(cc) BY

Токарев Геннадий Николаевич
педагог-организатор
Бабкина Наталья Николаевна
педагог-организатор

МАУ ДО «ЦДО «Успех»
п. Дубовое, Белгородская область

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

Аннотация*: статья посвящена вопросу всестороннего развития личности обучающихся средствами занятия театральной деятельностью, возможностей использования выразительных средств в деятельности школьных театров.*

Ключевые слова*: школьный театр, музыкальный вкус, всестороннее развитие личности.*

Как сказал народный артист Российской Федерации Евгений Владимирович Князев «Сегодня школьные театры, кружки и студии – это необходимость. Для детей и старших и младших – это самый легкий и интересный способ соприкосновения с классической литературой. Кроме того, занятия театром, который вбирает в себя практически все виды искусства, способствует всестороннему развитию личности ребенка».

Школьный театр – это, прежде всего, развитие ребёнка в деятельностной сфере, поскольку здесь он может показать себя, раскрыть свои возможности и творческие способности.

Неотъемлемой составляющей любого театрального представления, является использование выразительных средств театра. В условиях школы эти средства не могут быть доступны в полной мере, хотя бы потому, что сцена школы не предназначена и не спланирована так, как она спланирована для профессионального театра. Перечислим основные выразительные средства театра: слово, музыка, свет, мизансцена, декорации, костюмы, танец (пластика), вокал, мими-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

ка, жесты, актёрские приспособления, грим, реквизит, пиротехника, видео (кино), компьютерная графика, анимация, имитация природных явлений и т. п. Руководитель школьного театрального объединения, читающий эти строки, наверное, обречённо улыбается. Разве всё это возможно в условиях школы? Конечно, нет. Цели и обстоятельства, а ещё и возможности у школьного и профессионального театра разные. Так что же их объединяет и ставит в один ряд? Это – условность. Театр – искусство условное, здесь всё не по-настоящему. В том-то и состоит мастерство режиссёра-постановщика, чтобы придумать, создать такую условность, в которую бы поверил зритель. А поскольку в условиях школы выразительные средства ограничены, на первый план выходит изобретательность, талант руководителя школьного театра и всех заинтересованных лиц (администрации школы, учителей, родителей, спонсоров).

Некоторые руководители школьных театров делают упор на костюмы и декорации. Они ошибочно полагают, что человек в театральном костюме – это уже актёр, а декорации на сцене – это уже театр. Психологами уже давно отмечено, что костюмы и декорации влияют на зрительское восприятие и зритель обращает на них внимание только первые 10–15 минут представления. Дальше они не работают. Так стоит ли изыскивать немалые деньги и тратить много труда на эти выразительные средства? Ответ напрашивается сам собой. Не проще ли использовать элементы костюмов, которые лаконично характеризуют роль, образ героя? Такими элементами могут быть: головной убор, накидка, шарф, очки, перчатки, предмет в руках, даже надпись на майке. Можно пойти ещё дальше: какой-либо яркий музыкальный фрагмент или акцент могут также являться характеристикой роли, являться своего рода «одеждой» роли. Декорации тоже вполне могут быть условными. Очень хорошо, если роль декораций будут исполнять универсальные многофункциональные предметы, например, фанерные кубы разного размера с гранями разных цветов, куски материи разных размеров и цветов, большие разноцветные мячи, ширмы, пустые картонные короба… Даже из верёвок и проволоки можно создать на сцене контуры города, деревьев, мебели и бытовых предметов.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Без музыки трудно себе представить любую постановку в наше время, как и во все времена. Музыка способна на многое. Это язык, понятный всем народам, потому что это язык эмоций, чувств, настроений. Музыка – это сама условность, что и делает её универсальным средством выразительности. Если первое место у человека в получении информации из окружающего мира занимает зрение, то на втором месте – слух. Музыку нельзя увидеть, потрогать, её можно только услышать. Ничто на театре не может так создать нужную атмосферу, как это легко удаётся правильно подобранной или специально написанной музыке. Кроме огромного влияния на атмосферу спектакля, музыка может задать темпо-ритм действия, охарактеризовать того или иного героя, стать лейтмотивом всего спектакля. Она способна помочь как актёру, так и зрителю более тонко, более глубоко и точно понять происходящее на сцене, передать внутреннюю борьбу и душевные переживания героя, она способна даже обозначить место и время действия.

Сцены школ, как правило, либо вовсе не оборудованы световыми приборами, либо, в лучшем случае, имеют несколько обычных никак не регулируемых фонарей. Назвать это театральным светом нельзя даже с натяжкой, особенно если посмотреть современные спектакли в хороших театрах. Технологии ушли так далеко, что светом можно нарисовать всё, что угодно; с помощью света можно быстро делить сцену на совершенно разные по восприятию пространства; можно с любой скоростью и яркостью создавать на сцене времена суток; можно играть, как в калейдоскопе, разными цветами и световыми формами; можно организовывать внезапное появление или исчезновение актёров, декораций и предметов; свет очень помогает при создании в определённый момент необходимой атмосферы спектакля. Много чего ещё может сделать свет в грамотных руках. Но мы говорим о школе и её возможностях. Здесь тоже приходит на помощь Её Величество Условность. Например, указание на «день» или «ночь» вполне можно решить с помощью музыки. А если ещё на сцене сделать большой циферблат со стрелками и под определённую музыку выставлять на этих часах нужное время – это тоже решение «дня и ночи». А если

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

стрелки на «день» будет под музыку выставлять актёр в белом гриме и белом балахоне, а на «ночь» – в чёрном гриме и чёрном балахоне, то проблема будет решена без участия какого-либо света.

Одна из самых применяемых ролей света на театре – это выделение на сцене или в зрительном зале нужного объекта. Свет это сделает легко, но не оригинально. А если обратимся всё к той же условности? Итак, например, не используя свет, нам надо выделить телефон на столе, чтобы зритель обратил на него внимание. Ничего нет проще: включите фонограмму телефонного звонка – зритель обязательно посмотрит на телефон. Можно обойтись и без музыки. Давайте из-за кулис слегка подёргаем за леску, привязанную к телефону, чтобы телефон «сам по себе» зашевелился. Зритель не обойдёт этот факт вниманием. Я уже не говорю, если на сцене будет актёр, который спросит: «Где тут телефон?» Естественно, что зритель переведёт взгляд на стоящий на столе телефон.

Необходимо запомнить одно: в театре нет безвыходных ситуаций. При желании можно найти решение любой задачи. Условность в театре заменяет реальность только на том основании, что театр – искусство условное.

Список литературы

1. Марков О. Сценарно-режиссёрские основы художественно-педагогической деятельности клуба: учеб. пособие / О. Марков. – М.: Просвещение, 1988. – 194 с.

2. Шароев И. Режиссура массовых театрализованных представлений / И. Шароев. – М.: Сов. Россия, 1980. – 156 с.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)