Введение

В наше время, когда мы наблюдаем бурный рост фантазии в поисках новых выразительных средств на телевидении, когда нас каждый день ошеломляют удивительными формами подачи материала публицистика и художественная литература, да и сама жизнь преподносит нам такие драматические ситуации, которые смогли бы быть достойны пера великого Шекспира, - зрелищные подмостки находятся в ситуации острейшей конкуренции завоевания зрительской аудитории.

Поэтому сегодня необходимы поиски новых, эмоционально-выраженных форм зрелищно-досуговой драматургии. Почему драматургии? Да потому, что именно со сценария начинается организация любого театрализованного тематического мероприятия, которое будет проходить в парке, дворце культуры, на городской площади или в актовом зале.

Уверена, что практики меня поддержат в том, что если при подготовке какого-либо праздника, концерта или тематического вечера отсутствует четко выстроенная драматургическая основа, нет точного логического следования идее и теме, - провал такого мероприятия неизбежен!

Вот почему, организуя любое досуговое мероприятие, необходимо овладеть хотя бы основными навыками сценариста, изучить методику написания сценария, понять элементы его структуры, ознакомиться с элементарной терминологией сценариста.

Специально для начинающих сценаристов в данной методической разработке разработан словарь элементарной сценарной терминологии, а так же предлагается в качестве приложения сценарий театрализованной тематической программы, разработанных мною в процессе творческой деятельности.

Драматургия культурно-досуговых программ

Драматургию всегда воспринимают как часть литературы, однако, это не совсем так. К литературе относятся произведения, написанные для восприятия их читателем, а драматургическое произведение предназначено для восприятия зрителем. Отсюда и принципиально другой метод изучения драматургии. В ней бессмысленно искать пейзаж, характеристики героев, лирические отступления. Всего этого просто нет. Характер персонажа таков, каков характер актера, его исполняющего.

Драматургия – это сюжетно-образная концепция культурно-досуговой программы. Драматургия является основной связующей тканью, на которой в различных формах можно реализовывать разнообразные направления досуговой деятельности.

Рассматривая возникновение и развитие театрализованных представлений в рамках больших исторических эпох, нельзя не увидеть, прежде всего, той функции, которую выполняют массовые празднества и театрализованные представления. Театрализованные представления и праздники в честь знаменательных для всей страны дат и важнейших событий в жизни человека занимают все большее место в нашей действительности.

Искусство праздника, представления, зрелища – это искусство высоких идей, целенаправленности и гражданского пафоса, требующего в то же время яркой образности, оригинального, смелого творческого замысла.

Известно, что основой всех видов и жанров культурно-досуговых программ является сценарий, имеющий общие черты с драматургическими произведениями театра, кино, телевидения и радио. Главным объединяющим моментом выступает здесь драматический конфликт, так как конфликт является основой драмы как рода искусства.

Конфликт в драматическом произведении отражает реальные жизненные противоречия, имеет не просто сюжетное значение, но и является идейно-эстетической основой драмы, служит раскрытию её содержания. Драматический конфликт позволяет наиболее глубоко раскрыть сущность изображаемого явления, создавать законченную и целостную картину жизни. Именно конфликт драмы свидетельствует об умении автора наблюдать жизнь и глубоко ее осмысливать.

Драма, как словесный текст, являющий цепь речевых действий персонажей, составляет лишь одну из граней драматургии. Сценарная форма драматургии составляет сферу творчества не одних писателей, но и деятелей других сфер.

Основным специфическим элементом сценарной драматургии является:

1. Местный материал, который должен быть вплетен в драматургическую канву сценария.
2. Основной герой сценарной драмы – это сам зритель, он не только созерцает, но и участвует, проявляя свой творческий потенциал, выражая свою социальную позицию по отношению ко всему происходящему.
3. Импровизация, которая должна быть заложена в самой структуре эпизодов сценария и подробно описана в его ремарках. Казалось бы, что импровизация – это скорее принадлежность актерского исполнения, а в драматургии все должно быть точно описано и простроено. Но, в данном случае, «импровизация» используется как определенное терминологическое понятие. Необходимо предугадать поведение зрителя в том или ином эпизоде, продумать точные вопросы, с которыми к нему обратится ведущий, учитывать психологию поведения, фактор определенной скованности на публике и т.д., чтобы избежать сценического провала представления. Все это продумывается в сценарии.
4. На написание сценария и его постановку тратится достаточно много времени, при этом в идеале должен задействоваться большой коллектив людей: сценарист, режиссер, артисты, художник, осветитель, звукооператор, аранжировщик и т.д. Придумываются декорации, шьются костюмы, проводятся репетиции, и все это для того, чтобы только один раз провести мероприятие на какой-либо площадке. Немного обидно, но это и есть специфическая особенность зрелищного сценария.
5. Но, пожалуй, основной спецификой сценарной драматургии является то, что она создается компилятивным путем, т.е. при написании сценария используется литературный монтаж. С помощью единого художественно-образного хода соединяются в одно целое различные жанры художественного материала.

Драматургия культурно-досуговых программ – основной компонент организации любого мероприятия. Именно в ней начинается зарождение проекта культурно-досуговой программы. Драматургия является основной связующей тканью, на которой в различных формах можно реализовывать разнообразные направления.

Культурно-досуговая программа – это результат традиционной своеобразной продукции, созданной на основе сценарно-режиссерского замысла, обогатившегося социально-культурным творчеством самих участников и зрителей.

Драматургия – это сюжетно-образная концепция культурно-досуговой программы.

Театрализованные формы культурно-досуговых программ

Прежде чем дальше говорить о методике построения сценарного материала, поговорим о театрализованных формах досуговых программ, для которых мы будем писать сценарий. Но о театрализации какой-либо формы досуговой работы мы можем говорить только тогда, когда в основе зрелищного мероприятия лежит сценарий, имеет место его режиссерское воплощение, при использовании всех выразительных средств театра (т.е. света, декораций, музыки, шумов, костюмов). На сегодняшний день известны многие театрализованные формы культурно-досуговых программ, одни из них появились достаточно давно и продолжают жить, трансформируясь в новых условиях, другие – плод творческой фантазии нового поколения. Но так или иначе систематизируем их в следующие жанровые группы:

1. Театрализованно-игровые и информационно-развлекательные программы

Родоначальником информационно-развлекательных программ явилось телевидение («КВН», «Клуб знатоков», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером» и т.д.), но эти программы стали настолько любимы и популярны, что с небольшой интерпретацией весьма успешно организуются и проводятся, базируясь на местном материале, повсеместно. Основной специфической особенностью данной формы является тот факт, что в основе организации её действия должна лежать игра-конкурс, в ходе которой зритель – не пассивный созерцатель действия, а его активный участник. А также при проведении обязательно должна учитываться возможность импровизации, некой непредсказуемости поведения зрителя.

Театрализованно-игровые программы можно рассматривать как, специально организованную деятельность с целью получения определенных педагогических и творческих результатов. В них едины компоненты: действие актеров на сцене и обмен действиями среди участников-зрителей через игру. Театрализованно-игровые программы в социально-культурном досуге детей формируют близкую по своей сущности театру форму зрелищно-игрового действия. Зрелищность рождает общение сцены и зала, общность восприятия жизни, взаимодействие актёров и зала. Театрализовано-игровая программа – это коллективное действие построенное на органическом единстве игры и искусства, направленное на удовлетворение растущих духовных и эстетических потребностей личности ребёнка.

1. Театрализованные концерты и эстрадно-публицистические представления

Основные отличия от других форм заключаются в том, что в основе сценария концертной программы лежит номер – маленькое сценическое действие того или иного жанра, но связанное с другими единым художественным образом и подчинённое определённой тематике. Для каждого номера разрабатывается собственная драматургия. Казалось бы, какое либретто можно написать для исполнения обычного классического романса? Оказывается можно, если вдуматься в его содержание. Попробуем: в луче прожектора скрипач, звучит вступление романса, из противоположных кулис в костюме начала хх века медленно выходит солистка, подходит к маленькому столику, садится в кресло, зажигает свечу, вглядывается в силуэт скрипача, как бы что-то вспоминая. Начинает петь, медленно двигаясь к авансцене, скрипач отходит вглубь сцены. В конце романса певица подходит к столику, гасит свечу. В луче прожектора лишь силуэт скрипача. Затем полное затемнение.

1. Тематические вечера и утренники

Тематические вечера, или детские утренники – одна из ведущих, крупных форм. Состоит из двух частей – массовой и сценической, поэтому и называется «вечером», что рассчитана на достаточно долгое времяпрепровождение, куда должно войти не только какое-либо сценическое действие, но и соответствующие развлечения: танцы, игры, конкурсы, просто встречи с друзьями и т.д.

1. Театрализованное обрядовое действие

Вся специфика заключается в том, что кульминацией любого обрядового действа является ритуал, то есть момент, когда происходит переход действующих лиц, над которыми совершается обряд, в иное новое качество.

1. Массовый праздник

Это комплексная форма, которая имеет важнейшее социальное значение и основной целью которой является человеческое общение. Сценарий массового праздника состоит из нескольких частей и включает в себя описание: театрализованного шествия (карнавала); театрализованного представления, которое является кульминационным выразителем темы и идеи праздника; народного гуляния. Причем, нельзя забывать о том, что все части праздника связаны единым сценарно-режиссерским ходом и соответствуют одной теме и идее. Основное отличие от других форм заключается, прежде всего, в массовости данной формы и её многоплощадности.

Несмотря на специфику каждой из форм культурно-досуговой программы, их объединяют общие драматургические законы, по которым формируется сценарий.

Технология создания сценария

Всё начинается с мысли. Она неотступно следует за вами днем и ночью, просится на бумагу и хочет быть высказанной. Основная главная мысль автора, та мысль, ради которой он садится за сценарий – называется **авторской идеей**. И только затем мы начинаем искать круг проблем, тщательно отбирая их в окружающей нас жизни, для того чтобы наиболее точно выразить нашу идею.

Зачастую нас вызывают к руководству и вменяют в обязанность написать сценарий к той или иной «дате» или к какому-нибудь юбилею, ну, например, своей организации. Так что, это – тема, идея – о чем пойдет речь. **Тема –** это круг жизненных событий, явлений, которые найдут своё отражение в сценарии. **Идея** – это основная мысль, оценка изображаемых событий или то, ради чего автор хочет рассказать о чём-либо. Не профессиональный сценарист ограничится подбором стихотворной строки для броского названия и начнёт писать так называемый сценарий, усердно вталкивая туда весь тот литературный материал, который был под рукой лихого автора. Композиция такого сценария, обычно, строится в хронологическом порядке: в прологе – рассказ, как предприятие организовалось, в кульминационной части – выступление администрации, в финале – концертная поздравительная программа. И соединит весь сценический винегрет ведущим или двумя. Ну и что? С какой мыслью ушёл зритель из зала, что нового он открыл для себя? А ведь к этому дню он готовился, это и его праздник. Типичная ошибка некоторых практиков – они нередко с самого начала стараются подать зрителю идею в готовом виде, но их задача состоит в другом – пробудить активное восприятие действия заставить каждого как бы стать участником события и самому осмыслить идею. Тогда задача осознания идеи будет подчинена развитию действия. Необходимо, чтобы в идее была выражена та мысль, которая будет созвучна с чувствами тех, кто придёт на программу и кому она посвящается. Идея должна быть выражена в глагольной форме. Ну, например: «Вы освещаете дорогу поколеньям», «Мы птиц отправляем в полёт», тема должна помочь отразить данную идею, раскрыть ее с помощью интересного сюжетного материала. Даже если мероприятие задумано как развлекательное, всё равно оно должно иметь свою цель и чётко выраженную тему, иначе оно не затрагивает зрителя и ничего не даёт его душе и мысли.

Рассмотрим несколько сформулированных идейно-тематических основ сценария: 1) Идея: «Мы птиц отправляем в полёт» - Тема «День Учителя»;

2) Идея «Я должен петь до одури, до смерти» - Тема: «Творчество В. Высоцкого».

Таким образом, зрелищный сценарий, прежде всего, должен иметь крепкий фундамент – идейно-тематическую основу. Сценарист должен знать, **ради чего (идея)** он взялся за перо и **о чем (тема)** он будет рассказывать своему будущему зрителю. А вот через что? Каким образом?

Итак, идея выстрадана, тема определена, можно ли садиться за сценарий? Однозначный ответ – нет, нельзя! Не хватает еще одного очень важного элемента в структуре сценарной драматургии: **единого художественного образа (сценарно-режиссерский ход)**, через который и будет раскрыта тема и доведена до зрителя идея будущего мероприятия. Прежде чем приступать к разработке сценария, попробуйте найти единый прием его ведения, стержень, соединяющий все эпизоды, увлекательный ход, который удержит интерес зрителей до конца мероприятия. В этом поможет развитие ассоциативного мышления. Кстати, мыслить ассоциативными образами, всегда, было профессиональной специфической чертой людей, принадлежащих искусству. Например, мы определили для себя тему: «День рождения города». А далее начинаем ассоциировать эту тему с какими-либо образами, возникающими в нашем сознании:

Мой город – дворик моего дома;

Мой город – моя школа;

Мой город – золоченые купола церкви;

Мой город – лица людей: веселые и грустные, молодые и не очень и т.д.

Теперь нам остается только выбрать тот образ, который наиболее ярко способен раскрыть тему и соответствует нашим сценическим возможностям. Но при этом необходимо помнить, что сценарно-режиссерский ход должен быть выражен в трех видах:

1.декоративно-образном

2.музыкально-образном

3.образно-игровом.

Все три вида должны быть следствием одного смыслового хода сценарного построения темы. Например, если мы готовим какую-либо игровую фольклорную программу, можно использовать довольно традиционный, но выразительный сценарный ход – ярмарка. И тогда всё представление должно быть простроено в стиле ярмарочного балагана, где декоративно-образным ходом может быть ярмарочная карусель, раскручивающаяся в определенные смысловые моменты и приводящая нас к новому действию; музыкально-образным – конечно, постоянно звучащая русская народная музыка, а образно-игровым – скоморохи и ярмарочные зазывалы, которые будут соединять все действия. Т.о**. сценарно-режиссерский ход** – это образно-смысловой стержень, который пронизывает весь сценарий и цементирует действие в его логическом развитии.

Итак, мы определили идейно-тематическую основу, нашли сценарно-режиссерский ход, что же дальше? А дальше – очень интересный этап работы над сценарием – его **композиционное построение**.

Композиция – это способ группировки материала, составляющего ткань произведения, организация действия и соответствующее расположение литературного материала. Существуют определенные закономерности в построении сценария. Все начинается с **экспозиции (**пролог), которая служит вводом в действие, является своеобразным коротким рассказом о событиях, предшествовавших возникновению конфликта. Например, экспозицией программы «Любимая Россия», посвященной патриотической тематике, может быть выступление хореографического коллектива с народным танцем, демонстрация народного стилизованного костюма, видеосюжет с изображением бескрайних просторов Родины, стихи или песня и др. Подобное действо уже готовит зрителей к дальнейшему восприятию мероприятия, фиксирует внимание зрителей на будущей теме, вводит их в атмосферу и делает своими союзниками.

Экспозиция в сценарии обычно плавно перерастает в завязку. **Завязка действия –** это событие, с которого начинается основной конфликт, благодаря завязке все дальнейшие события получают возможность развития. Далее следует **блок основного действия** – т.е. изображение событий в котором решается конфликт. Основное действие обычно распадается на цепь взаимосвязанных эпизодов. Цепь эпизодов объединяется в сценарии в стройную композицию сценарным ходом. Развитие действия подчиняется методическим требованиям:

- строгая логичность построения и развития темы

- законченность каждого эпизода

- органическая связь эпизодов

- нарастание действия в его движении к кульминации

Очень важным элементом сценарной композиции является **кульминация** – это высшая точка развивающегося действия, которое является основным этапом в построении сценарии. В обряде кульминацией является ритуальная часть, ради которой и вершится сам обряд (провозглашение мужем и женой, дается имя новорожденному и т.д.); в тематическом вечере кульминацией является эпизод с реальным героем; в празднике – театрализованное зрелище, которое раскроет его сущность.

И, наконец, **- развязка**, т.е. способ разрешения конфликта, который избирает сценарист. Отсутствие развязки рождает ощущение незавершенности действия.

Таковы важнейшие элементы построения любого драматического произведения. Т.о. экспозиция организуется в прологе сценарного действия и основное назначение пролога в том, чтобы вывести зрителя на тему представления, создать необходимую атмосферу для наиболее полного раскрытия этой темы. Завязка должна быть в первом эпизоде сценария, это основное событие, с которого начинается развитие конфликтной ситуации. Кульминация находится в центральном эпизоде основного действия. Развязка должна находиться в последнем эпизоде, где всё заканчивается, конфликт исчерпан, главная идея, ради которой всё и происходило. Эпизодов в основной части сценария может быть от двух до пяти – более пяти уже не воспринимается зрителем, менее двух – не раскроют тему. В крупных зрелищных формах эпизоды формируются в отдельные блоки (игровые программы, спортивные состязания и др.), каждый блок несет свою тему, которая работает на общую тему представления.

Итак, идейно-тематическая основа, сценарно-режиссерский ход, композиционное построение будущего мероприятия – это не только элементы структуры зрелищного сценария, но и основные этапы работы над ним. Далее уже следует подбор литературного, документального и художественного материала.

Формируется сценарный материал, в основном, методом художественного монтажа. Построение целостной картины из отдельных кусков, элементов, прием, при котором можно отбрасывать все лишнее, оставляя только самое главное, существенное и значительное. Именно в компоновке, в отборе, в монтаже отдельных документов, фактов, номеров музыки, пластики и проявляется мастерство сценариста. Материал, который объединяется в сценарии, должен иметь внутреннюю логическую связь, тематическое единство, отвечающее идее. Существуют следующие приемы художественного монтажа:

Контрастность – это сближение противоположных по смыслу элементов. По контрасту можно строить не только эпизоды, но и номера. Здесь важно, чтобы зритель видел как бы все время два факта, два явления, два действия. И тогда достигается острая выразительность, идейная направленность.

Параллелизм – параллельно могут развиваться две линии, два сюжета, две судьбы.

Одновременность – действие одновременно происходит на нескольких площадках: на сценической площадке и на экране, или в разных частях зрительного зала.

Лейтмотив – напоминание, подчеркивание основной мысли сценария.

Последовательность – формирование материала в хронологическом порядке, исторически последовательно, природно обусловлено, в логически поступательном развитию

Как правило, практически все сценарии зрелищных представлений написаны методом монтажа различных литературных и художественных жанров, в этом и заключается специфика сценарной драматургии. Но существуют и авторские сценарии, в которых все, от первого до последнего слова, принадлежит автору, в том числе стихотворные и песенные тексты.

Ну, что ж, сценарий написан? Тогда следующий этап – его воплощение. Но это уже другая история. Удачи вам, начинающие сценаристы!

Краткий словарь сценарной терминологии

Буффонада – сценическое представление, построенное на шутовских, комических положениях.

Воображение – мысленное представление, которое воскрешает то, что было пережито или видено нами, знакомо нам. Воображение может создать и новое представление, но из обычного, реального, жизненного явления.

Гротеск – изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном виде, чаще уродливо-комическом.

Действие – существо драматургии, единственная форма развертывания темы, утверждения идеи самым наглядным, естественным образом.

Драма – действие; один из трех поэтических родов (эпос, лирика, драма), рассчитанный на сценическое воплощение.

Драматургия – действие в развитии; теория сценического построения литературно-драматических произведений; род литературы; сюжетно-образная основа представления.

Завязка – событие, с которого начинается действие.

Идея – главная, основная мысль автора.

Интрига – цепь событий, совершаемых персонажами.

Импровизация – сочинение стихов, речи, музыки в момент исполнения, без предварительной подготовки.

Комедия – вид драматургического произведения. Содержанием комедийного конфликта является осмеяние всего фальшивого, отжившего, ложного в жизни и характерах людей.

Композиция – организация событийного действия и соответствующее расположение документального и художественного материала в развитии конфликтной ситуации.

Компиляция – произвольное, соединение произведений разнофактурного материала.

Конфликт – изображение в произведениях для сцены острого столкновения противостоящих друг другу интересов, характеров, идей, взглядов, нравственных принципов, социальных сил и различных исторических тенденций.

Кульминация – высшая точка в развитии действия, которая является апогеем в противоборстве точек зрения, позиций, противоречий, которая призвана разрешить конфликт.

Литературно-музыкальная композиция – монтаж разножанровых произведений литературы и искусства, объединенных темой и идеей, единым сценарно-режиссерским ходом.

Монтаж – сборка, соединение отдельных частей; это технологический и художественный метод соединения разножанрового материала.

Номер – отдельный отрезок действия, обладающий собственной внутренней структурой.

Обычай – общепринятый порядок, традиционно установившиеся правила поведения, действия.

Обряд – традиционная форма передачи культуры новым поколениям. Система специфических действий, копируемая каждым новым поколением.

Пародия – шуточное или насмешливое подражание какому-либо произведению с соблюдением внешней формы и тона последнего, но с отклонением от сущности при внешнем соответствии.

Пролог – тематический ввод в действие.

Развязка – способ разрешения конфликта, который избирает сценарист.

Ремарка – пояснение автора текста, уточняющее или дополняющее детали обстановки, поведения действующих лиц.

Событие – действенный факт, происходящий здесь, сейчас, на наших глазах.

Стиль – общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейного содержания.

Сценарно-режиссерский ход – образно-смысловой стержень, который пронизывает весь сценарий.

Сюжет – совокупность событий, раскрывающая характеры действующих лиц и связанная с основным конфликтом произведения. Последовательное развитие конфликта.

Тема – предмет, основное содержание произведения. Круг жизненных явлений, отобранных и освещенных автором.

Театрализованный тематический вечер – это идейно и сюжетно организованная цепь устных выступлений, действий, зрительных образов, связанных между собой не только сюжетом, но и определенным сценарием и режиссерским ходом.

Театрализованный тематический концерт – особый жанр современного массового искусства, в котором используются разные жанры, начиная от академического хора и заканчивая народным танцем. В центре – номер, составляющий основу жанра.

Трагедия – вид драматургии. Основу ее составляет напряженный конфликт определенных общественных сил, борьба сильных характеров и страстей, исход которых приводит к гибели одной из сторон.

Фабула – краткое содержание, изложение действий и происшествий в их последовательной связи.

Фантазия – мысленные представления, переносящие нас в исключительные обстоятельства и условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности.

Форма – вид, тип, устройство, структура, внешнее выражение чего-нибудь, обусловленные определенным содержанием.

Экспозиция – часть сценария, которая вводит в действие, знакомит с местом и временем действия, с его героями, дает предлагаемые обстоятельства, создает необходимую для дальнейшего зрительского восприятия атмосферу.