Анализ работы театральных коллективов

по итогам Театрального конкурса «Премьера» 2018 г.

Общее впечатление

Первое, что хотелось бы отметить - уровень театральных постановок в целом значительно вырос. Как в младшей, так и в старшей возрастной категориях были очень сильные работы, но при этом были и очень слабые постановки. Думаю, причина здесь кроется в том, что одни коллективы принимают участие в конкурсе уже не первый год, и сказывается постоянство в занятиях и учет прошлых ошибок, т.е. и у руководителя, и у молодых артистов появился опыт. А некоторые коллективы впервые выставили свои работы на суд зрителей и профессионального жюри. В данном случае, хотелось бы пожелать маленьким артистам и руководителям не отступать и продолжать работу с ребятами в не легком, но очень интересном и прекрасном театральном искусстве.

Младшая возрастная группа

1. "Золотой ключик", "Чуккокала"

В работу взят замечательный материал - стихи К.И. Чуковского - понятен детям, благодатная почва для создания образа того или иного персонажа маленьким актером. Задача руководителя помочь ему найти отправную точку для формирования характера персонажа, его манеру общаться и двигаться, помочь понять для чего персонаж выполняет то или иное действие, и какова конечная цель его "жизни" в стихотворном отрывке, а также что необходимо сделать маленькому актеру, чтобы донести эту мысль до зрителя. Для этого в арсенале актера существует набор сценических инструментов: речь, движение, психофизическое состояние, а также декорации и реквизит. Помощником здесь может выступать также музыкальное и звуковое сопровождение. Однако, основная работа этого коллектива проведена лишь над сценической речью: четкое, громкое произношение текста. Видны попытки работать над движением. Но если это все не подкреплено внутренним проживанием актера событий, происходящих на сцене и заключенных в литературном материале, это превращается в механическое совершение заученных движений и произнесение текста. Это мало похоже на спектакль.

2. Театральная студия "Умка - отражение", "Сказка о потерянном времени"

Честь и хвала руководителю за верно взятое направление в работе. Не все еще получается у маленьких актеров: есть над чем еще работать и в области сценической речи, и сценического движения, и актерскому мастерству есть куда расти. Однако видно, что работа проделана немалая, и каждый из маленьких актеров, понимает свою задачу, что у каждого есть задача и сверхзадача роли, и они к ней движутся, пытаясь донести до зрителя основную мысль, заложенную в спектакле - ценность времени. И даже если не все получилось, желаю не расстраиваться, не опускать руки и двигаться дальше.

3. Театр-студия "Островок", "Снежная королева" (мюзикл)

Спасибо за попытку освоить такой сложный театральный жанр как мюзикл. Но, может быть, не стоило брать в работу всю сказку, а более детально поработать над отрывком. Пусть он был бы непродолжительный, но более качественный. Пробелы в работе видны в каждом моменте спектакля. Это и вокал (нечистое пение и отсутствие внутреннего переживания), и актерское мастерство (дети не совсем понимают для чего они вышли на сцену, что персонаж делает и для чего, что переживает), и в сценической речи (хромает дикция, не используются голосовые и хар**а**ктерные "краски"), и в сценическом движении (необходима работа над пластикой, чтобы высветить характер персонажа). Для начала, может быть, стоит просто поразмышлять вместе с маленькими актерами "что у них за герой" (роль которого они исполняют в спектакле), каким он обладает характером, что с ним происходит в процессе театрального действия, как он меняется, и какова основная мысль, которую этот спектакль несет зрителю. И после этого начинать подтягивать на помощь такие инструменты, как движение, пластика, речь, пение. Таким образом, можно понять, как персонаж двигается, как говорит, что делает и зачем и т.д.

4. Театр-студия "Анфан Терибль", "Сказки простого карандаша"

Удивили. Коллектив с загадочным названием и с не менее загадочной постановкой. Уже сейчас видно, что в вас заложен большой потенциал. Однако, как я уже отмечала не раз, главное правило руководителя школьного театрального коллектива – не навреди. Вы взяли в работу неоднозначное произведение, которое предполагает при работе измененное сознание актера, а это для неокрепшей детской психики может быть не безопасно. Видно, что в работе маленькие актеры пытались осмыслить своих персонажей, их характеры и поведение. Но это игра на не знакомой территории, поэтому для начала, все-таки, стоит взять материал с более земными и понятными им персонажами. А игра в сюрреалистическом мире может увести ребенка в другой мир. Но даже работа над спектаклем другого формата не отменяет работу над ролью, над собой, над речью и движением, а также смыслом действия каждого отдельного актера и спектакля в целом. Творческих успехов!

5. МБОУ, 1 "А", "В стране не выученных уроков"

В данном случае оценивать работу детского театрального коллектива было сложно, учитывая, что вмешался «господин случай» и взрослым пришлось спасать показ спектакля на конкурсе. А так как маленькие актеры еще только учатся, то общее волнение в спектакле чувствовалось. Может быть, именно по этой причине были пробелы и в создании образа и характера персонажа, и в использовании других сценических инструментов, которые призваны помогать актеру (речь и движение). Хотя были видны задатки проделанной работы и режиссера, и актерского коллектива. В данном случае только достаточное количество репетиций дадут тот самый фундамент маленькому актеру, на который можно опираться на сцене даже в стрессовой ситуации. Именно этот факт позволяет чувствовать уверенность на публике профессиональным актерам.

6. "Лицей Действо", "В стране не выученных уроков"

Еще один вариант постановки замечательной сказки. Есть логически простроенный спектакль, было видно, что руководитель работал с маленькими актерами, видны зачатки актерской игры. Однако чувствуется недостаток занятий и сценической речью, и движением, и актерским мастерством. Основным минусом явилось то, что маленькие актеры часто "выключались" из действия и порою не проживали тот или иной эпизод, а изображали, как они это переживают. Для примера, всегда видна разница между: "я показываю, что я боюсь" и "я боюсь". На это стоит обратить внимание. И, все-таки, не стоит портить хороший спектакль такими "капустными" вставками, как "Вите надо выйти", это прививает плохой вкус маленьким актерам.

7. 5"Б" класс, "Переменка"

Эмоционально заразительное настроение принесли ребята с собой в театральной постановке, неплохо двигаются, неплохо говорят. А вот об актерском мастерстве речь пока не идет. А это основной элемент существования актера на сцене. Кто я, с каким характером, что делаю, для чего, как я изменился во время спектакля? Ответы на такие вопросы необходимо найти маленькому актеру прежде, чем выходить в репетиции на площадку. И в этом ему необходима помощь руководителя, т.к. у маленького актера еще существует недостаток опыта и на сцене, и в жизни. И декорации на сцене должны меняться очень быстро и, главное, бесшумно. Это одно из первых упражнений, которому учат на актерских курсах.

8. Театральная студия "Класс", "Сказка о Мальчише-Кибальчише"

Спасибо за то, что обратились к патриотической теме. Однако, это скорее была агит зарисовка, чем спектакль. Есть та же проблема в работе, что и у многих других коллективов. Актеры лишь показывают то или иное состояние своего героя, а не проживают его вместе с ним. Это "минус" в работе руководителя, что он не объяснил маленьким актерам, не обсудил с ним его героя. Кто я, с каким характером, что делаю, для чего, как я изменился во время спектакля? Ответы на такие вопросы необходимо найти маленькому актеру прежде, чем выходить в репетиции на площадку. И в этом ему необходима помощь руководителя, т.к. у маленького актера еще существует недостаток опыта и на сцене, и в жизни. Простите, что приходится повторяться. Ведь воспитывая маленьких артистов, руководитель-режиссер приучает их к способности делиться со зрителем своими эмоциями, мыслями, душевными переживаниями, таким образом, происходит и воспитание зрителя в зале.

9. Театр-студия "Золотой ключик", "Снежная королева"

Получился логически выстроенный спектакль с хорошей сценографией. Однако по остальным аспектам театрального действа есть большие пробелы. Говорят актеры на сцене не очень хорошо, двигаются тоже, а актерское мастерство вообще ушло на последний план. Хотя должно быть наоборот. Важно, чтобы актер не изображал эмоции, а переживал их, чтобы он понимал в каждую секунду спектакля, что он делает, для чего и почему, что от этого меняется и какова основная идея его существования на сцене. Именно за счет этого актер может удерживать внимание зрителя, и только так можно донести главную мысль спектакля: ценность дружбы, самоотверженности и любви.

10. Игровой театр "Море фантазий", "Созвездие кошек"

Очень сложное произведение взяли в работу. В нем много философский внутренних планов, заложено глубокое погружение во внутренний мир человека. Во всем этом не всегда под силу разобраться даже взрослому, а для маленьких актеров это стало непосильно. Механическое существование на сцене практически у каждого: на глазах зрителя не сложилась "жизнь" героев отрывка, а было лишь изображение и иллюстрация на тему. К этому еще добавляется плохое владение сценической речью и движением. А в результате не понятно, ради чего создавался этот спектакль, что такого важного, интересного, полезного можно было узнать из него. Поэтому, может быть, для начала, чтобы научится азам актерского мастерства, взять произведение более понятное детям. Единственным "лучиком" во всем спектакле стала жизнь серого котенка, который в определенный момент перестал изображать "нечто", а стал жить, как это делал бы настоящий котенок. Браво ему! И хотя он, как я полагаю, один из самых младших участников коллектива, но с него стоит брать пример. В это время он переиграл всех. Ради этого, ради настоящей жизни на сцене зритель и приходит в театр!

11. Театральная студия "Девчонки+мальчишки", "Смешная трагедия"

Хочется отметить, что в команде талантливые, органичные дети-актеры. Однако спектакль слабый. Для руководителя важно самому понимать для чего он ставит тот или иной спектакль, какую мысль хочет донести до зрителя и объяснить это детям. И, уже опираясь на это знание, помочь маленькому актеру разобрать свою роль: что у него за персонаж, какие у него особенности характера, как он двигается, как говорит, что делает и почему, и куда это его приводит. Это называется - работа над ролью. Затем необходимо, используя сценические инструменты (сцен. речь и движение, актерское мастерство, грим и костюм) начинать работать над собой, чтобы в себе самом отыскать этого самого персонажа или сделать его. Кроме этого, нужно научить маленького актера постоянно держать внимание и "не выключаться из роли" (например, когда не в центре действия), учить снимать сценический зажим. Работа вашему коллективу предстоит большая, но это и хорошо, ведь путь познания всегда на много интереснее полученного результата. Хочется пожелать руководителю творческого успеха, а также терпения в работе с маленькими артистами над спектаклем, над ролью, чтобы они не уставали совершенствовать актерское мастерство, сценическую речь и движение.

12. Театральная студия "Отражение", "Жили были мужик да баба"

Спасибо коллективу, снова порадовали спектаклями русской народной тематики. И работа была проделана большая - это чувствуется. Актеры достаточно хорошо владеют сцен. речью и движением, актерское мастерство на приличном уровне. В отличие от многих коллективов вы порадовали созданием нескольких образов жителей деревни. Однако для вашей команды этого уже становится мало, пора двигаться вперед, осваивать иные жанры, иные образы. Зная, на что вы способны, уже хочется видеть уже другой уровень работы. Пора делать шаг вперед! Творческого успеха!

Старшая возрастная группа

1. Театральная студия "Пуговки", таймырская сказка "Солнце и Луна"

Хороший коллектив подобрался. Но, как обычно бывает в театре, на сцене, в спектакле, "почивать на лаврах" не удалось. Хотя, я понимаю, вы к этому не стремились, но... В прошлом году литературный материал и типажи героев идеально легли на актеров, их исполнявших, а также задуманный руководителем-режиссером ход скоморошины дал возможность стать первыми. В этом году вы взяли в работу материал, что называется, "чистый" - это эпос. В нем нет прописанной драматургии, заданных характеров, здесь все надо придумывать самим и продумывать каждый шаг. Кроме того, создание образа и характера высших существ - дело не легкое. Да, и создание образа простых людей, но с определенным национальным колоритом, бытом, повадками, особенностями далеко не всегда под силу даже опытным актерам. Поэтому за попытку - честь вам и хвала, но проделанной работы не хватило для того, чтобы убедить вашей игрой зрителей и жюри. Хочу пожелать вам творческих успехов, дерзайте, совершенствуйте свое актерское мастерство, вы молодцы и очень талантливы! Ставьте планку как можно выше, тогда и результаты будут высокими!

2. Театральная студия "На волне", В.М. Шукшин "Микроскоп", "Сапожки"

Материал в работу взят восхитительный, но очень сложный. В каждом персонаже есть сразу несколько "планов". Ведь человек это очень сложное существо, он может быть разным в разных ситуациях. И, конечно, маленьким актерам не хватило опыта, чтобы передать все многообразие, которое заключено в человеке. При этом, хочу заметить, что работа была проделана огромная: видны режиссерские "придумки", работа над характером персонажей, логическое построение отрывка, видно, что действие маленькими актерами совершаются с осознанием для чего и почему, и что в результате получится. Браво руководителю, который продела такую работу! Так держать! Совершенствуйте свои актерские навыки, сценическую речь и движение, а еще следует обратить внимание на то, чтобы быть всегда в действии, " не выключаться ". Успеха!

3. 7 "В" класс, В. Распутин "Уроки французского"

Основной упор в спектакле сделан лишь на декорации, костюмы, реквизит. Материал в работу взят сложный, не очень понятный детям, в силу своей жизненной не опытности. В данном произведении нет односложных ролей, его нельзя играть без психологического погружения и понимания, что происходит внутри персонажа. А если учесть, что маленькие актеры только учатся актерскому ремеслу, и, очевидно, подробных репетиций с обсуждением, с этюдами было крайне мало, то работы получились очень слабенькие. Хотелось бы, чтобы руководитель уделял больше внимания работе с детьми над их ролью (что я за персонаж, с каким характером, настроением, темпо-ритмом), сценической речью (посылать голос в зал), необходимо также занятие сценическим движением, чтобы актеры могли правильно и органично себя распределить в пространстве, что бы характер персонажа выражался не только в речи, но и в движении. Актер в любой постановке должен существовать по формуле: «Слышу, вижу, понимаю «что делать», и знаю «как сделать»». На простой пересказ текста смотреть не интересно, а вот когда актер делает и действует, то постановка захватывает зрителя и не отпускает его внимания до конца.

4. 11 "Б" класс, Б. Васильев "Завтра была война"

Это замечательно, что в работу берутся такие произведения, где поднимаются вечные темы: честности в отношениях, предательства или наоборот преданности, дружбы, человеческой совести и проблемы выбора, как поступить и т.д. Однако, как и у предыдущей команды, работа над ролью и над собой проведена очень слабо. Это произведение тем и интересно, с точки зрения актерской игры, что здесь нет односложных ролей. В каждом герое, как и в человеке в обычной жизни, множество психологических подуровней, несколько планов. Повторюсь, простой пересказ текста смотреть не интересно. Это не значит, что в работу нужно брать более односложные произведения, однако работе с таким материалом нужно уделять больше внимания. Для начала вместе с ребятами стоит просто поразмышлять "что у них за герой" (роль которого они исполняют в спектакле), каким он обладает характером, что с ним происходит в процессе театрального действия, как он меняется, и какова основная мысль (сверхзадача) того или иного персонажа, и какова конечная цель его "жизни" в литературном отрывке, а также что необходимо сделать маленькому актеру, чтобы донести эту мысль до зрителя. Для этого в арсенале актера существует набор сценических инструментов: речь, движение, психофизическое состояние, темпо-ритм, а также декорации, костюм, грим, реквизит. Но все эти инструменты не помогут, если нет понимания, для чего все это. Как ребятам, так и руководителю желаю творческих успехов!

5. 11 "В", музыкальный спектакль "Как Леха чуть не поступил плохо"

Весело. Задорно. Но к театру это имеет мало отношения. Это не спектакль, а «капустный» номер, который имеет отношение, скорее, к КВНу. Хотя в каждом из ребят заложены способности к театральному творчеству, однако, при помощи этого номера вам их раскрыть не удалось.

6. "Театр без названия", А.П. Чехов "Медведь"

Произведение в работу взяли достойное. Классика есть классика. Есть, на чём учится, есть, что показывать. Видно, что работа велась и над образами и характерами персонажей, и над речью, и над движением, были так же и зачатки режиссуры. Пусть не все получилось, но ребята не профессионалы и пока еще только учатся, возможно, также не хватило жизненного опыта и репетиций. Одно из главных замечаний к актерам – как только заканчивался текст у того или иного персонажа, он терялся и не знал, что делать. Необходимо научиться не только четко говорить, но и каждую секунду понимать, что твой персонаж делает и для чего. Актер никогда не должен выключаться из роли, учиться держать паузу. Слово в спектакле не главное, самое важное – действие, на сцене нужно заниматься делом, продумывать каждый свой шаг до самого финала. Молодцы! Творческих успехов и совершенствования!

7. "Мы", А.Н. Островский "Праздничный сон - до обеда"

Достойная работа, совсем немного не хватило вам до «победы». Были хорошо созданы образы персонажей, а вот характера у каждого не хватало. У главного героя есть проблема - смотрит не в зал, а в потолок. Были достойно созданы Маменька и Матрена. А вот Сваха не удалась: из-за стремления поймать характерность героини, появилась излишняя суета и голосовой зажим, да и говорила она, почему-то, с цыганским акцентом. Таким образом, «там чуть-чуть, сям чуть-чуть», а в целом потерялась атмосфера спектакля и «изюминка», которая в этом произведении есть у каждого персонажа. Хочу пожелать вам не останавливаться, творить, и совершенствовать свое мастерство. Молодцы!

8. Театральная студия "Авангард", Б. Васильев "А зори здесь тихие"

Браво! Так держать! Это действительно был спектакль со смыслом и атмосферой, которую ребятам удалось сохранить на протяжении всего спектакля. Хотя есть, конечно, еще недостатки, которые, я думаю, уйдут со временем, если продолжите заниматься. Это и пробелы в области сценической речи (четкость произношения и осмысление текста, поиск разнообразия речевых эмоциональных красок), и в области сценического движения (органическое существование на сцене, умение заниматься делом и продумывать каждое свое движение (для чего? почему?), умение держать паузу и внимание зрителя, «не выключаться из роли»), и в области актерского мастерства вам еще предстоит многому научиться (пока вы играли «себя» в предлагаемых обстоятельствах, а еще нужно научиться стать другим человеком, роль которого вы играете, и уже его поставить в предлагаемые обстоятельства). А в целом, молодцы! Успехов!

9. Театральная студия "Ровесники", В. Сологуб "Невеста для наследника" (по мотивам водевиля "Беда от нежного сердца")

Как всегда удивили. Креативная постановка классического водевиля достаточно органично воспринимается со сцены. Были и характеры у каждого из персонажей, поэтому вам уже можно двигаться дальше – работать более подробно над нюансами, пока это работа «крупными мазками». Сценическое движение ребят, их свобода существования на сцене заслуживает похвалы. Прекрасно передали атмосферу спектакля и его основную мысль. Единственный минус – это речь – надрывная, громкая, без «красок и оттенков», и, как результат не помогающая передать характер героя, а наоборот мешающая. Спустя некоторое время «ухо зрителя» устает от постоянного крика. И этот «минус» у вашей команды повторяется из года в год! Обратите на это внимание! А в остальном – творческих успехов!

10. "Золотая маска", Б. Шоу "Пигмалион"

Ох, дорогие мои, сложное произведение вы взяли в работу. У маленьких артистов совсем нет навыков ни сценической речи, ни сцен.движения, об актерском мастерстве речи пока вообще не идет. Механическое исполнение поставленных движений и пересказ текста, причем очень плохой и не внятный. Для начала работы, пожалуй, лучше взять небольшой отрывок, но поработать над ним основательно. Сначала побеседовать на тему: «Что у меня за персонаж, с каким характером, как он двигается и говорит?» Затем необходимо понять мотивы его поступков: «Почему он это делает, для чего и что от этого меняется у других персонажей и в действии в целом?» Потом начинать выходить на площадку и пробовать воплотить то, что придумали. И постоянно заниматься речью, движением, этюдами, и репетировать, репетировать, репетировать… Желаю не уставать, и творческих успехов!

Желаю всем успешного творческого полета!