Общие подходы к постановке спектаклей и мюзиклов с детьми школьного возраста в образовательных организациях и театральных кружках

1. **Введение**

Для чего и кому нужен мюзикл? Все виды искусства развивают у детей и художественные способности, и способность к творчеству. И чем раньше произойдёт встреча ребёнка с искусством, тем процесс развития этой способности будет более эффективным. Приглашаем вас к включению в эту увлекательную и потрясающую по процессу и результатам деятельность — вперед, к освоению новых вершин!

1. **Общее понимание шоу-постановок**

Мю́зикл (англ. Musical) – музыкально-сценическое представление, в котором используются разнообразные выразительные средства музыкального, хореографического, драматического и оперного искусства (диалоги, песни, музыка), важную роль играет хореография. Предшественниками мюзикла были такие жанры, как народная опера, минстрел-шоу, оперетта, водевиль, бурлеск, ревю. При постановке мюзиклов часто используются массовые сцены с пением и танцами, нередко применяются различные спец. эффекты и взаимодействуют все участники образовательного процесса: руководитель, дети, учителя и родители.

Во время работы над мюзиклом создаются условия для развития креативности, воображения, активности детей, ребёнок чувствует и становится художником, поэтом, музыкантом, артистом, реализует своё творческое начало через групповую работу, работу в коллективе, команде и творческую индивидуальную деятельность.

Практики, описывая опыт создания мюзиклов в образовательных учреждениях, отмечают необходимость использования деятельностного подхода, в рамках которого работают и беседы на тему постановки, и экскурсии на музыкальные спектакли, за кулисы, и игровые виды деятельности, и вокально-хоровая работа, и участие детей, учителей и родителей в изготовлении эскизов масок, костюмов, декораций, и многое-многое другое. Педагоги, дети и родители, участвуя в создании мюзикла,   становятся полноправными соавторами данного проекта, взаимодействуя и дополняя друг друга, непосредственно влияют на его конечный результат.

Мюзиклу подвластно многое: он может быть легкой комедией, может рассказать о жизни людей, может развернуть на сцене грандиозное эпическое действие, может быть рок-оперой или существовать в классических традициях.

Современный мюзикл – это театр «легкого» стиля, запоминающийся, звонкий, пронизанный острыми ритмами.

Все в нем необычно – и музыка, и танцы, речь, жесты, костюмы, декорации.

В мюзикле играют универсальные актеры, все они должны уметь и петь, и танцевать, и быть драматическими актерами одновременно. Как правило, мюзикл, как своего рода шоу-программа, состоит из отдельных номеров, объединенных общей идеей и содержанием, представляет собой единый ансамбль, совокупность номеров. Номер – это выступление одного или нескольких исполнителей, построенное по законам драматургии и ограниченное во времени (до 10-12 мин.). В рамках программы номера имеют логическую связь между собой.

Номер – своеобразный мини-спектакль: у него есть начало, развитие, кульминация и кода. По организации драматургии номера подразделяются на четыре группы:

* сюжетное построение номера позволяет сделать номер более театральным,
* тематическое не предусматривает обязательного сюжетного развития (тема мира, спорта, весны, юмора и т. д.);
* мотивационное в большей степени связано с исполнителями оригинального жанра (мотив пижона, старого цирка и др.);
* логическое, которое руководствуется логикой чередования составных элементов номера (начало, развитие, главный элемент и эффектное завершение).

 В рамках мюзикла создает номера целая команда специалистов: режиссер, композитор, художник, продюсер, но окончательно, непосредственно они реализуются артистом/артистами.

 Номера в мюзикле различаются по жанровому признаку:

* номера одного жанра (вокальный, хореографический, инструментальный);
* синтетический номер, который подразумевает синтез различных жанров и видов искусств.

Синтез жанров – это не просто механическое соединение по принципу: все что угодно или как угодно (эклектика), а соединение ярких художественных элементов в гармонии. Элементы, составляющие художественную целостность номера: драматургия, комплекс выразительных средств, художественное оформление, техническая оснащенность. В синтетическом номере непременно присутствует главный жанр. Например, современный вокальный номер объединяет пение, актерское мастерство, танец, костюм, свет, цвет, декорации, различные эффекты. В синтетическом вокальном номере главным является основной жанр. Все другие жанры должны «работать» на главный. В вокальном номере с подтанцовками, танец должен быть не просто трюком или украшением, а глубже выявлять смысл, заложенный в песне, придавая ему новые оттенки.

Важную роль в восприятии номера играет костюм исполнителя, поскольку это первое наиболее яркое впечатление, которое получают зрители. Важно, чтобы костюм соответствовал характеру воплощаемого материала.

Четыре тенденции в области концертного костюма:

* классический строгий костюм (фрак, вечернее длинное платье) характерен для артистов филармонических жанров;
* народный, в традициях национальной одежды (фольклорные ансамбли);
* экстравагантный костюм (для музыкантов глэм-рока, новой волны и др.);
* отказ от презентабельности (без пиджаков, галстуков, в майках, джинсах). Своеобразный протест против общепринятого стиля поведения.
1. **Цель, задачи и условия реализации мероприятия (спектакля, мюзикла, музыкально-танцевальной композиции номеров)**

Цель мероприятия – развитие качеств личности школьника, которые должны обеспечить творческий результат в осваиваемой музыкально - сценической деятельности.

Задачи мероприятия:

* разработать содержание и формы реализации школьного мюзикла;
* развитие умений по актерскому мастерству, сценической речи, танцевальной пластике, музыке, вокалу;
* развитие эстетического сознания.

Условия реализации мероприятия:

* наличие специально оборудованного помещения для репетиций и выступлений; изготовление декораций и костюмов в специальной мастерской, возможность их аренды или решение самостоятельно их изготовить (своими силами);
* приглашение для работы специалистов из области профессионального искусства (дирижер, режиссер, хореограф, педагог-вокалист, концертмейстер, художник) или при отсутствии такой возможности распределение талантливых в конкретных сферах ребят за конкретными направлениями деятельности;
* наличие материальной базы (музыкальные инструменты, светоаппаратура, звуковое оборудование, компьютер, видео и фотоаппаратура).

Как правило, окончательная идея спектакля или мюзикла исходит от взрослого (продюсера), но начало включает его работу по выбору интересной темы с детским коллективом и будущими авторами мюзикла.

Часто возникают вопросы:

* где взять режиссера, продюсера?
* как они должны взаимодействовать друг с другом?
* что делать, если совсем не откуда взять деньги на постановку?
* и пр.

Конечно, неплохо, если вам возьмутся помогать профессионалы, а спонсоры (а лучше - меценаты) дадут какую-то сумму на мероприятие. Но так бывает не всегда. Практики подсказывают решение, что если функции, связанные с финансированием и материально-техническим обеспечением должны взять на себя взрослые, осознающие всю силу ответственности, то остальные роли и функции вполне по силам старшеклассникам или их родителям.

1. **Технология подготовки и реализации мероприятия (спектакля, мюзикла, музыкально-танцевальной композиции номеров)**

I этап

Задача этапа: формирование постановочной группы.

В постановочную группу входят:

* режиссер;
* сценарист;
* композитор;
* авторы диалогов;
* хореограф (с помощью танца, помогает осуществить замысел режиссера);
* художник по костюмам (разрабатывает эскизы);

сценограф;

* звукорежиссер (несет ответственность за качество звука и комплектацию оборудования);
* светорежиссер (осуществляет световое решение проекта) и др.

Команда менеджеров может состоять из директора программы, координатора производства (решают все организационные вопросы); коммерческого директор (контракты, аренда помещений и оборудования), PR-менеджера и др.

II этап

Задача этапа: поиск материально-технических и финансовых ресурсов.

Финансирование подразделяется на два этапа:

* первый включает решение вопросов со сценарием, музыкой, формированием творческого коллектива, разработку режиссерского решения, утверждение эскизов декораций и костюмов;
* второй – репетиционный период, премьера и прокат программы (статьи расходов: аренда, коммунальные услуги, зарплата, реклама, промоушн и т. д.).

Поиск средств осуществляется из различных источников:

* свои деньги;
* грантовые деньги;
* средства меценатов;
* родителей;
* внебюджетные средства образовательной организации.

III этап

Задача этапа: комплектование труппы.

Проводятся кастинги, просматриваются кандидаты (конкуренция огромна), заключаются контракты. Продюсер не может отдать решение вопроса комплектование труппы на откуп только режиссеру. Он присутствует на кастингах, принимает решения наравне с ним.

IV этап

Задача этапа: организация и проведение репетиционного периода и пробные выступления.

Репетиционный период длится 4–5 недель и носит исключительно напряженный характер. Репетиции обычно делятся на три части. Первая неделя отдана чтению текста постановки, вторая – танцу, а в последующие – вовлекают всех.

По завершении репетиций с пробными спектаклями нужно выйти на публику. Рекомендуем в зависимости от репертуара и поднимаемым проблемам выбирать для пробных постановок начальную школу, возрастных зрителей или родителей. На этих мероприятиях тщательно регистрируется малейшая реакция зала. От всего, что не воздействует на зрителя, отказываются. Иногда приходится сократить сцену или ввести свежий номер.

В этот период участникам дается возможность «пофантазировать, поиграть ролями», войти в образ, проявить импровизацию. Еще выдающийся детский психолог Л. С. Выготский отмечал, что игра включает в себя все тенденции развития ребенка в будущем. В игре развиваются все аспекты познавательной сферы (восприятие, память, образное мышление), эмоционально-волевой сферы (умение управлять собой, саморегуляция, чувственный фон, воля), дети учатся соотносить свои желания с ролью в игре и ее правилами, развивается самооценка. Особо следует отметить специфику разновозрастного коллектива – он позволяет взаимодействовать и общаться друг с другом и старшим, получая позитивный опыт, который пригодится в жизни. Дети учатся общаться со взрослыми , как с равными участниками творческого процесса, преодолевают страх перед публичными выступлениями. Особо необходимо отметить и совершенствование речи ребенка: от выразительности, до улучшения звуковой и интонационной культуры, увеличения лексического запаса и грамматического строя. Во время подготовки мюзикла взаимодействуют все участники образовательного процесса: педагог работает с детским коллективом на репетициях, родители участвуют в подборе и изготовлении костюмов и декораций, дети-актеры учатся общению, принятию и уважению друг друга, взаимовыручке в разновозрастном коллективе и т.д. Организация совместной деятельности детей и взрослых способствует эмоциональному сближению всех участников взаимодействия, ориентирует детей на успешную самореализацию и в будущей взрослой жизни.

V этап

Задача этапа: подготовка зрителей и премьера мюзикла.

Первое впечатление о предстоящей программе зрители получают из рекламы (на стендах, в социальных группах, в сети Интернет, в печатных СМИ, Интернете; на радио, телевидении; через плакаты, бигборды, растяжки, афиши и пр.). Разнообразные типы рекламы не только сообщают информацию (место и время концерта, жанровую направленность, уровень исполнительства), но и содержат средства эмоционального влияния на аудиторию.

С самого начала появления зрителя в концертном помещении, организаторы должны стремиться к созданию хорошего настроения. Важная деталь – программка. Это не только средство справочной информации, это и создание эмоциональной установки на восприятие. Оригинально, красиво оформленная, отредактированная программка стимулирует интерес к предстоящей программе. Программка, также как афиша и билет, помогают всем настроиться на позитивное восприятие.

Помогают созданию нужного настроения и характер сигналов к началу программы (гонг, музыкальная фраза, позывные вместо звонков).

Шоу должно иметь на премьере безусловный успех, чтобы привлечь зрителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Кто такой "ПРОДЮСЕР" в детской театральной постановке

Продюсер – человек, который что-то производит. Если есть производство, значит, есть и конечный продукт. Конечным продуктом шоу-продюсера является мюзикл, постановочное шоу, концертная программа, музыкального продюсера – песня, альбом. Продюсер является ключевой фигурой в процессе производства (организации и постановки) детских театральных шоу-программ. От истоков до финала создания продукта он отвечает за всю творческую и производственную деятельность.

Как правило, эту функцию на себя берет один из ответственных взрослых.

Продюсер, прежде всего, творческая натура, которая генерирует идею и одновременно учитывает материальную сторону постановки. Он должен досконально знать детей и взрослых, которые будут участвовать в постановке, режиссера, уметь контактировать с ними, обладать профессиональным чутьём. Продюсер определяет состав постановочной группы (хореограф, художник, костюмер, звукорежиссер, светорежиссер и др.), всех сопутствующих функциональных специалистов. На начальном этапе он может привлечь к постановке родителей детей и других заинтересованных взрослых.

Ему не обязательно быть крупным специалистом в театральной области. Его задача – создать продукт творчества (шоу-программу, мюзикл) и помочь творческому коллективу в решении вопросов поиск средств на расходы по постановке театрального шоу, мюзикла, спектакля.

Продюсер находит актуальную идею (или реализует свою), собирает команду, распределяет обязанности, участвует во всех производственных процессах. Он несет ответственность за весь проект. Очень важное условие успешности проекта – актуальность темы мюзикла. Мюзикл, тема которого удалена от реальности, как правило, не имеет успеха. А вот малобюджетные актуальные проекты, связанные с реальными проблемами детей, как раз привлекают зрительское внимание школьников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Кто такой "РЕЖИССЕР"

Режиссура – вид художественного творчества, заключающийся в создании гармонически целого художественного произведения.

Режиссер – творческий работник, осуществляющий постановку детского творческого мюзикла, спектакля, представления. Режиссер объединяет в едином замысле творческие усилия исполнителей, постановочной группы и других участников программы.

Драматургический процесс заключается в выстраивании сюжета и поиске образного решения концерта.

Функции режиссера велики и разнообразны: он осуществляет весь комплекс работ по организации творческого и технического процесса подготовки концертной программы:

1. Режиссер определяет постановочные решения, необходимые для реализации идеи. Он стремится органично объединить все элементы театрально-концертного действа (художественное оформление, планировка пространства, музыку, танец и др.), композиционно выстраивает все многочисленные звенья сценического произведения.
2. Режиссер принимает участие в каждом эпизоде производственного цикла.
3. Режиссер четко организовывает всю подготовительную работу. На основе существующего сценария он составляет режиссерский план, пишет звуковую и световую партитуру, создает репетиционный план (при его составлении учитываются занятость участников программы, время, количество репетиционных помещений).
4. Режиссер обладает незаурядными организаторскими способностями, так как решение организационных проблем в процессе создания программы становятся одним из решающих факторов.
5. Режиссер вместе с продюсером несет ответственность за работу всей постановочной группы (хореограф, художник, костюмер, звукорежиссер, светорежиссер и др.), всех сопутствующих функциональных специалистов.
6. Работа с членами постановочной группы предполагает как общие встречи (вначале работы), так и индивидуальные. С художником – создание макета декораций и эскиза костюмов; с композитором – определение общей концепции музыкального оформления программы; с хореографом – разработка пластической партитуры и т. д.
7. Задача режиссера – добиться целостности всех компонентов, объединяя их в едином творческом решении. В работе с творческой группой он должен не просто заставить их слепо выполнять его указания, а увлечь, «зажечь» их.
8. Режиссер определяет направленность и качество номеров, их взаимосвязь друг с другом и точное место в программе.
9. В процессе работы над программой, как правило, режиссер вмешивается в построение номера, если он затянут или не взаимодействует с другими номерами. Процесс этот часто мучителен для исполнителя.

5. Одна из главных функций режиссера – педагогическая. В процессе работы над номером режиссер должен проявить такт и действовать методом убеждения, а не диктата. Все это указывает на особо тесную связь режиссуры и педагогики. Они настолько связаны между собой, что трудно провести грань, где кончается одна профессия и начинается другая. Режиссер обязан быть чутким педагогом, обязан помочь исполнителю раскрыть его творческий потенциал.

В процессе создания концертной программы продюсер несет ответственность за весь проект (от идеи до производства и проката программы). Режиссер, наряду с продюсером, принимает участие в каждом эпизоде производственного цикла и принимает все усилия для творческого воплощения идеи.

Режиссер принимает творческие решения. Продюсер – организационные, финансовые и творческие. Режиссеру в большей степени интересен процесс создания, продюсеру – результат.

Каждый режиссер мечтает о своем продюсере, потому что без него работать трудно или невозможно. Продюсер для режиссера, прежде всего, партнер, который понимает, как делаются программы.

Для продюсера важно, чтобы режиссер понимал, что творческие амбиции беспредельны, а материально-техническая база и финансы ограничены.