

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
(Региональный модельный центр
дополнительного образования детей Хабаровского края)»

ЦЕНТР
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

#вместекуспехукаждого

Создаём пространство для школьного театра

Методические материалы

г. Хабаровск, 2023 г.

Печатается по решению
научно-методического совета
КГАОУ ДО РМЦ
протокол № 1 от 31.01.2023 г.

Создаём пространство для школьного театра. Методические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Знакомство с театром» / сост. Д.П. Скорнякова, О.А. Кряжева, В.В. Шевченко. – Хабаровск: КГАОУ ДО РМЦ, 2023. – 40 с.

Ответственный редактор: В.В. Шевченко
Ответственный за выпуск: О.В. Кользун
Компьютерная вёрстка: В.В. Шевченко
Дизайн обложки: Ю.А. Лубашова

Данные методические материалы содержат полезную информацию по организации театрализованной деятельности с детьми: о том, как организовать сценическое пространство в школе и сделать художественное оформление спектакля.

Материалы будут полезны учителям школ, а также педагогам дополнительного образования в вопросах организации детского театра.

Данные материалы могут быть использованы педагогами общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по направлениям: «Творчество», «Профорientация» и «Воспитание».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕАТРА	3–4
ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА	5–9
СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО	
Архитектурное устройство сценической площадки	10
Оборудование и технические приспособления	10–14
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ	
Декорации на сцене	16–17
Звуковое оформление	17–18
Свет	18–19
Сценические эффекты	20–22
Использование грима	22–25
Использование парика и наклеек	25–27
Сценический костюм	27–29
Изготовление реквизита	29–32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34
ПРИЛОЖЕНИЯ	35–39
ДЛЯ ЗАМЕТОК	40

ВВЕДЕНИЕ

Образование — это не только учебники, технологии, оборудование и цифровизация. Это, в первую очередь, мировоззрение и духовно-моральные ценности, социализация и навыки эффективной коммуникации, которые учащемуся может дать педагог. В современном образовании обращается внимание на проблемы эстетического развития ребёнка как важнейшего средства формирования отношения к реальности, всесторонне развитой и духовно богатой личности, нравственного воспитания. На это нацеливает Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, в которой чётко определены задачи педагога по развитию творческого начала в детях, так необходимого в дальнейшей жизни.

Художественно-эстетическая деятельность — это специфическая деятельность, помогающая детям наиболее полно раскрыть свои возможности, увидеть продукты своей деятельности, т. е. реализовать себя как творческую личность. Ею, как правило, дети начинают заниматься под влиянием литературного или музыкального произведения, или произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

С целью создания единого пространства полноценного эстетического развития и воспитания детей в Хабаровском крае стартовал Всероссийский проект «Школьный театр»: в 2024 году в каждой школе края должен быть открыт хотя бы один школьный театр. На сегодняшний день 65 % школ в нашем крае имеют школьные театры.

Театр — искусство, вбирающее в себя множество других видов искусства: литературу, живопись, музыку, танцы, поэзию, архитектуру. И если главная задача школы — дать каждому ученику базовые знания по всем гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам, то школьный театр, как образовательное пространство дополнительного образования, — это средство выявления, поддержки и развития творческого потенциала ученика, что способствует личностному развитию школьников, позитивной самооценке и самосознанию, духовно-нравственному воспитанию личности. Театральное искусство своей многомерностью, многоликостью не только помогает ребёнку научиться делиться своими мыслями, слышать других, развиваться, творя и играя, но и позволяет существенно раздвинуть рамки постижения мира, воспитать способность к сопереживанию и сочувствию.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕАТРА

Театральное творчество развивалось вместе с человечеством с самого зарождения цивилизации, будь то театры малые или большие, небольшие труппы или просто один актёр.

Искусство театра родилось в Древней Греции ещё до нашей эры. Отсчёт истории профессионального театра в России принято начинать только с XVII века. Но кроме профессионального театра существовал ещё и театр народный, с которым русский человек встречался не в специально предназначенном для этого зрительном зале или здании, а, например, на ярмарках, сезонных праздниках (Масленица) и семейных обрядах (свадьбы). Артистами выступали скоморохи. Перед публикой они исполняли сказки и былины, играли на музыкальных инструментах, показывали кукольные представления.

Театр таким, каким мы видим его теперь, появился в России благодаря веяниям европейской культуры. Первый царский театр в России был создан при царе Алексее Михайловиче в 1672 году, в котором большую роль играли иностранцы. Помимо придворного театра в XVII веке существовал ещё один тип театра — школьный. Школьный театр включается в учебные планы всех образовательных учреждений, сперва духовных, а затем и светских. Пьесы писали сами преподаватели, а играли в них ученики.

И среди учеников, и среди преподавателей были величайшие люди эпохи. Первый, кого следует упомянуть, — Симеон Полоцкий. Он — выпускник Киево-Могилянской академии, где состоялся первый известный нам школьный спектакль. После окончания академии Симеон работал учителем в церковной школе, затем был вызван в Петербург и вскоре стал учителем царских детей, в том числе Петра I. Полоцкий — автор двух пьес для школьного театра: «О Навуходносоре, о теле злате и трёх Отроках, в печи сожжённых» и комедии-притчи «О блудном сыне». Ставили и играли эти пьесы в Славяно-греко-латинской академии — первом высшем учебном заведении России, учреждённом по инициативе Полоцкого в 1687 году. В академии в 1705 году (XVIII век) была сыграна ещё одна важная для русского школьного театра пьеса — трагедокомедия «Владимир, славяно-русских стран князь и повелитель, от неверия тьмы в свет евангельской приведённый Духом Святым». Её автором был видный государственный и церковный деятель Феофан Прокопович.

С некоторыми особенностями из истории театра можно ознакомиться в Приложении 1.

История театра, где играют дети, непрерывна. Но у неё есть особенно яркие взлёты, которые приходится на переломное время, когда становится особенно важно реализовать две тесно связанные идеи:

1. Передать молодому поколению культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме так, чтобы они стали лично значимыми.

2. Воспитать поколение свободных творцов, способных генерировать принципиально новые идеи.

Одно без другого, как показывает исторический опыт, невозможно.

Наступает XIX век. Профессиональное искусство взрослеет, но в крепостном и любительском театре по-прежнему часто и много играют дети. Знаменитая актриса Шереметьевского театра Прасковья Ковалева-Жемчугова сыграла свои первые знаменитые трагедийные роли в 13 лет. Ребёнком дебютировал на провинциальной сцене Михаил Семёнович Щепкин.

Всплеском активности детского театрального движения был отмечен рубеж XIX и XX века. В новых государственных ритуалах дети играют огромную роль, без них не обходятся физкультурные парады, массовые праздники, партийные съезды.

Необычайный всплеск активности детского театрального движения вновь начинается с конца 80-х годов XX века. Набирают силу многообразные формы детской театральной деятельности. Театральные формы работы, методики, применяемые в воспитании актёра, принципы режиссёрской работы всё чаще стали проникать в практику общеобразовательной школы, использоваться педагогами на обычных общеобразовательных уроках. В 1995 году Министерство Образования организовало первую Всероссийскую конференцию «Дети – театр – образование», на которой выступали с докладами и мастер классами учителя литературы, биологии, географии.

ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА

- Школьный театр ориентирован, прежде всего, на нужды и возможности общеобразовательной школы. Его основная задача — сделать интереснее, содержательнее, веселее и уютнее школьную жизнь: подготовить поэтический вечер, школьный праздник, спектакль или какое-то другое представление, необходимое школе или классу.

- Руководит детским театральным коллективом чаще всего учитель или завуч-организатор. В основном, он работает один, но работать в одиночку очень трудно, поэтому хорошо бы найти единомышленников среди педагогического состава. Иногда учителя музыки, ИЗО и труда, если их заразить идеей театра, становятся неоценимыми помощниками в решении творческих задач: учитель музыки помогает разучить отдельные номера, а учитель изобразительного искусства — оформить декорации. Так вокруг педагога может образоваться небольшое постоянное творческое ядро.

- На первоначальном этапе сплочения коллектива руководитель является двигателем всех идей. Он предлагает песни, костюмы, грим, движения, но при этом следит за тем моментом, когда роль лидера можно будет аккуратно уступить. Он — главный выдумщик только до тех пор, пока ребята не поверят ему, что с ним можно играть ВСЕРЬЁЗ.

- И педагог, и юные актёры играют в театр по-разному. Кто-то придаёт этой игре очень большое значение, а кто-то относится к ней легко. Для кого-то очень важно, чтобы эту игру оценили посторонние, а для кого-то — нет. Важнейшая заповедь педагога — работая с детьми, учитывать индивидуальность каждого и что участники не имеют специальной театральной подготовки. Кроме желания играть в театр и индивидуального таланта, который предстоит увидеть руководителю, у детей пока ничего нет. Очень важно попытаться сразу осознать, что театр, где играют дети — самобытное явление. Не стоит стремиться к тому, чтобы всё было «как у взрослых».

- Также важно не только раскрывать творческие способности ребёнка, но и формировать у него потребность в общении с искусством, художественный вкус, знание основ мировой истории искусства, основ культуры родной страны, познакомить ребёнка с величайшими мастерами прошлого и современности.

- Театрализованная деятельность в школе делает жизнь учащихся увлекательнее, разнообразнее, а учителям помогает решать комплекс взаимосвязанных задач в рамках эстетического развития:

- приобщение к художественной литературе;

- развитие воображения;
- приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов костюма, декораций, атрибутов;
- создание выразительного художественного образа;
- организация коллективной работы при создании многофигурных сюжетных композиций;
- обучение самостоятельному нахождению приёмов изображения, материалов.

Кроме этого, такая деятельность способствует:

- усвоению и закреплению учащимися учебного материала;
- развитию речи и мелкой моторики;
- формированию коммуникативных навыков, умения взаимодействовать с окружающими;
- развитию творческих способностей;
- становлению чувствительно-эмоциональной сферы;
- появлению устойчивого интереса к художественной литературе, книге;
- воспитанию эстетического вкуса;
- развитию таких личностных качеств, как целеустремлённость, воля, инициативность и других.

- Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют эмоциональному сплочению коллектива. Они возникают спонтанно или могут быть инициированы руководителем.

- Спектакли оставляют неизгладимый след в памяти не только участников, но и зрителей. В школьном театре актёры и зрители — ровесники, которых волнует приблизительно один и тот же круг проблем, их взгляды на жизнь и искусство во многом совпадают.

- Прежде чем создавать школьный театральный коллектив, педагогу необходимо ответить на вопрос: Что я хочу?

Ответов может быть несколько:

- Хочу подружить детей?
- Хочу сделать праздник.
- Хочу, чтобы жизнь в школе была интересней...

- Надо понимать:

- способности детей увлечённо играть между собой и их фантазии не достаточно для создания интересной театральной работы;
- законы детской игры и законы игры на сцене различны:

Законы детской игры подвижны и переменчивы (например, дети договорились играть так, а потом на ходу передоговорились и стали играть по-другому).

Закон, по которому строится художественный образ, задаётся для каждого конкретного произведения единожды.

В детской игре возможны любые пропуски фрагментов действия.

В театре всё это возможно далеко не всегда.

- Цели и задачи, которые педагог ставит перед детьми, должны быть реальны и выполнимы, максимально конкретны и понятны.
- Надо отделить школьные уроки от театральных занятий в школе через создание на этих занятиях принципиально другой, отличной от урока атмосферы:

На уроке учитель и ученики «разделены»: один — знает, другой — учится.

На театральном занятии — все вместе.

На уроке существуют неизблемые дисциплинарные правила: вести себя тихо, для ответа поднимать руку, переговариваться и передвигаться нельзя и т. д.

Для театральных занятий необходима возможность беспрепятственного передвижения, смены мизансцен. Творчество не рождается по команде — ему необходима атмосфера поиска, спора и соревнования.

- Показать учащимся, что они сами являются авторами и исполнителями, — тогда руководитель получит от юных актёров целый кладёз выдумок и фантазий.
- В театре дети начинают учиться самодисциплине. Руководитель должен определить правила, которые необходимо выполнять всем ребятам и без которых занятие состояться не может (например, не опаздывать), а также правила техники безопасности.

- Очень важно с первого занятия приучить ребят к мысли, что театр — искусство коллективное. Если кто-то не придёт на занятие, то в следующий раз всей группе придётся «топтаться на месте» и объяснять отсутствующему, что было в прошлый раз, вместо того, чтобы двигаться дальше. Тем более это важно, когда идёт спектакль.

- Желательно, чтобы дети сами пришли к выработке и принятию правил и собственных законов.

Создавая школьный театр, необходимо продумать, какой будет *репертуар*, учитывая:

- какая сценическая площадка;
- количество зрительских мест;
- количество спектаклей;
- соотношение русского и зарубежного материала, классического и современного;
- популярные и менее популярные спектакли;
- возрастные ограничения актёров и зрителей;
- наличие своего сайта театра, страниц в социальных сетях, форумов общения со зрителями, афиши спектаклей, рекламы.

Каждому — дело по душе

Все дети — творцы. Но публичное творчество привлекает далеко не всех: одни склонны к изобразительному творчеству, другие — к конструированию, третьи — к сочинительству и т. д. Нельзя исключать ребёнка из общего дела, забывать, оставлять в стороне. Необходимо предложить ребятам выполнять ту работу, к которой они сами склоняются, для каждого нужно найти интересное занятие. Можно разделить «театралов» на «артистов» и «группу обеспечения». Без «группы обеспечения» спектакль состояться никак не может, поэтому они такие же уважаемые участники действия, как «актёры». Они помогают изготовить бутафорию, реквизит, костюмы и декорации; рисуют афиши и пригласительные билеты. Они проверяют готовность площадки к репетиции, меняют во время спектакля декорации, помогают «артистам» переодеваться и гримироваться. Они во время включают звук и свет и делают многое другое — всё, что нужно для проведения спектакля. Со временем распределение заданий может меняться: тот, кто сегодня не мог и не хотел выходить на сценическую площадку, завтра проявит небывалую

активность. И наоборот: кто-то устанет играть в «артиста» и захочет попробовать себя в чём-то другом.

Театральная постановка — это результат совместной деятельности с разнообразием постановочных задач (сценических, актёрских, оформительских), который требует концентрации сил каждого участника театрального творчества и позволяет максимально реализовать свои возможности и способности. Участие в технической подготовке спектакля даёт дополнительные образовательные возможности, толчок для фантазии в области моделирования и конструирования. Кроме того, участие в подготовительных работах исключает формирование иждивенческой позиции и «звёздной болезни» у детей-исполнителей. Такая работа сплачивает творческую группу, повышает чувство личной ответственности каждого участника за спектакль, позволяет лучше познакомиться детей со всей сложностью функционирования театрального механизма.

Продолжительность театрального проекта

- Любой театральный проект на начальном этапе должен длиться не более 30–40 минут (за это время ребёнок может держать внимание).

- С малышами можно повторять одни и те же упражнения много раз, новое следует вводить очень медленно, чтобы не чувствовались трудности. На занятиях со старшими детьми «топтанье на месте» неприемлемо, знакомые упражнения надо постоянно усложнять, ставить новые и новые задачи — ребята должны чувствовать, что «двигаются вперёд», а преодоление посильных трудностей вызовет у них гордость.

- Большой проект (например: «Моя любимая большая перемена» или «Вредные советы», или «Новый год») лучше составить из небольших сценок для 2–4-х человек.

Плюсы небольших сценок:

- каждую сцену можно репетировать отдельно от других; когда все фрагменты отработаны, достаточно 2–3 сводных занятия, чтобы собрать всё представление;

- собрать 2–4-х человек проще, чем всех актёров, задействованных в большом спектакле;

- каждый участник сценки несёт за неё индивидуальную ответственность;

- короткие, 3–4-х минутные сценки позволяют актёрам максимально сконцентрироваться на площадке.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Архитектурное устройство сценической площадки

Когда раздвигается занавес, мы видим из зала лишь небольшую часть всей сцены — собственно сценическую площадку, на которой происходит действие. Сценическое пространство — это, как правило, «коробка», имеющая свои пропорции: высоту, глубину и ширину. В театре так и говорят: «коробка сцены».

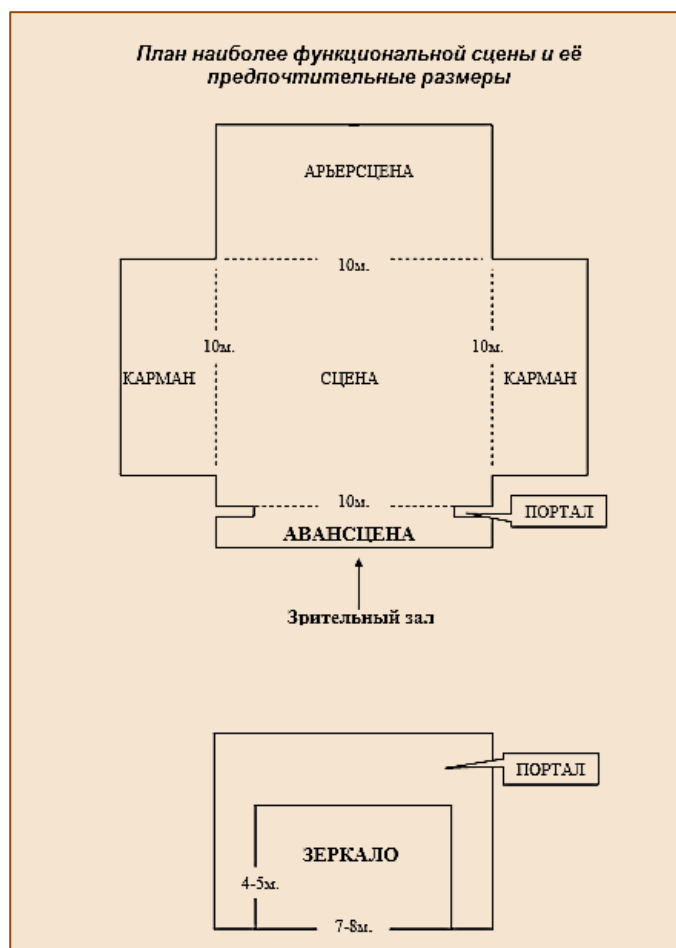
Архитектурное устройство сценической площадки за многие тысячелетия существования театра принципиально не менялось. Её составляющие части:

авансцена — передняя часть сцены перед порталом, находящаяся ближе всего к зрителю;

сцена — средняя часть площадки (на ней иногда расположен поворотный круг);

арьерсцена — задняя часть;

карманы — пространство справа и слева от сцены.

Оборудование и технические приспособления

Одежда сцены (кулисы, падуги, задник, половик) играет очень большую роль в формировании визуального восприятия пространства. Если в школе есть сцена, которая отделяется от зрительской части лишь своим возвышением над уровнем пола, то можно оборудовать её простейшими приспособлениями.

В случае, когда на сцене отсутствуют *порталы*, их нетрудно соорудить, натянув плотный материал на деревянную раму. Портал должен быть не ниже 2 м (желательно, чтобы в высоту портал достигал потолка при его небольшой высоте) и 0,7–1 м. в поперечнике (в зависимости от ширины сцены). Крепятся такие порталы на откосах к полу и стенке.

Можно оборудовать сцену *кулисами*. Их нужно подвесить на нескольких планах, не ниже 2 м от пола сцены. Для каждой пары кулис (правой и левой) понадобится один трос, протянутый от стены к стене параллельно зеркалу сцены. Кулисы лучше подвешивать к тросу не на петлях, а на металлических кольцах (можно использовать гардинные). Трос можно заменить нетолстым гибким проводом при условии, если он хорошо натягивается и кольца кулис легко скользят по нему. На низкой сцене вполне можно обойтись без *надуг* (горизонтально расположенные элементы одежды сцены, скрывающие потолок и осветительные приборы, их может быть несколько), а вот кулисы лучше изготовить широкими и повесить их в сборку на любом плане. При необходимости можно растянуть одну кулису или обе, вплоть до соединения их в центре. Это даст возможность разнообразить выгородку сцены, перекрывать её на разных планах. Крайние кольца кулис крепятся к стенам, чтобы кулиса не отходила от стены.

Широкие кулисы, подвешенные сразу за порталами, могут служить *занавесом*. Чтобы удобнее было открывать и закрывать такой «ручной» занавес, нужно привязать к крайним его колечкам, которые сходятся в середине троса, тонкие тросточки: за них удобно и тянуть занавес (открывая), и толкать его (закрывая), оставаясь при этом скрытым от зрителя. Если подвесить занавес не на одном, а на двух отдельных тросах (каждая половинка занавеса — на своём тросе), тогда края половинок смогут заходить один за другой и занавес будет запахиваться плотно, без щели. Простейшая механизация занавеса — так называемый подбор. К каждой половинке занавеса пришивается несколько колец, начиная пониже середины внутреннего края и по направлению к верхнему наружному углу (у стены), где пришивается последнее кольцо. К нижнему кольцу привязывают тонкий гладкий шнур и свободно пропускают его через кольца. Если потянуть за конец шнура, который выпущен из крайнего верхнего кольца, занавес «подбирается» в сторону и вверх, образуя подбор. Чтобы получить подбор нужной формы и высоты, следует подобрать занавес вручную и лишь тогда отметить найденные точки для крайних колец (нижнего и верхнего). Остальные кольца располагаются между крайними по прямой. Более сложный раздвижной занавес устроен по принципу, который используется в раздвижных оконных шторах.

Для некоторых видов театрализованной деятельности (например, кукольного театра) необходима *ширма*. Её можно изготовить самостоятельно. Самый простой способ — натянуть в дверном проёме плотную ткань. В зависимости от вида театрализованной игры либо

делается отступ сверху для размещения персонажей, либо в материале вырезается «окошко».

Для пальчикового театра необходима ширма небольшого размера. Поэтому изготовить указанный атрибут можно из картонных коробок, на дне которых вырезается отверстие. Такую ширму следует эстетично оформить, привлекая для этого учащихся. Рекомендуется украшать коробку универсальными декорациями, чтобы не пришлось изготавливать новую ширму для каждой сказки или сцены. Например, можно оформить в виде лесной полянки, расположить «домик на опушке».

Размеры одежды сцены (за исключением половика) всегда должны быть больше (как минимум на 25 % во все стороны), т. е. иметь достаточный припуск для запахов и загибов, чтобы предотвратить появление щелей между половинками задника, между кулис и т. д., а также для загрузки снизу кулис и задника. Такой увеличенный размер даёт возможность и для большего манёвра при формировании пространства сцены. Также необходимо учитывать усадку ткани после противопожарной пропитки, повышенной влажности и стягивания швов.

Оборудование и технические приспособления изготавливаются как универсально для всех спектаклей, так и специально для конкретного.

В детском коллективе вряд ли получится готовить одежду сцены на каждое представление, на каждый выпускаемый спектакль. В связи с этим используют универсальную одежду сцены, имеющую определённые характеристики:

- она должна быть тёмного, нейтрального цвета (лучше чёрного, классического, но НЕ красного, кирпичного, розового или жёлтого — красная и коричневая одежда сцены вызовет ощущение тяжести);
- она должна быть НЕ отражающей фактуры, чтобы концентрировать свет на актёрах и декорациях (не блестящая, не шелковистая, пример: бархат, шерсть). На таком фоне цветовые всплески всегда смотрятся выигрышнее;
- задник с изображением пейзажа, даст ощущение воздуха на сцене;
- чёрный кабинет зрительно расширит коробку сцены за счёт слабой способности отражать свет, и чёрное пространство становится как бы бездонным.

Планшет сцены (пол) может иметь высоту (достаточная высота позволяет установить подъёмно-опускные механизмы), а может

располагаться вровень с полом зрительного зала. Оба эти варианта имеют свои плюсы и минусы:

- на высокой сцене плохо просматривается пол, но актёр виден с головы до ног;

- площадка вровень с полом зрительного зала позволяет, как бы приблизить актёра к зрителю, но не виден пол и нижняя половина актёра. В условиях детского театра, где актёр может быть мал ростом, это недопустимо. Рекомендуется ввести такие универсальные элементы, как подиумы (возвышения, имеющие верхнюю плоскость параллельно полу) и пандусы (возвышения с наклонной верхней плоскостью).

Как устроить простейшую сцену в школе?

Нередко в школе спектакль разыгрывается непосредственно в классе.

Для спектакля класс надо сначала подготовить:

- освободить его от лишней мебели;
- «зрительный зал» можно расположить или в глубине класса у стены (напротив доски), или вдоль окон (напротив входной двери).
- дверь для удобства лучше, чтобы находилась со стороны сцены — тогда её можно использовать для выхода актёров, а коридор — в качестве гримёрки;
- повесить задник.

Для простейшей сцены достаточно расставить стулья в определённом порядке:

- рядами от стены до стены, оставив перед ними свободное пространство для актёров;
- по трём стенам, оставив свободными четвертую стену и часть пространства перед ней;
- по периметру (вдоль всех стен), освободив середину.

В качестве кулис можно использовать ширмы. Они должны быть выше актёра, как минимум, на высоту вытянутой руки и состоять из 2–3 створок. Створки обеспечат ширме устойчивость.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Художественное оформление спектакля — сценография. Развитие сценографии тесно связано с развитием изобразительного искусства, архитектуры, драматургии, кино.

Одной из важнейших составляющих деятельности школьного театра является художественное оформление спектакля, которое предполагает создание декораций на театральной площадке (сцене), костюмов, наложение грима — это первое, что видит зритель. Вышел актёр и ещё не сказал ни слова, но его внешний вид уже воздействует на восприятие зрителя. Всё оформление направлено на создание единого художественного образа спектакля, должно работать на идею, которую необходимо донести до публики, чтобы пробудить желаемые эмоции, чувства и мысли. Это очень хлопотные театральные работы, которые незаметны зрителю, но позволяют украсить спектакль эстетически.

В профессиональном театре этим занимаются профессионалы: художник, декоратор, реквизитор, художник по костюмам, костюмер, гримёр, электрик, рабочий сцены, ассистент режиссёра.

В любительском театре, где играют дети, нет профессиональных постановочных мастерских. Поэтому дети под руководством педагога сами осуществляют различные виды оформительских работ, создают образы героев с использованием разных подручных средств, например: предметов из бумаги, картона, ткани, фетра, природного и бросового материалов (из листьев и шишек, коробок и т. д.). Работая с этими материалами, ребята учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия, познают их свойства, возможности преобразования и использования в композициях.

Кроме того, участие в подготовительной работе объединяет детский творческий коллектив, повышает ответственность каждого участника за спектакль и помогает детям разобраться в сложностях функционирования театральных учреждений.

Декорации на сцене

Декорация — оформление сцены, воссоздающее обстановку действия спектакля, помогающее раскрыть его идейно-художественный замысел.

В театре издавна существует набор универсальных декораций: кубы, ширмы, стойки, драпировки. Из этих элементов можно выстроить любые объёмы, плоскости, вертикальные линии, мягкую среду. В современном театре декорации готовят с помощью разнообразных художественных и технических средств: живописи, графики, скульптуры, света, проекционной и лазерной техники, кино и т. п. В арсенал детского театра желательнее приобрести или сделать самостоятельно универсальные модули, которые будут основой для декораций практически ко всем постановкам.

Для изготовления декораций используются традиционные материалы (брус, доски, фанера, ДВП, ДСП и пр.), а также: гофркартон упаковочный, тарные ящики, коробки, ячейки из под яиц, различные самоклеющиеся плёнки под разные фактуры, голографические и витражные (работающие на просвет), полиэтиленовые парниковые плёнки (чёрная, прозрачная, армированная), которые можно расписывать, цветной скотч, синтетические верёвки, полихлорвиниловые трубки и шланги. Все эти материалы отличаются лёгкостью, что немаловажно, т. к. декорации нередко монтируют сами дети.

Важно помнить, что большинство из материалов горючи, поэтому использовать декорации можно только, соблюдая правила противопожарной безопасности (специальная пропитка, отсутствие на сцене пиротехнических эффектов и открытого огня и пр.).

Декорации могут быть ориентированы как на отражение мест действия и быструю их смену, так и на характер мизансцен (различные возвышения или условно замкнутые мелкие пространства внутри основного большого и т. д.). От расположения декораций зависит то, как заработает сцена (например: беспорядочно стоящие ширмы образуют лабиринт).

Мобильные декорации

Часто при постановке спектакля встаёт вопрос: как быстро поменять декорации к следующей сценке? На помощь приходят модульные декорации на колёсиках, которые легко перевозить.

Для изготовления таких декораций требуются следующие материалы:

- фанера (листы толщиной 10 мм, размер 2000х500 мм (4 шт.) и 500х500мм. (2 шт.);
- колёсики с тормозами (4 шт.);

- шуруповёрт;
- саморезы.

4 листа фанеры размером 2000х500 мм соединить и прикрутить друг к другу по форме ящика. Снизу и сверху присверлить фанеру размером 500х500 мм. Прикрутить колёсики. Далее покрасить ящик в нужные для спектакля цвета или создать на всех четырёх сторонах объёмные декорации. Для красивого фона следует изготовить как минимум два таких ящика — тогда будет полная картинка фона и декораций.

Звуковое оформление

Продумывая звуковое оформление спектакля, следует помнить о некоторых принципах, позволяющих достичь лучшего зрительского восприятия:

- звуковое оформление должно быть оправдано: необходимо чётко знать, для чего используется конкретная фонограмма (для создания атмосферы, или чтобы задать темпо-ритм сцены, или акцентировать событие и т. д.) и соответствует ли она стоящим задачам (вставлять в спектакль музыку только потому, что она очень нравится, не стоит);
- оно должно быть стилистически единым;
- учитывать технические возможности, использовать оригинальные решения.

- учитывать правила расположения и использования звуковой техники:

- звук не должен быть слишком громким, необходимо настроить звуковой баланс в соответствии помещению;

- звук не должен заглушать голоса актёра,

Стандартный набор звуковой аппаратуры в школе:

- компьютер;
- усилитель;
- колонки (2 шт.).

Колонки можно расположить за задником (т. е. за актёром) или по бокам сценической площадки. Нельзя располагать обе колонки вместе, т. к. звук будет идти только с одной стороны, что исказит звуковое восприятие и актёров, и зрителей.

Звукооператора лучше поместить в конце зрительного зала, чтобы он также как зритель мог слышать то, что происходит на сцене.

Звук выстраивается заранее, на репетициях.

Свет

Свет на сцене имеет совсем иную функцию, нежели естественный свет на улице или искусственное освещение помещений. Свет способствует созданию определённой атмосферы, необходимой по ходу действия.

Свет на сцене может быть нейтральным или эмоционально окрашенным (праздничным, тревожным, унылым, карнавально-динамичным). Искусно установленный на сцене свет, как волшебник, завершает труды художников и постановочной части, преобразует декорацию: раскрашенный холст превращает в бархат и парчу, фанеру и картон — в сталь или гранит, жёсть — в хрусталь, стекляшки — в алмаз, фольгу — в золото и серебро, создаёт впечатление жары или холода, солнечного утра или зимнего вечера, осенней мглы или ясного бездонного неба.

Свет на сцене устанавливается на специальных *световых репетициях*, когда уже полностью готово и смонтировано оформление спектакля.

В театре существует не только звуковая, но и *световая партитура*. В ней записывается в удобной для оператора форме в хронологической последовательности, какая световая аппаратура должна работать и куда быть направлена в той или иной картине, какой свет на переходах, на какую реплику, текст или действие осуществляется изменение света.

Светоаппаратура делится на группы:

- софиты, контровой свет, рампа, прострелы или боковой свет, выносной свет;
- ложи, галереи, напольный свет (рисунок);
- лазеры, сканеры, стробоскопы, проекционные аппараты, ультрафиолетовые светильники и т. д.

Каждая группа имеет своё назначение. Их сочетание позволяет сделать световые картины более разнообразными и выразительными.

Большинство школьных театров, где играют дети, существуют в сложных материальных условиях, когда приобретение полноценной световой аппаратуры невозможно. Приходится использовать любую бытовую технику, всё, что может пригодиться.

Если спектакль играется в классе, следует обратить внимание на то, чтобы лица актёров были хорошо освещены и было меньше теней. Для этого надо использовать выносной свет и рамповый.

Выносной свет стоит расположить по бокам, как световые ложи, для того чтобы сзади освободить место для зрителя. Фонари бокового (выносного) освещения удобнее установить на штативах на такую высоту, чтобы включенный фонарь не светил по головам зрителей, а был выше (это даст меньше теней).

Рамповое освещение можно установить на полу.

Для освещения сценической площадки класса достаточно 6 театральных фонарей: 2 — будут рампой, 4 — выносным светом (по 3 с каждой стороны). Фонари должны быть распределены на равном расстоянии от дальней стены до расстояния в 0,5 метра от края площадки. Для освещения класса театральные фонари можно заменить настольными лампами. Но боковое освещение в этом случае нужно устанавливать в непосредственной близости друг от друга на расстоянии в 0,5 метра от края площадки.

Если спектакль проходит в актовом зале, то выносных фонарей должно быть как минимум 8 (по 4 с каждой стороны), а рамповых 3 (1 — в центре, 2 — ближе к бокам. Выносной свет в зале может крепиться не только по бокам, но и на дальней стене. Крепить фонари выносного света можно как на штативах, так и непосредственно на стене.

Окна лучше затемнить при помощи плотных штор или специально подготовленных затемнений, которые могут быть сделаны из плотной и тяжёлой, не пропускающей свет ткани, или гофрокартона. Для мобильности затемнения можно изготовить рамы (каркас) в размер окна, на которые прикрепляется светонепроницаемый материал.

Сценические эффекты

Сценические эффекты создаются с помощью различных специальных приборов и приспособлений. Их цель — создать определённую атмосферу, слуховую или зрительную иллюзию, необходимую по ходу спектакля, произвести на зрителя определённое эмоциональное впечатление.

Виды сценических эффектов:

- шумовые;
- световые;
- механические.

Шумовые (или звуковые) эффекты

Шумовые (или звуковые) эффекты известны в театрах с давних времён. Раньше они производились за кулисами с помощью набора простых приспособлений, имитирующих наиболее часто встречающиеся в пьесах шумы. Так, чтобы изобразить дождь, использовали вращающийся на горизонтальной оси барабан, в котором перекачивался обыкновенный горох; в зависимости от скорости вращения дождь утихал или припускался сильным ливнем. Гром очень эффектно производился железным листом, подвешенным на раме (или набором из 2—3 листов разного размера и разного звучания). Цоканье подков имитировалось постукиванием деревянными коробками без крышек друг о друга.

Сейчас в театрах трудно обнаружить шумовые приспособления — их заменили стереофонические акустические системы и наборы фонограмм на электронных носителях со всевозможными шумами и звуками. Но можно и самим создать практически любые необходимые шумовые эффекты, имея микрофон или компьютерную программу, синтезатор. Слабый звук, произведённый на очень близком расстоянии от микрофона, многократно усиливается в записи и часто приобретает иную окраску, например: звяканье двух серебряных ложечек, подвешенных свободно на нитках у самого микрофона, в записи даст могучий колокольный звон, мерное шуршание скомканным куском целлофана превратится неожиданно в топот шагающей роты солдат.

Не нужно забывать о таком замечательном инструменте, как наши язык и губы: с их помощью можно добиться через микрофон эффектного звучания очень многих шумов (ветер, вьюга, свист снаряда, взрыв, звук мотора и т. п.). Некоторые эстрадные артисты строят на таком

«микрофонном эффекте» целые номера. Такие эксперименты у микрофона — увлекательное занятие, требующее фантазии и изобретательности.

Хорошо продуманный и точно выполненный звуковой эффект может стать ярким художественным компонентом спектакля.

Световые эффекты

Световые эффекты получают с помощью специальных приборов и приспособлений, или аппарата, проецирующего неподвижные и движущиеся изображения (мультимедийные установки или имеющиеся старые диапроекторы и фильмоскопы). Проекция применяют как дополнение к декорациям — вместо того, чтобы создавать много задников, на экран или несколько экранов проецируются диапозитивы изображения, заготовленные для данного спектакля.

Световые эффекты бывают двух видов:

- стационарные (звезды, луна, туман, радуга и т. п.);
- динамические (молния, взрыв, пожар, дождь, снег, бегущие облака, волны, ход поезда и пр.).

Для достижения эмоциональной наполненности пространства сцены, художнику по свету необходимо знать законы освещения в замкнутых пространствах и на природе, в тени и на солнце и т. д. Например:

- эффект солнца на закате достигается низким (на уровне человеческого роста) расположением фонаря, зафильтрованного оранжевым цветом и бьющего параллельно полу, более розовый оттенок даст эффект рассветного солнца;
- если те же оранжевые фонари направить с небольшой высоты отвесно вниз — будет ощущение домашнего освещения под абажуром;
- эффект костра — можно получить от красно-оранжевой, чуть мигающей лампы (напольные фонари на переднем краю авансцены).

Необходимо помнить, что чрезмерное увлечение светофильтрами и частым миганием света может превратить театральную площадку в дискотеку.

Можно попытаться самим добиться некоторых световых эффектов. «Звёздная ночь» получится, если за чёрным плотным задником проделать вразброс небольшие отверстия и поместить источник света. Для «луны» делается небольшой плоский светонепроницаемый ящик, в крышке которого вырезается фигурное отверстие (например: молодой месяц, полная луна). Прорезь затягивается соответственно подкрашенной материей, а в

ящик помещается источник света. Молнию легко показать обыкновенной фотовспышкой. Нужно только поместить её подальше от авансцены и повыше, чтобы зритель видел только отражённый свет вспышки. Эффектный «снег» получается от шара, обклеенного кусочками стекла, если на него направить луч света и вращать на горизонтальной оси.

Нужно помнить, что световые эффекты, как правило, требуют на сцене особого, неяркого света или даже полной темноты.

К сценическим эффектам также можно отнести применение в театральной живописи особых красок — люминофоров, которые при обычном освещении не видны, но ярко светятся под ультрафиолетовыми лучами. Лишь только включаются специальные осветительные приборы, направленные на декорацию, расписанную люминесцентными красками, как она меняется на глазах у зрителей: сарай может превратиться в роскошный замок, дремучий лес — в экзотическое подводное царство и т. д. Люминесцентные краски применяются и для росписи костюмов, иногда используются в гримах.

Зачастую для достижения необходимой иллюзии сочетают два, а то и все три вида сценических эффектов.

Использование грима

Гримировальное искусство является средством изменения внешности актёра (преимущественно его лица) с помощью гримировальных принадлежностей: красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и т. д.

Грим — один из наиболее древних театральных атрибутов. История грима начинается со времён боевой раскраски первобытных племён. На протяжении развития человечества его вид и назначение менялись очень сильно. Область применения грима не ограничивается только театром: это ещё и цирк, и эстрада, кино и телевидение.

В школьном театре традиции и приёмы применения грима заимствуются у взрослого театра. Характер грима зависит от художественных особенностей пьесы, замысла режиссёра и стиля оформления спектакля. С помощью грима актёр может изменить своё лицо, придать ему выразительную форму, которая наиболее полно будет отражать сущность образа.

Функции грима:

- улучшение натурности: скрыть мешки под глазами, неровности кожи, скорректировать подбородок и т. д.;
- кодификация лица — физиогномика, позволяющая определить здоровье, характер человека, его сильные и слабые стороны;
- театрализация облика.

Гримировальные принадлежности:

- гримировальный набор — набор специальных красок, продаётся только в специализированных магазинах;
- жирный крем или косметический вазелин;
- тональный крем;
- помада;
- гуммоз (специальный пластилин для лепки накладных бровей, носов, подбородков и т. д.);
- пудра;
- различные кисти, растушёвки, штриховки (бумажные палочки для нанесения тонких линий);
- пуховка, ватные тампоны;
- жирный крем для лица (косметический вазелин);
- лигнин, бумажные салфетки, жидкость для снятия грима.

При отсутствии профессионального грима можно воспользоваться обычной косметикой: тенями, помадами, тушью для ресниц, различными карандашами для обводки. Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более яркой палитрой.

Также для грима могут использоваться традиционные материалы: древесный уголь для подводки (подойдут угольные палочки для графики), жжёная пробка для нанесения загара, свёкла для декоративных румян, мука и др.

Если в грим входят наклейки (усы, борода) или парик, понадобится специальный лак для приклеивания.

Важно! Средства для нанесения грима должны быть индивидуального пользования и храниться в надлежащем порядке.

Последовательность наложения грима

Научить юных актёров простейшим приёмам и навыкам гримирования — одна из задач педагога.

1. Очистить лицо косметическим молочком или как следует умыться.
2. Лицо покрыть вазелином или жирным кремом, который создаёт защитный слой на коже и делает её поверхность восприимчивой для нанесения грима (на сухую кожу грим не ложится и даже может вызвать раздражение).

Примечание: с одной стороны, детям и подросткам рекомендуется наносить значительный слой жирного крема, так как их кожа сильно подвержена раздражениям, вызванным соприкосновением с гримом. С другой стороны, под сильным театральным светом при слишком жирной основе грим начинает оплывать. Нужно искать в каждом случае разумное соотношение.

3. Нанести тональный крем или грим, который при необходимости разогнать плавными движениями. На большие участки лица грим лучше наносить пальцами. На всех этапах гримирования цвет следует сначала проверять на руке как на палитре, а потом наносить на лицо.

4. Проработать детали (высветлить и затемнить отдельные части лица). Высветленные участки смотрятся выпуклыми, а тёмные — впадинами.

5. Обвести тонкой линией губы и веки, складки, пятна и фигуры (используются тонкие упругие кисти, штриховка или тоненькая скрученная бумажная палочка).

6. Припудрить лицо пуховкой или большой кистью. Широкой мягкой кистью равномерно разогнать и снять излишки пудры — это обеспечит стойкость предыдущих слоёв и уберёт излишний блеск.

7. По окончании спектакля снять грим при помощи ватного тампона или косметических салфеток специальным очищающим средством. Грим нельзя сразу смывать мылом или одеколоном.

Грим желательно употреблять в наименьшем количестве. Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа, должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться со сценическим костюмом героя.

Педагогу необходимо контролировать процесс наложения грима, т. к. неправильное наложение и снятие грима может привести к раздражению кожи, попаданию гримировальных материалов в глаза. Часто техника наложения грима бывает сложной, поэтому роль гримёра лучше поручить относительно опытному, взрослому человеку.

Важно! Так как от грима на коже лица имеется специфическое ощущение, необходимо дать детям возможность в первый раз проверить грим на черновой репетиции перед спектаклем.

Виды грима:

- *эстрадный* (сродни бытовому, вечернему макияжу, где необходимо подчеркнуть глаза, губы, дать необходимый цвет лица);
- *характерный* (когда ярче нужно выделить определённые части лица, складки, создание образа зверей, в сказочном, фантастическом, скоморошьем, фарсовом гриме можно дать волю своей фантазии);
- *абстрактный* (грим как искусство, роспись, вроде живописи или графики типа «боди-арт»).

В детском театре наиболее часто встречаются сказочные персонажи и грим здесь будет характерный.

При постановке классики — самый трудный по технике грим, требует особого умения. Тут необходима тонкая живопись. Например, морщины в гриме возрастных ролей нельзя просто прочерчивать одним тёмно-коричневым цветом, а нужно, смазав штриховку близкими, но разными (красный, коричневый, бежевый) цветами, проводить линии точно в соответствии с естественными линиями лица, поворачивая штриховку для достижения цветовых переходов.

Неестественный цвет общего тона (например, в абстрактном гриме) визуально даёт ощущение маски на лице, что тоже в особых случаях может являться средством выразительности.

Поиск нужного грима может занять не один день. Для особо сложного грима можно разработать эскизы.

Использование парика и наклеек

В театре парик, наклейки (усы, борода, бакенбарды) — одна из самых выразительных частей грима, называются *пастижем*.

Изготовление париков и наклеек — сложная, кропотливая работа. Парик — это накладные волосы, нашитые на мягкую основу. На деревянную болванку, имеющую размеры и форму головы, натягивают монтюр — основу. Для парика основа делается из крупного прочного тюля, для бороды и бакенбардов — из тонкого густого тюля, для усов — из газа или шифона. К монтюру специальными крючками прикрепляются волосы, которые сначала специально обрабатывают, расчесывают, при необходимости перекрашивают в нужней цвет.

В детском школьном театре используют пастиж не натуралистический, а условный, стилизованный — здесь открыто огромное поле для фантазии. Его можно создать из различных видов верёвки, расплетённого каната, мешковины, поролона, бахромы, мочала лыкового и

синтетического, бумаги и картона и т. д. «Волосами» также могут быть полоски поролона, полиэтиленовой плёнки, искусственной кожи, различные мягкие трубки (в том числе, фосфорицирующие) и т. д.

К эластичной шапочке из трикотажа рядами пришивается бахрома или полоски мешковины, из которой выдёргиваются продольные нити. Подобным способом можно сделать и бороды, но такой пастиж не клеят, как волосяной, а пользуются проверенным «Дед-Морозовским» способом — тонкой шляпной резинкой или завязками.

Если ставится представление или спектакль, которые будут идти очень редко, то можно воспользоваться бумажными париками. Довольно просто получают из бумажных полос буклированные парики XVIII века.

Основой может являться резиновая шапочка для купания, особенно для «лысых» париков. В виде основы для особо жёстких и топорщащихся материалов можно применить кольцо, сшитое из широкой бандажной резины с матерчатой оплёткой. Кроме этого, основой может быть капюшон костюма, а весь костюм — продолжением парика (если это мохнатая собака или ёж).

Пришивать что бы то ни было на основу парика лучше вручную, предварительно надев шапочку на пастижёрскую болванку или на банку соответствующего диаметра. Это нужно для того, чтобы видеть изделие целиком со всех сторон и не стягивать швами основу (иначе парик может получиться мал). Иногда парик или нижнюю видимую часть его монтируют к головному убору.

Надевать парик и делать наклейки следует в первую очередь, т. к. на смазанной кремом и гримом коже лак держаться не будет и наклейки отвалятся в самый неподходящий момент.

На висках парик подклеивается специальным лаком. Если парик без «лба», то подклеивается и лобная каёмка. Парик со «лбом» маскируется по линии лба общим тоном, чтобы скрыть от зрителей рубец парика. Женский парик укрепляется на голове шпильками.

Для деформации лица (например, для изображения горбинки на переносице) применяется гуммоз — вязкая масса, из которой лепят нужную «деталь». Сверху гуммоз покрывается гримом.

Узкой ленточкой газа (или тонкого капрона), приклеенной лаком, можно подтянуть нос (сделать его «курносим») или нанести на щеку «шрам» и т. д.

Чтобы наклейки держались надёжнее, иногда на место будущих «усов» или «бороды» наклеивается тоненький слой ваты. Опытные актёры

знают один секрет надёжной наклейки усов: в момент их приклеивания нужно растянуть губы «в улыбку» и подождать, «улыбаясь», пока лак не засохнет — тогда искусственные усы приобретут как бы запас эластичности, иначе они могут легко отклеиться.

Гримироваться удобнее всего перед тремя зеркалами, составленными в трельяж, — тогда актёр видит своё лицо со всех сторон.

Сценический костюм

Сценический костюм — это часть образа, создаваемого актёром на сцене. Он стоит в ряду важнейших компонентов спектакля, так как создаёт особую цветовую гамму, задаёт стилистику и атмосферу всему спектаклю.

Сценический костюм, даже современный, при внимательном рассмотрении почти всегда отличается от реального. Сценический костюм смотрится «чужим» вне сцены из-за особой цветовой гаммы, необычной фактуры или принадлежности другой эпохе.

В театральном костюме, наряду с манерой его носить, пластикой, макияжем, разговаривать, учитывается стиль различных исторических времён и этносов. Через костюм раскрывается атмосфера эпохи в спектакле. Причём, совсем не обязательно театральному костюму быть точной копией того или иного исторического костюма. Достаточно показать несколько основных деталей, и зритель поймёт, о каком времени идёт речь. Иногда это единственно возможный метод в детском театре.

Для создания стилистического единства можно использовать единую фактуру материала или единую цветовую гамму, или силуэт.

Виды сценического костюма

- *Конкретизированный* — обилие деталей, сшитый для одного спектакля.

- *Универсальный* — на основу, представляющую собой чёрное или нейтрального цвета трико (плотные колготки и такой же закрытый, с обтягивающими рукавами, купальник) одеваются легко снимающиеся отдельные детали: воротник, плащ, юбка, головной убор и т. п. Меняя эти детали, костюм можно видоизменять как внутри одного спектакля, так и использовать в других спектаклях.

Используя за основу трико, можно превратиться в мушкетёра с помощью накладного зубчатого воротника, сделанного из салфеток или скатерти «под кружево». С такими же украшениями сделать сапоги,

короткую накидку. Дополнением будет широкополая шляпа с перьями. Если накидку сменить на плащ, завязывающийся на шее, получится испанский кавалер XVII века. Можно дополнить костюм укороченными штанами, бантами, поясом или отдельно пришитыми рукавами с кружевными манжетами.

Широкие возможности даёт трико для исполнения фантазийных костюмов: на него могут быть нашиты аппликации, не только из ткани, но и из меха, тюля, перья, пуговицы, колокольчики, бижутерия, детали, вырезанные из пластиковых бутылок, поролона, пластмассы и картона. К трико хорошо подходят различные однотонные рубахи, по-разному застёгнутые, завязанные, прорезанные, а также разноцветные платки, шёлковые и газовые шарфы.

Универсальные костюмы больше соответствуют жанру детского театра, его специфики, уровню игры, чем реалистические, пусть даже очень богато выглядящие костюмы. Дорогие костюмы выглядят неуместно, если все остальные компоненты спектакля просты и незатейливы.

В театральном костюме также очень важен цвет, так как он создаёт настроение, передающееся в зал.

Цвет — это ещё и символ: внезапное появление, к примеру, красного плаща на сцене среди чёрно-белых костюмов сравнимо с эффектом разорвавшейся бомбы.

Цветом можно корректировать фигуру: известно, что чёрный или тёмно-синий сужает объект, а жёлтый, белый, розовый — расширяют.

Важно!

- Необходимо помнить, на каком фоне будет работать тот или иной костюм, что бы получить нужный контраст. Например: бежевый костюм на кремовом фоне будет плохо работать.

- Чистый белый цвет, как основной, имеет способность делать фигуру плоской, поэтому его редко используют, предпочитая чуть тонированный.

- Роспись на ткани часто пачкается или размывается при стирке, поэтому лучше и надёжнее использовать аппликацию.

- Помимо цвета любая ткань имеет фактуру:

- бархат — матовая поверхность, поглощающая свет;

- атласный шёлк — фактура гладкая, лоснящаяся;

- металлик — сильно бликующая;

- парча — фактура сложная из-за разных сплетений, в том числе с металлическим блеском нитей;

- шерсть, х/б — спокойная полуматовая фактура хорошо принимающая и отражающая свет;
- мешковина — рыхлая, крупная фактура, но обладающая определённой степенью прозрачности, как и всевозможные сетки, тюли и т. п.

Можно играть не только на цветовой гамме костюма, но и на сочетании контрастных фактур.

Драпирующиеся ткани хорошо смотрятся в складках: трикотаж, мягкий шёлк, бифлекс, бархат-стрейч, нейлоновая сетка.

Не драпирующиеся ткани: жёсткий шёлк, ткани на основе х/б нити, муар, капрон, металлик, парча.

Обувь

Обувь должна не только соответствовать стилю спектакля, но и быть удобной, особенно если спектакль хореографический.

Чтобы не снизить художественный уровень спектакля, чешки, кеды и кроссовки (как наиболее спортивную и привычную детям и подросткам обувь) можно задекорировать (например, в лапы животного: добавить объём путём накладки или чехла из поролона, расписать или пришить аппликацию). Старые потёртые сапоги — подкрасить краской-спрей, наклеить или нашить накладки, и тогда они могут сыграть ещё не один спектакль про пиратов или мушкетёров.

Изготовление реквизита

Для представлений в театре необходим реквизит. Реквизитом часто называют как подлинные, так и бутафорские предметы. В театре бутафорию применяют особенно широко. Это связано с тем, что предметы, необходимые для оформления сцены (например, хрустальные люстры, старинные миниатюры, большие мраморные вазы, древние резные шкатулки), трудно и дорого достать, а иногда и вовсе невозможно. Кроме того, многие подлинные предметы слишком тяжелы для использования на сцене.

Изготовление реквизита — очень увлекательное занятие. Это не только творческий, но и технический процесс, требующий наблюдательности и хорошего вкуса. Даже школьники смогут изготовить необходимые предметы для бутафории.

Инструменты и оборудование:

- линейки, угольники, циркуль;
- простые ножницы;
- ножи различной остроты;
- молоток, лобзик по дереву и металлу, лучковая пила по дереву (желательно со сменными полотнами, грубая и тонкая), стамески (большая и маленькая, прямая и полукруглая), кусачки, плоскогубцы, отвёртка, шило.

По возможности целесообразно приобрести несколько небольших электроинструментов:

- дрель;
 - бормашина;
 - электрорубанок;
 - электрическая дисковая пила для обработки дерева;
 - наждачная точилка;
 - электролобзик.
- инструменты для разведения краски: горшки, стеклянные или жестяные банки, резиновые чашки для разведения гипса небольшими кусочками.

Инструменты должны использоваться только по назначению. В противном случае они быстро придут в негодность и перестанут выполнять свои функции.

Мастерская и инструменты должны содержаться в порядке. Все инструменты должны быть хорошо закреплены на постоянном месте и заточены. Работа с затупленными инструментами недопустима. Ножи, стамески следует затачивать с помощью точильного камня. Заточку механическими точилками следует производить очень аккуратно, чтобы не пропустить закалку. Для этого в процессе заточки инструмент следует погружать в воду и не прижимать его надолго к точильному камню.

После каждой работы важно мыть кисти. После нанесения клея их следует промыть в горячей воде, после нанесения масляной краски — в скипидаре или парафине, а затем в горячей мыльной воде. Если кисть с масляной краской высохла, её следует хорошо прокипятить в столярном клее, а затем промыть. Сильно высохшие кисти мыть и обрабатывать нельзя.

Для сушки папье-маше целесообразно соорудить сушильный шкаф или оставлять изделия в хорошо проветриваемом помещении.

Материалы

Для изготовления бутафории могут быть использованы различные материалы:

- холст, марля;
- куски акрила, глина скульптурная серая, песок, гипс или алебастр (что хуже);
- бумага для модельных работ (лучше всего рыхлая, но не блестящая), картон, газета, старая обёрточная бумага (всё то, что легко достать в местных условиях);
- фанера 2–3–5 мм (чаще всего 2 мм), доски и палочки (для работы с бутафором обычно используют сосновые, еловые, липовые и берёзовые брусья желательны из сухой древесины);
- жель;
- мотки проволоки для модельных работ, мягкая железная и стальная проволока различной толщины от 0,5 мм до 3–5 мм (если твёрдая, то требуется отжиг);
- различные гвозди и шурупы;
- масляная краска, гуашь;
- масляный и спиртовой лак, олифа;
- бронза, алюминиевая пудра;
- шпагат и верёвка;
- клеи разных видов.

В ход идут металлолом, старые консервные банки, небольшие кусочки лоскутов, обрывки печатной бумаги и т. д. Чем разнообразнее используемые материалы, тем интереснее реквизит. Часто вещи, сделанные из самых дешёвых обрезков, при правильном применении и красивой обработке могут приобрести высокое художественное качество.

При изготовлении реквизита один и тот же предмет можно сделать по-разному, всегда допускается замена одного материала другим. Важно лишь найти подходящие заменители.

При росписи бутафорского предмета лучше всего списывать его с оригинала, чтобы не ошибиться с цветом и была схожесть копии с оригиналом.

Самым популярным видом изготовления бутафории является склеивание бумажек во много слоёв — такая техника называется папье-маше. Наклейку из слоёв можно производить по модели из глины, гипсовой форме, по готовой настоящей вещи из бумаги или бумажной массы.

Создание бутафорской еды

Для создания бутафорской еды используется мягкий, пластичный, лёгкий и тонкий материал. Если работа должна быть идеально гладкой, то для её изготовления лучше использовать гипс. Если работа должна быть лёгкой и иметь фигурные особенности, то можно использовать технику «папье-маше». С помощью бумаги удаётся передать как неказистость предмета, так и сделать ровные выпуклости. Всё зависит от плотности материала: чем он рыхлее и тоньше, тем ровнее получится изделие.

Тем, кто занимается изготовлением бутафории, необходимо развивать в себе наблюдательность, зрительную память, вкус.

В процессе создания реквизита дети знакомятся с языком пластических искусств и основными техническими приёмами, выполняют творческие задания. У учащихся закрепляются такие эстетические знания, как эталон формы и цвета, формируются чёткие и полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. Участие в технической подготовке спектакля стимулирует воображение в области моделирования и конструирования. Самостоятельное изготовление реквизита вызывает у детей положительные эмоции, формирует стремление добиваться положительного результата, умение бережно обращаться с атрибутами, выполненными своими руками.

Руководитель должен реально оценивать материальные и финансовые возможности, в состоянии ли коллектив собственными силами пошить костюмы или «одежду» для сцены. Не богатство украшает, а продуманность и стильность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Театр, как вид искусства, является наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Создание спектакля — не конечная цель совместной деятельности педагога и детского коллектива. Главное — воспитание человека, его души и чувств. Организация театрализованной деятельности средствами школьного театра решает целый ряд образовательных и воспитательных задач. Благодаря такой форме педагогической работы ребята учатся самостоятельно выдвигать идеи, аргументировать, проявлять инициативу и творчество.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Режиссёрский театр: Разговоры под занавес века. М.: МХТ, 2001. – 927 стр.
2. Школьников С. Основы сценического грима. — Минск, 1976. – 206 стр.
3. Диянсон Ш. Костюм для сцены (пособие) - М.: Искусство, 1984. – 143 стр.
4. Климовский А. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. М., 1982. – 128 стр.
5. Гааз Э.П., Левицкий А. Театр. Сценография или как мы играем. М., 2002. – 156 стр.
6. Агапова, И.А. Театральные постановки в средней школе: пьесы для 5–9 классов / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – Москва – 409 стр.
7. Лыгин, С. М. Пьесы для школьного театра / С.М. Лыгин. – М.: Владос, 2004 – 187 стр.
8. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976, – с. 183–234.
9. Сосунов Н. Изготовление бутафории. - М.: Искусство, 1959 – 96 с.
10. Грим и его значение в театральной постановке. Мирончук Л.И., ассистент кафедры народного художественного творчества ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», Россия, г. Абакан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alley-science.ru/domains_data/files/November1_7/GRIM%20I%20EGO%20ZNACHENIE%20V%20TEATRALNOY%20POSTANOVKE.pdf (дата обращения: 20.10.2023).
11. Театральная педагогика: программа внеурочной деятельности (на примере программы внеурочной деятельности «Театральное искусство в культуре России»): учебно-методическое пособие / А.С. Колесникова, С.В. Домникова. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. – 192 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/Uchebno-metodicheskoe-posobie-Teatralnaya-pedagogika.pdf> (дата обращения: 20.01.2023).

ИЗ ИСТОРИИ ТЕАТРА

Правила театрального этикета в XIX веке

- Нужно оказывать известного рода учтливое внимание к публике, окружающей вас. Было бы невежливо постоянно толкаться и тереться около лиц, возле которых приходится вам сидеть, наступать на платья дам и т. п.
- Когда ложа открыта, кавалер должен усадить дам на первые места, согласно их возрасту и положению в свете.
- Мужчина никогда не должен допускать, чтобы дама сидела в ложе позади его. Если дамы входят в ложу, где мужчина занимает переднее место, то приличие требует, чтобы он предложил своё место одной из них, даже если она ему незнакома.
- Молодые люди, занимая места, должны стараться не слишком нагибаться вперёд, чтобы не беспокоить лиц, сидящих впереди них.
- Во время представления нужно сохранять глубокое молчание, чтобы не мешать публике следить за ходом пьесы. Считается позволительным сообщать потихоньку своему соседу какое-нибудь замечание относительно пьесы или же относительно играющих в ней артистов.
- Аплодисменты требуют некоторой сдержанности. Дама должна аплодировать только слегка, для виду. Только люди с ограниченным умом и простолюдины могут позволить себе свистеть или аплодировать, топая ногами.
- Являясь на спектакль с биноклем, нужно употреблять его только для сцены, наставляя бинокль на сидящих в зале театра дам, крайне неприлично.
- Светскому человеку ставится в обязанность предложить дамам афишу спектакля.
- Во время антрактов или по окончании спектакля кавалер должен проводить дам в фойе. На нём лежит обязанность помочь дамам отыскать их верхнюю одежду в гардеробе.
- Некоторые зрители, в особенности дамы, наделённые от природы большой чувствительностью, во время сильных патетических мест на сцене не могут удержаться от слез. Очень неучтиво и даже грубо поступают те, кто, обладая более крепкими нервами, позволяют себе насмехаться и явно осуждать таких слабонервных лиц.
- Нужно ценить искусство независимо от личности актёра и любить искусство для искусства

Основные позы театра классицизма

- *Удивление* — руки, изогнутые в локтях, подняты до уровня плеч, ладони обращены к зрителям;
- *отвращение* — голова повёрнута направо, руки протянуты налево и как бы отталкивают партнёра;
- *мольба* — руки сомкнуты ладонями и тянутся к партнёру;
- *горе* — пальцы сцеплены, руки заломлены над головой или опущены к поясу;
- *порицание* — рука с вытянутым указательным пальцем обращена в сторону партнёра.

Театральные амплуа

Благородный отец — амплуа в трагедии и высокой комедии, почтенный отец семейства, обладающий высоким статусом и влиянием, умом.

Герой-любовник — роль ведущих актёров (юношей, молодых мужчин), обладающих красотой, благородством, умом, любящих или являющихся предметом любви.

Героиня — центральный женский персонаж, молодая девушка, обладающая красотой, благородством, силой духа и т. п., любящая или являющаяся предметом любви.

Инженю — роли простодушных, наивных, обаятельных молодых девушек, глубоко чувствующих, лукаво озорных, шаловливо-кокетливых.

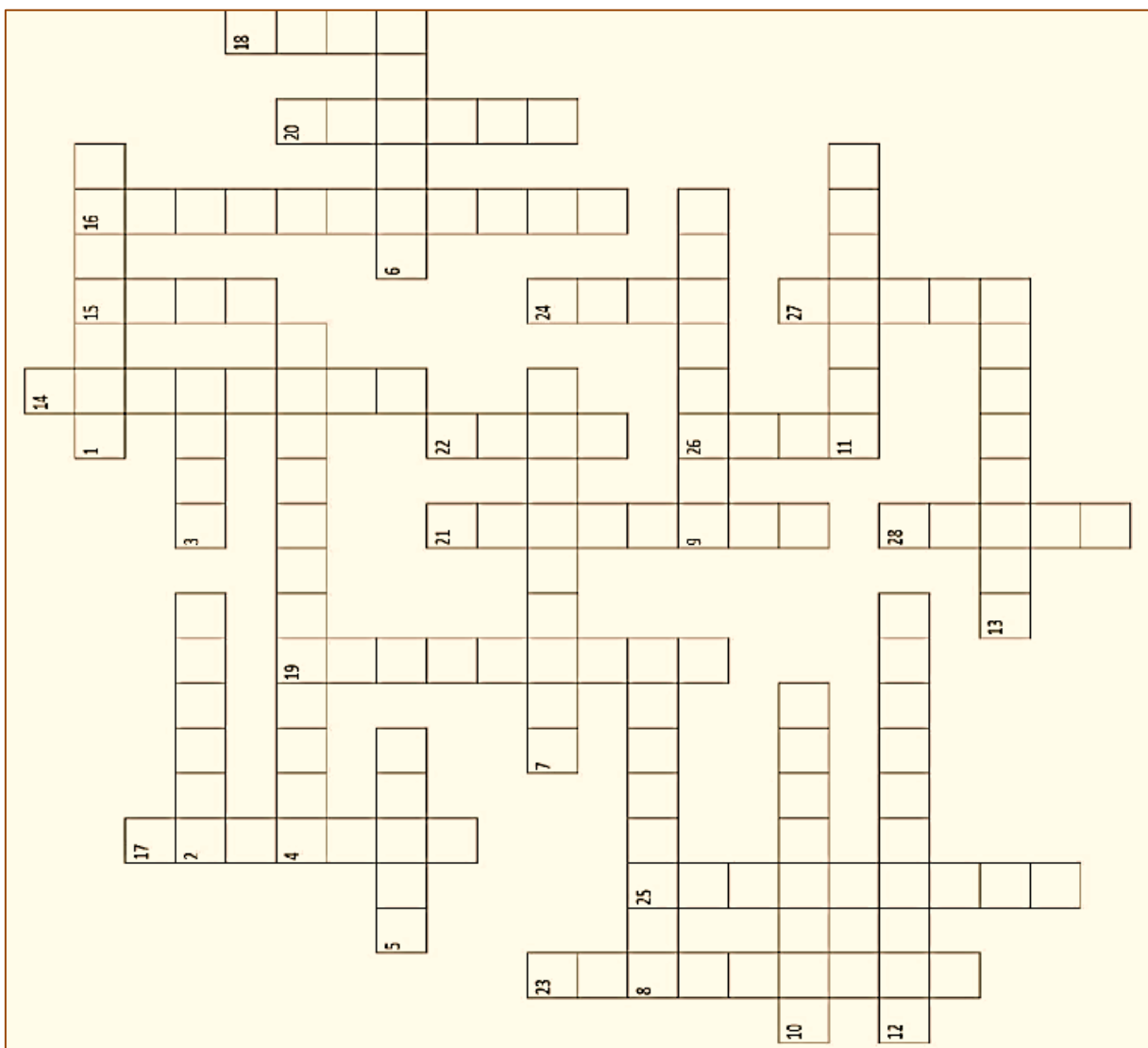
Резонер — роль рассказчика, не принимающего активного участия в развитии действия и призванного увещевать или обличать других героев, высказывая нравоучительные суждения с авторских позиций.

Субретка — амплуа бойкой, остроумной, находчивой и лукавой служанки, помогающей своим господам в их любовных интригах.

Трагик — актёр, играющий в трагедиях, исполняющий трагические роли, имеющий видную красивую фигуру, мощный темперамент, голос, имеющий особенную глубокую тембровую окраску.

Комик — актёр, играющий смешных персонажей. Комики могли быть некрасивыми, обладать непропорциональной фигурой (например, быть излишне полными) или изъянами лица (например, косоглазием).

КРОССВОРД «ТЕАТР»

По горизонтали:

1. Фраза действующего лица в пьесе или спектакле.
2. Характер ролей, обычно исполняемых тем или иным актёром в труппе.
3. Созданный автором в пьесе характер, который исполняет актёр на сцене.
4. Рукоплескания в знак одобрения, приветствия.
5. Род музыкально-драматического произведения, основанный на соединении слова, сценического действия и музыки.
6. Полный зал театра, в котором нет свободных мест.
7. Искусственные имитации предметов, используемых вместо настоящих вещей в театральных постановках.
8. Работник театра, ведающий театральными костюмами.

9. Человек, который объединяет работу артистов, художника и цехов театра, музыку и движение в спектакле для того, чтобы вклад каждого участника и создателя спектакля служил его общей идее, замыслу, «организатор» спектакля.

10. Бал, танцевальный вечер или шествие в масках и часто в костюмах.

11. Пояснение к тексту от автора пьесы, касающееся обстановки, поведения действующих лиц, их внешнего вида.

12. Сценическое размещение, положение актёров на сцене в определённый момент.

13. Настоящие предметы и искусственные копии предметов, которые необходимы на сцене актёрам во время спектакля.

По вертикали:

14. Первый этаж зрительного зала театра над партером и амфитеатром.

15. Места в зрительном зале, расположенные вокруг партера и на ярусах, отделённые перегородкой или барьерами.

16. Точка наивысшего напряжения развития пьесы, спектакля.

17. Специальная ткань, которая отделяет сцену от зрительного зала.

18. Поворачивающийся вокруг своей оси технический элемент механического оснащения сцены, расположенный в полу (планшете) сцены.

19. Писатель — автор пьесы.

20. Боковые ткани, ограничивающие пространство сцены справа и слева.

21. Народный странствующий актёр, участвующий в потехах и увеселениях.

22. Искусство изменения внешнего облика актёра с помощью нанесения на лицо специальных красок, накладных усов, бровей, носа и т.д.

23. Художественное оформление действия на театральной сцене, обстановка.

24. Лёгкая комедия бытового характера, комедия или водевиль грубоватого содержания.

25. Театральное представление.

26. Общее название для совокупности типичных приёмов, сюжетных ходов, героев, характерных для той или иной группы похожих друг на друга произведений.

27. Уменьшенная модель оформления сцены для спектакля.

28. Рисунок костюма или художественного оформления сцены для спектакля.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Создаём пространство для школьного театра.
Методические материалы к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Знакомство с театром»**

Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
(Региональный модельный центр дополнительного образования детей
Хабаровского края)»

680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 87
тел. / факс: (4212) 30-57-13
Телеграм: @dopobrazovanie27
ВКонтакте: @dop.obrazovanie27
e-mail: rmc@edu.27.ru
<http://www.kcdod.khb.ru>

Подписано в печать: 08.12.2023
Тираж: 30 экз.

Методические материалы размещены на сайте КГАОУ ДО РМЦ

физкультурно-спортивная

туристско-краеведческая

художественная

естественнонаучная

техническая

социально-гуманитарная

