от пластического – к музыке, от музыки – к слову и т.д. И поэтому сюжет излагается в свободной драматургической структуре, где остановки действия зачастую приобретают большее значения, нежели его поступательное развитие, становясь кульминационными вехами в общей архитектонике произведения. Каждая такая остановка необходима для того чтобы дать возможность зрителю понять ту или иную мысль или драматическую ситуацию.

В концертном действии монтажное сопоставление законченных номеров и эпизодов, диалогичность тем, как бы заменяют собой контрдействие и конфликт, характерных для традиционной театральной драматургии. В этом коренное отличие драматургии концертного действия от драматургии театральной.

У массовых зрелищ своя система драматургического действия, свои, присущие только им выразительные средства. По характеру своему они более обобщенные, более условные, нежели в искусстве театра.

Сценарий театрализованного концерта в принципе выстраивается на выразительных средствах, общих для разновидностей жанра. Меняются детали – с учетом исполнительских сил и сценической площадки. Но основа остается неизменной. Это эпизод и номер, являющиеся «слагаемыми» специфической монтажной драматургии.

Таким образом, сценаристика является важным этапом в создании театрализованного представления, концерта, праздника, его основой и началом реализации, несущим смысловой и содержательный характер.

ГЛАВА 2.

Особенности режиссуры театрализованного концерта

2.1. Театрализованный концерт на современном этапе

Театрализованный концерт – это концерт, имеющий единый художественный сценический образ, для создания которого используются выразительные средства, присущие театру:

- сюжетный ход;
- ролевая персонификация ведущих;
- сценография;
- театральный костюм;
- грим;

- сценическая атмосфера.

Это возможность использования различных жанров и видов искусства, начиная от инструментального исполнительства и заканчивая цирковым искусством.

Театрализованный концерт позволяет воздействовать на зрителей, поддерживает интерес к заложенной в ней теме через героев, которые своей актерской игрой могут завлечь и погрузить зрителя в нужную для режиссера атмосферу, является наиболее зрелищным, ярким, масштабным, и самым трудным и по замыслу, и по его организации и воплощению.

Актуальность технологии подготовки и проведения театрализованной концертной программы чрезвычайно велика. В современных условиях концерту уделяется не только культурно-просветительская функция, но и воспитательная, способствующая созданию культурной личности.

Театрализованные концерты позволяют максимально воздействовать на сознание разных возрастных слоев населения и тем самым привлекать внимание общественности к тем или иным проблемам, существующим в современном обществе. Театрализация предполагает возможность преподнесения в художественной форме и именно театральными средствами той или иной идеи.

Успех достижения поставленной перед организаторами концертной программы напрямую зависит от выполнения технологического процесса подготовки и проведения. Такой концерт позволяет формировать эстетический вкус, повышать

общекультурный уровень у подрастающего поколения и их родителей. Для самых юных участников в таком концерте есть большое пространство для творчества: они исполняют роли, осваивают язык мизансцен и т.д.

Театрализованный концерт является самым распространенным видом массового искусства, поскольку из всех концертных форм самый зрелищный, яркий, масштабный, и самый трудный и по замыслу, и по его организации и воплощению.

Все художественные номера концерта вплетаются в канву сюжета. Для такого концерта приходится немало потрудиться и сценаристу, и постановщику, и исполнителям.

Сюжетная линия концерта придерживается основных законов драматургии, действие должно развиваться по нарастающей кульминации и финалу. Исходя из этого, распределяются и номера концертов. Концерт любого вида может иметь и еще свою дополнительную жанровую окраску, что сразу же просматривается и в названии концерта. Например, митинг-концерт, концерт-бенефис и т. д. В некоторые концерты их авторами включаются такие структурные части, как пролог и эпилог, которые несут свою смысловую и художественную задачу к общему замыслу сценариста и режиссера.

Таким образом, театрализованный концерт всегда тематический в своей основе. Такие концерты чаще всего готовятся, и посвящаются значительной дате, большому празднику, торжеству. Значимость придает ему размах. В театрализованном концерте используются многие

технические средства, участвуют большие исполнительские коллективы, задействует большая сценическая площадка. Чаще всего имеется сюжетная линия, сквозные герои, как в театре. Именно по этим основным признакам театра – сюжету и игре актеров и называется такой вид концерта – театрализованным.

[6] Туманов, И.М. *Режиссура массового праздника и театрализованного концерта [Текст]: учебное пособие для институтов культуры* / И.М. Туманов. М.: Просвещение, 1976. - 87 с.

2.2. Специфические особенности режиссуры театрализованного концерта

При подготовке театрализованного концерта необходимо найти свой взгляд на его тему, структуру, звучание и атмосферу. Чтобы концерт имел успех, нужно четко сформулировать тему (проблему, раскрываемую автором на материале, т.е. это то, о чем хочет рассказать автор – это вектор, определяющий приоритеты мероприятия), идею (решение поставленной проблемы, основная мысль мероприятия, другими словами, то, что, автор хочет доказать зрителю) и сверхзадачу (термин, обозначающий главную цель, ту, ради которой создается пьеса, актёрский образ или ставится спектакль. Иными словами – высшая цель, которую необходимо достичь, та мысль, призыв с которой зритель уйдёт по окончании мероприятия).

Главными особенностями режиссуры театрализованного концерта являются:

- создание и реализация режиссерского замысла;
- работа режиссера с актером;
- работа режиссера с художником, композитором, хореографом;
- работа со зрителем;
- написание сценария;
- театрализация, как основа концерта в целом;
- построение номеров;
- репетиционный процесс.

Режиссёрский замысел – это не осуществлённое решение, предчувствие, предвидения, предощущение, предварительное видение режиссера будущей постановки. Это творческая работа режиссера, процесс осмысления, анализа и рождения образа будущего театрализованного представления или спектакля.

Режиссёрский замысел в своём определении очень близок к определению замысла сценария — это художественно-образное решение будущего театрализованного представления, это идейно-образное, художественное предвидение будущего спектакля во всей его целостности рождаемое воображением режиссера.

Главный процесс создания творческо-режиссерской основы концерта базируется на возникновении замысла, на его формирование влияет огромный поток материала, который отбирается режиссёром в процессе подготовительного этапа.

Рождённый идейный замысел находит своё воплощение в художественно-образном решении всего представления, отражающий основную мысль, которую автор хочет предать донести посредством праздничного

концерта до зрителя. В свою очередь из художественно-образного решения формируется сценарный ход мероприятия, и, наконец, сценическое воплощение последнего проявляется в форме режиссерско-постановочного приёма. Ни один из этих элементов невозможен без предыдущего, только их последовательное, логическое взаиморасположение и создаёт то, что в итоге называется образом концерта.

Немалое значение имеют те, для кого предназначен концерт, т.е. целевая аудитория, чтобы правильно и интересно выстроить театрализованный концерт. Именно особенности зрительской аудитории влияют на подбор номеров и их порядок.

И очень важно место действия, то есть то пространство, где будет проходить сам театрализованный концерт.

Понятие режиссерского замысла – очень важно в процессе работы над созданием театрализованного концерта, поскольку именно он (замысел) определяет:

- содержание концерта (его тему и идею);
- форму концерта;
- способ «раскрытия» темы и донесения идеи;
- композиции концерта (порядок номеров);
- сюжетный ход;
- логика перехода от одного номера к другому;
- темпоритм концерта;
- сценическую атмосферу;
- оформление пространства и т.д.

Режиссёрский замысел определяет не только, что будет ставиться, но и как это будет, осуществляется.

И задача режиссёра при работе над театрализованным концертом состоит в том, чтобы найти такой замысел, который наиболее полно и ярко раскроет существо отмечаемого события.

Возможности режиссера массовых праздников и зрелищ в плане формы их воплощения безграничны. Если в режиссуре театра главное выразительное средство – актер, его пластика и слово, а музыка, свет, звук играют вспомогательную роль в создании художественного образа, то в режиссуре театрализованного зрелища равноправными компонентами построения действия могут быть абсолютно все виды искусств: литература, музыка, хореография, цирк, кино, живопись, архитектура, скульптура и т.д.

В арсенал выразительных средств режиссуры зрелища входит и место действия: природный ландшафт – открытая местность, лес, горы, скалы, водная акватория, стадион, спортивный дворец, воздушное пространство; специальные сконструированные или передвижные площадки.

Яркими, сильно воздействующими художественными средствами в руках режиссера становятся технические средства, новые световые и звуковые эффекты (машины, самолеты, пароходы, пиротехника, лазерные установки, система фонтанов и многое другое).

Режиссер театрализованного представления не деформирует реальность, но пользуется ею для создания новой реальности. Он отбирает элементы действительности для того, чтобы создать из них новую

действительность, принадлежащую лишь ему одному. Поэтому основной прием театрализованного представления – построение целостной картины из отдельных кусков, элементов; прием, при котором можно отбрасывать все лишнее, оставляя только самое существенное и значительное. Именно в компоновке, в составлении, в монтаже отдельных номеров, документов, публицистических материалов, музыки, пластики наиболее наглядно проявляется мастерство сценариста.

Исходя из этого мы можем увидеть, что одним из главных процессов является создание творческо-режиссерской основы праздника базируется на возникновение замысла, на его формирование влияет огромный поток материала, который отбирается режиссёром в процессе подготовительного этапа. В арсенал выразительных средств режиссуры зрелища входит и место действия. Режиссер отбирает элементы действительности для того, чтобы создать из них новую действительность, принадлежащую лишь ему одному.

Суть метода театрализации в театрализованном концерте состоит в соединении звуков, цвета, мелодии в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях, пронося их через единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты по законам сценария. Метод театрализации предстает как сложный творческий метод, наиболее близко стоящий к театру, имеющий глубокое социально-психологическое обоснование.

[7] Луначарский, А.В. *О театре и драматургии: Том 1. Русский дореволюционный и советский театр [Текст]* / А.В. Луначарский. - М.: 1958. - 765 с.

Монументальность театрализованного концерта определяет следующие компоненты:

- масштабность выбранного события;
- масштабность отбора исторических и героических образов;
- отсутствие психологических нюансировок в игре актеров;
- крупная пластика движений, монументальность жестов;
- крупный рисунок мизансцен;
- монументальность и образность декораций;
- ассоциативный "мост мысли" каждого эпизода со зрителем;
- принцип резких контрастов в пластике, оформлении, музыке, свете;
- использование иносказательных средств выразительности символ, метафора, аллегория, синекдоха, литота;
- применение новейших средств техники и технических эффектов.

Виды театрализации, используемые в театрализованных концертах

- Театрализация компилированного или комбинированного вида — тематический отбор и использование готовых художественных образов и различных видов искусства, и соединение их между собой сценарно-режиссерским приемом или ходом.

- Компилированный метод — главная задача сценариста в работе с этим методом является определение сценарно-смыслового стержня всей программы в целом, эпизода или блока, композиционное построение всего сценария в целом, монтаж эпизода и блока, и всего сценария в целом. В использовании этого вида театрализации режиссеру важно помнить главный закон художественной целесообразности, которая требует оправданности появления номера, его жанрового соответствия теме.
- Театрализация оригинального вида — создание режиссером новых художественных образов, согласно сценарно-режиссерскому замыслу. Это театрализация применяется в театрализованном концерте реже. Чаще используется для создания сценариев документального жанра, в основе которых лежит инсценировка документа. Основные требования: злободневность и актуальность. Здесь создается синтез документального и художественного материалов не только в тематическом отборе материала, но и в органичном слиянии по главному принципу эмоционального развития мысли и создания сценарно-смыслового стержня каждого эпизода и сценария в целом. Синтез документального и художественного должен заключаться не только в тематическом отборе материала, но и в органическом их слиянии по самому главному принципу эмоционального развития мысли. Это более сложная форма создания сценария, требующая организаторского опыта, умение отбирать и монтировать готовый материал и поиска хода для готовых номеров, но и профессионального

мастерства, режиссерского умения поставить новый номер, согласно сценарному замыслу, органично соединить в эпизоды художественный и документальный материал. Это самый сложный вид театрализации.

- Театрализация смешанного вида – использование первого и второго вида. Включает компиляцию готового и создание нового. Построена по принципу тематического отбора и сведение их в композицию с помощью сквозного сценарно-режиссерского хода и привнесение в эту основу своего авторского оригинального видения и решения. Включает в себя компиляцию готовых текстов и номеров и оригинальное создание готовых текстов и номеров. Театрализация смешанного вида открывает большие возможности для развития образного мышления режиссера-организатора.

Ведущими выразительными средствами, создающими особый язык театрализации, выступают символ, аллегория и метафора, с помощью которых режиссер создает в массовых представлениях полнокровный и многогранный мир эстетических ценностей.

Создавая концерт, режиссер должен стремиться стимулировать воображение актеров и зрителей укрупненными сценическими символами, наиболее полно отражающими суть театрализации.

Можно выделить несколько путей использования символов и ассоциаций, характерных для работы режиссера:

- в решении каждого эпизода представления;
- в кульминации представления;

- в заключении со зрителем «условий условного»;
- в художественном оформлении театрализованного массового представления.

Использование символа, метафоры, аллегии и т.д. в театрализации, это насущная необходимость, рождающаяся в процессе решения режиссером новых задач, но в то же время – это всего лишь прием, а всякий прием хорош, когда он не замечается. Зритель должен воспринимать не прием, не форму, а через прием и форму понимать содержание и, воспринимая его, вовсе не должен замечать тех средств, которые это содержание доносят до его сознания. Нужно помнить, что все средства иносказания в режиссуре, должны быть неразрывно связаны с жизненным опытом его реальной аудитории, обуславливаться этим опытом. Двигать искусство вперед способен только тот художник, который живет одной жизнью со своим народом, не отрываясь от него. В этом заключается основной принцип отбора иносказательных выразительных средств для режиссера.

Наиболее часто в своей работе режиссерам праздников приходится ставить праздничные концерты. Задача режиссёра при работе над театрализованным концертом состоит в том, чтобы найти такой замысел, который наиболее полно и ярко раскроет существо отмечаемого события.

Режиссер театрализованного представления не деформирует реальность, но пользуется ею для создания новой реальности. Он отбирает элементы действительности для того, чтобы создать из них новую действительность, принадлежащую лишь ему одному.

Поэтому основной прием театрализованного представления – построение целостной картины из отдельных кусков, элементов; прием, при котором можно отбрасывать все лишнее, оставляя только самое существенное и значительное. Именно в компоновке, в составлении, в монтаже отдельных номеров, документов, публицистических материалов, музыки, пластики наиболее наглядно проявляется мастерство сценариста.

[8] Чечетин А.И. *Драматургия театрализованных представлений [Текст] / А.И. Чечетин. - М.: Просвещение, 1979. - 194 с.*

Исходя из этого мы можем увидеть, что одним из главных процессов является создания творческо-режиссерской основы праздника базируется на возникновение замысла, на его формирование влияет огромный поток материала, который отбирается режиссёром в процессе подготовительного этапа. В арсенал выразительных средств режиссуры зрелища входит и место действия. Режиссер отбирает элементы действительности для того, чтобы создать из них новую действительность, принадлежащую лишь ему одному.

Особенности театрализованного концерта

- Театрализованный концерт полифункциональный и решает следующие задачи: дидактическую (назидательную), информационную (познавательную), эстетическую, этическую, гедонистическую (получение удовольствия) и коммуникативную.
- Театрализованный концерт, как правило, одноразовый и существует как бы в единственном экземпляре.

- Театрализованный концерт отличается многообразием форм, пространственных и стилевых.

Театрализация предстает не как обычный прием культурно-просветительной работы, который можно использовать на всех ее уровнях, а как сложный творческий метод, имеющий глубокое социально – психологическое обоснование и наиболее близко стоящий к искусству.

Но любая творческая идея требует не только реализации, но, в первую очередь, своей формы. Она находит свое воплощение и в оформлении сцены, и в организации самих номеров, и в создании общей атмосферы концерта. Можно ограничиться простым праздничным оформлением сцены (яркая ее одежда, цветы, воздушные шары и т.п.), а можно, и это будет интереснее и памятнее, уже в ее оформлении исходить из того, что ты хочешь своим концертом сказать людям.

Основная идея художественно-декоративного решения концерта должна исходить от режиссера и воплощаться под его постоянным вниманием. Художник концерта, если он есть, выступает как творческий корректор предложенной художественной идеи.

Второй этап после решения оформления концерта, связан с отбором и монтажом номеров.

Существует два общих вида монтажа:

1. технический как состыковка, соединение;
2. творческий – значительно более сложный и более многообразный.

В процессе работы над любым концертом приходится сталкиваться с обоими видами монтажа.

Вопросы технического плана проявляются в самом элементарном составлении программы концерта: с какого номера начать, каким закончить, какое место в программе займет тот или иной номер. Обычно первый и последний номера должны нести в себе ясную тему концерта и первый номер бывает эпиграфом к концерту. Поэтому чаще всего первый номер массовый и красочный. Массовым первым номером (танец или хоровое пение) легче ввести зрителей в атмосферу концерта, чем сольным. Это же относится и к заключительному номеру, который должен поставить точку и оставить у уходящих из зала зрителей ощущение праздника и радости.

При монтаже программы концерта решаются творческие задачи его динамики, темпо-ритма и атмосферы. Из профессионально составленной программы очень сложно изъять какой-либо номер или поменять номера местами без риска разрушить, или темпо-ритм концерт, или ее атмосферу. Ведь при составлении самого простого концерта эти вопросы являются главными.

Технологии составления программы концерта

Каждый последующий номер должен быть эмоционально выше предыдущего или нести в себе иную тональность, чем тот, который он сменил. Резкая же смена номеров по тональности и настроению только повышает интерес, рождая новую своеобразную драматургию.

После яркого массового номера не рекомендуется ставить сольный, если он этого же вида искусства. Практика показывает, что в одной программе следует избегать ставить номера одного вида искусства рядом или,

внимательно прослушивая их предварительно, точно определить порядок. Очень часто приходится видеть, как хороший, по сути, сольный исполнитель потерялся со своим номером, поставленным режиссером между двумя массовыми или групповыми номерами. Особенно это относится к вокальным номерам, где звучание группы или хора резонаторно остается в сознании и на слуху зрителя, и он (зритель) очень сложно после этого перестраивается на восприятие сольного голоса.

При техническом монтаже программы надо учитывать время, которое необходимо участнику концерта для переодевания.

При техническом монтаже номеров в одной программе необходимо обращать внимание и на их стилистику. Предварительно и очень тонко вслушиваться в звучание номеров и подбирать их по соответствию тональностей и настроений. Например, мягкий и лирический номер, исполненный после динамичного и веселого, способен посадить программу, а поставленный до темпераментного – создает ощущение эмоционально-динамичного развития концерта.

Создавая концерт, режиссер должен стремиться стимулировать воображение актеров и зрителей укрупненными сценическими символами, наиболее полно отражающими суть театрализации.

Выделяется несколько путей использования символов и ассоциаций, характерных для работы режиссера:

- в решении каждого эпизода представления;
- в кульминации представления;

- в заключении со зрителем «условий условного»;
- в художественном оформлении театрализованного массового представления.

[9] Щербакова, Г.А. *Концерт и его ведущий [Текст]* / Г.А. Щербаков. - М., Советская Россия, 1974. - 80 с.

Организация репетиционного процесса

Репетиционный процесс – процесс полного создания любого массового мероприятия, в том числе и театрализованного концерта, включающий все театральные компоненты от актерской игры до работы постановочных цехов. Поэтому репетиционный процесс и состоит из разнообразных видов репетиций, которые проходят под руководством постановщика мероприятия или его ассистентов, действующих в рамках основного замысла, определенного постановщиком.

Организация репетиционного процесса включает в себя определенные этапы:

- застольная репетиция (Застольный период) – беседа о замысле будущего концерта, распределение ролей, выявление линий действий персонажей, читка сценария по ролям, поиск зерна образа и характеров персонажей, выявление актерских сверхзадач;
- этюдные репетиции – определение и разработка мизансцены, поиск характеров и взаимоотношений персонажей, поиск действий и приспособлений, осваивание текста ролей актерским составом;
- репетиция в выгородках – выстраивание опорных мизансцен, поиск действий и приспособлений для

выполнения актерских задач, проведение индивидуальные репетиции;

- черновая репетиция – отработка технических и актерских действий;

- монтировочная репетиция – сборка и отработка взаимодействия сценического оформления, художественных и технических средств будущего театрализованного концерта. В назначенный по плану-графику срок, к которому должны быть подготовлены все элементы оформления (станки, задники, и т.д.), режиссер вместе с художником и всеми техническими службами проводит репетицию, на которой окончательно определяется декорационное и световое решение представления;

- техническая репетиция – отработка действий технических служб (видеопроекции, звукового оформления, смены декораций и реквизита);

- прогонные репетиции – режиссером записываются замечания, чтобы устранить их после прогона, проверяются паузы, затяжки, действенные и ритмические «дыры»; приводится ритм номеров в соответствие с ритмом всего представления; устанавливается его темп;

- генеральная репетиция – последняя репетиция перед показом, демонстрацией. Обычно генеральная репетиция проводится в полном гриме и костюмах, с полным сценическим, световым, музыкальным и шумовым оформлением, часто при наличии публики в зрительном зале.

В основе организации репетиционного процесса театрализованного концерта лежит встреча с

руководителями творческих коллективов, принимающих участие в мероприятии, обсуждение необходимых деталей, отбор номеров из репертуара или заказ конкретного номера из репертуара, внесение корректировки номеров в зависимости от замысла.

[10] Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений [Текст]: учебник / И. Г. Шароев. - 4-е изд., испр. - М.: ГИТИС, 2014. - 341 с.

2.3. Организация репетиционного процесса из опыта работы КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»

На начальном этапе репетиционного процесса происходит утверждение замысла, затем следует его обсуждение с постановочной группой: распределение ролей, а также подбор творческих номеров из готового репертуара с обсуждением деталей, внесением корректив и предложением руководителям коллективов создать новый номер, подходящий замыслу концерта или объединить несколько творческих номеров.

На этапе этюдных репетиций происходит поиск образов, реплик с главными и второстепенными героями театрализованного концерта, возможны видоизменения характеров и взаимоотношений персонажей. Репетиции проводятся отдельно с главными героями, второстепенными, а также просматриваются творческие номера, вносятся коррективы по медиа-сопровождению, дополнения по внедрению нетрадиционных

выразительных средств (дым-, снего-машины, различные шоу и т.д.).

Следующий этап репетиций – «В выгородке». В этот момент разрабатываются конкретные эпизоды/блоки, к участию приглашаются конкретные герои и коллективы, заданных эпизодов. Расставляются и соединяются действия героев и коллективов.

После отработки каждого эпизода происходит их объединение, отрабатываются связки и мостики концерта. В момент данных репетиций у героев должен быть готов необходимый реквизит для работы. Также отрабатывается пролог и финал, если этот момент имеется в замысле режиссера.

Далее следует этап монтировочных репетиций. Режиссер совместно с художником по свету и всеми техническими службами проводит репетицию, на которой окончательно определяется декорационное и световое решение представления.

Во время технических репетиций прогоняется начало и финал творческих номеров для чистки связок, отрабатывается смена декораций, мизансцен для получения «чистого» результата.

На прогонных репетициях участвуют все участники концерта: главные и второстепенные герои, участники творческих коллективов. Концерт репетируется полностью от начала до финала с использованием реквизита, сменой декораций, и медиа сопровождением. Это производится для выявления окончательного продолжительности концерта, а также для устранения ошибок, излишних пауз, смены незначительных действий.

Может проходить без использования всех составляющих костюмов.

На генеральной репетиции все участники обязательно присутствуют в сценических костюмах, используют весь необходимый реквизит. На сцене выстроены декорации. По итогам репетиции выявляются и устраняются незначительные ошибки.

Следуя основным правилам проведения репетиционного процесса мероприятие всегда проходит на высшем уровне, без явных ошибок и заминок.

Качество проведения театрализованного концерта оценивается по нескольким критериям:

- зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное воплощение);
- целостность композиции, единый замысел;
- выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение);
- дизайн костюма (замысел, эстетика; единство замысла, силуэтных форм и цветового решения);
- оригинальность авторского решения, новаторство в использовании технологических решений и материалов.

Когда театрализованный концерт является целостным мероприятием, тогда пользуется успехом и славится положительными отзывами зрителей, что немаловажно в работе учреждений культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

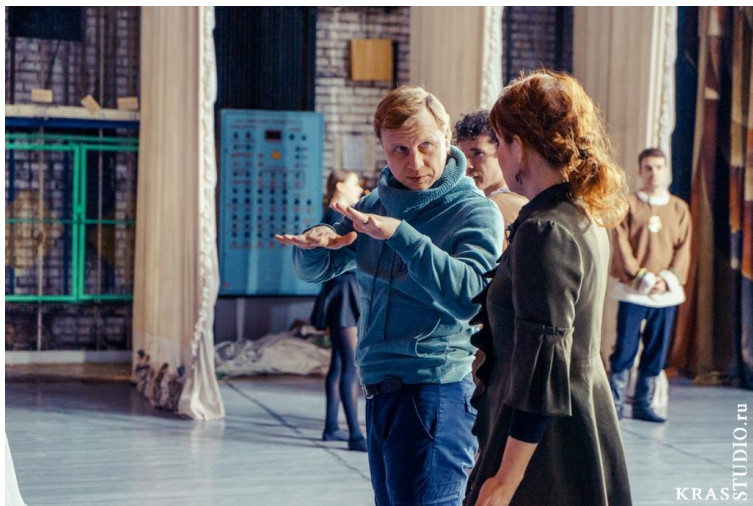
Неравнодушное отношение к окружающей реальности, энтузиазм к сценарному материалу, любопытство к способностям соединения и организации, самостоятельность, художественность мышления режиссера содействуют созданию художественного замысла грядущего театрализованного концерта.

Известно, что основой этой формы работы, отталкиваясь от которой режиссер делает свое театральное действо, собственный новейший образ, может, наконец, стать любой документ, жизненный факт, явление, настоящий герой, место событий.

Режиссер праздников и театрализованных представлений, будучи разработчиком, автором и воплостителем последнего, сам является, выразительным средством и отличительной особенностью этой профессии.

Именно поэтому в своей работе основное внимание уделяется формированию авторского мышления и умению свой замысел передать в пластически интересных, зримых и образных формах. Совместно с этим нужно понимать, что лишь образное решение превращает документальный и публицистический материал в произведение истинного искусства.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Процесс режиссуры этно-спектакля
«Красноярье – сокровищница веков» с участием творческих коллективов
Дворца Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова и Заслуженных работников
культуры Красноярского края

Этно-спектакль «Красноярье – сокровищница веков»