

Художественные методы культурно-досуговой деятельности

Язык искусства – это образы, символы. Это язык без слов, даже когда наша профессия в искусстве требует облечь образы в слова.

**От чего зависит выбор
игры для конкретной
формы культурно-
досуговых программ?**

Выбор игры для конкретной формы культурно-досуговой деятельности зависит от цели, возрастных особенностей участников игры, количества участников, условий проведения игры, места проведения игры, наличия игрового инвентаря.

**Какие еще родовые методы
культурно-досуговой
деятельности вы знаете?**

**Как вы понимаете метод
иллюстрирования?**

Метод иллюстрирования состоит в особой организации содержания информационного материала с помощью показа, в какой либо форме.

Его суть состоит в усилении звучания основной темы, ее воздействии на зрителей. Иллюстрирование средствами документа и предмета создает зримый образ практически каждой формы культурно-досуговой программы. При этом не просто вносит элемент зримого восприятия содержания программы, а раскрывает, развивает, углубляет, конкретизирует тему. Одна и та же тема может быть проиллюстрирована, т.е. показана, разнообразными выразительными средствами по-разному.

Во всех случаях в рамках однородного по содержанию материала, его иллюстрирование (показ) средствами искусства создает художественную форму, обладающую большой силой эмоционального воздействия.

Предпочтение методу иллюстрирования режиссер-постановщик отдает в зависимости от типа программы, ее формы, характера аудитории.

На практике сложились два вида иллюстрирования: художественное и наглядное.

Например, в лекции, которая является и методом распространения знаний и формой культурно-досуговой деятельности, используется метод иллюстрирования в виде книжных выставок, фотостендов или экспозиций репродукций, художественного чтения, музыки, показа фрагментов из научно-популярных и документальных кинофильмов.

Привнесение с помощью метода иллюстрирования элемента художественности в программу позволяет создать такую сценическую композицию, в которой документы, документальные кадры, фотографии в соединении с художественными образами – поэтическими, хореографическими, музыкальными – достигают эмоционального эффекта огромной силы.

Таким образом, под методом **иллюстрирования** подразумевается синтез различных эмоционально-выразительных средств, призванных сделать материал зримым, доступным, воздействующим через рациональное на эмоциональное начало личности.

**Как вы понимаете метод
театрализации?**

Метод **театрализации** наиболее близок художественно-публицистической программе, потому что располагает теми же выразительными средствами, но главное – это наличие композиции, которая ставит все выразительные средства на принципах художественности.

Метод театрализации призван создать зрелищно-активную ситуацию, при которой каждый присутствующий будет не просто пассивным созерцателем, а активно реагирующим зрителем.

Театрализованное действие

– творческая активность людей, выражающих свои жизненные стремления художественными, театральными средствами, направленная к достижению жизненной духовной цели; это органическое сочетание реальности, связанной с бытом, социальными отношениями, религиозными воззрениями, идеологическими и политическими склонностями людей, и художественности, заключенной в эмоционально-образном (художественном) материале, созданном путем преобразования этой реальности.

Театрализация

– организация материала (документального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации.

Режиссерская театрализация – это творческий способ приведения сценария к художественной образной форме представления, через систему изобразительных, выразительных и иносказательных средств.

Особенности

театрализованного действия

- ✓ в основе сценария всегда лежит документальный материал
- ✓ подразумевается не создание психологии вымышленных героев (персонажей), но создание психологии ситуаций, в которых действуют и развиваются реальные (документальные) силы
- ✓ полифункционально и решает следующие задачи: дидактическую (назидательную), информационную (познавательную), эстетическую, этическую, гедонистическую (получение удовольствия) и коммуникативную
- ✓ как правило, одноразово и существует как бы в единственном экземпляре
- ✓ отличается многообразием форм, пространственных и стилевых

**Что лежит в основе
театрализации?**

Разумеется, мало только видеть особый предмет театрализации. Нужно уметь и организовывать его. Здесь важнейшим инструментом выступает образность, составляющая главную сущность театрализации, позволяющая показать в действии тот или иной факт, событие, эпизод.

Образность реальная и тесно связанная с ней художественная – это основа театрализации, позволяющая выстроить внутреннюю сценарную логику и отобрать средства художественной выразительности.

Именно образность дает театрализации жизнь, создает водораздел между театрализованными и не театрализованными формами массовой культурно – просветительной работы.

Как вы понимаете «образ»?

Образ –

В философском смысле – одно из основных понятий теории познания, характеризующее результат отражательной (познавательной) деятельности субъекта

В широком смысле употребляется:

а) по отношению к видам чувственного отображения (ощущениям, восприятиям и представлениям), не распространяясь на абстрактное мышление

б) как синоним терминов «копия», «отображение», «содержание» в широком смысле слова

Анализ построения образа, его функционирования и развития – прерогатива психологии, которая рассматривает его как процесс, играющий важную роль в системе психической регуляции деятельности человека. Образ воплощает в себе сущность психического.

В философии образ это результат отражения объекта в сознании человека. На чувственной ступени познания образами являются ощущения, восприятия и представления, на уровне мышления – понятия, суждения и умозаключения. Образ объективен по своему источнику – отражаемому объекту и субъективен по способу (форме) своего существования. Материальной формой воплощения образа выступают практические действия, язык, различные знаковые модели. Специфической формой образа является художественный образ.

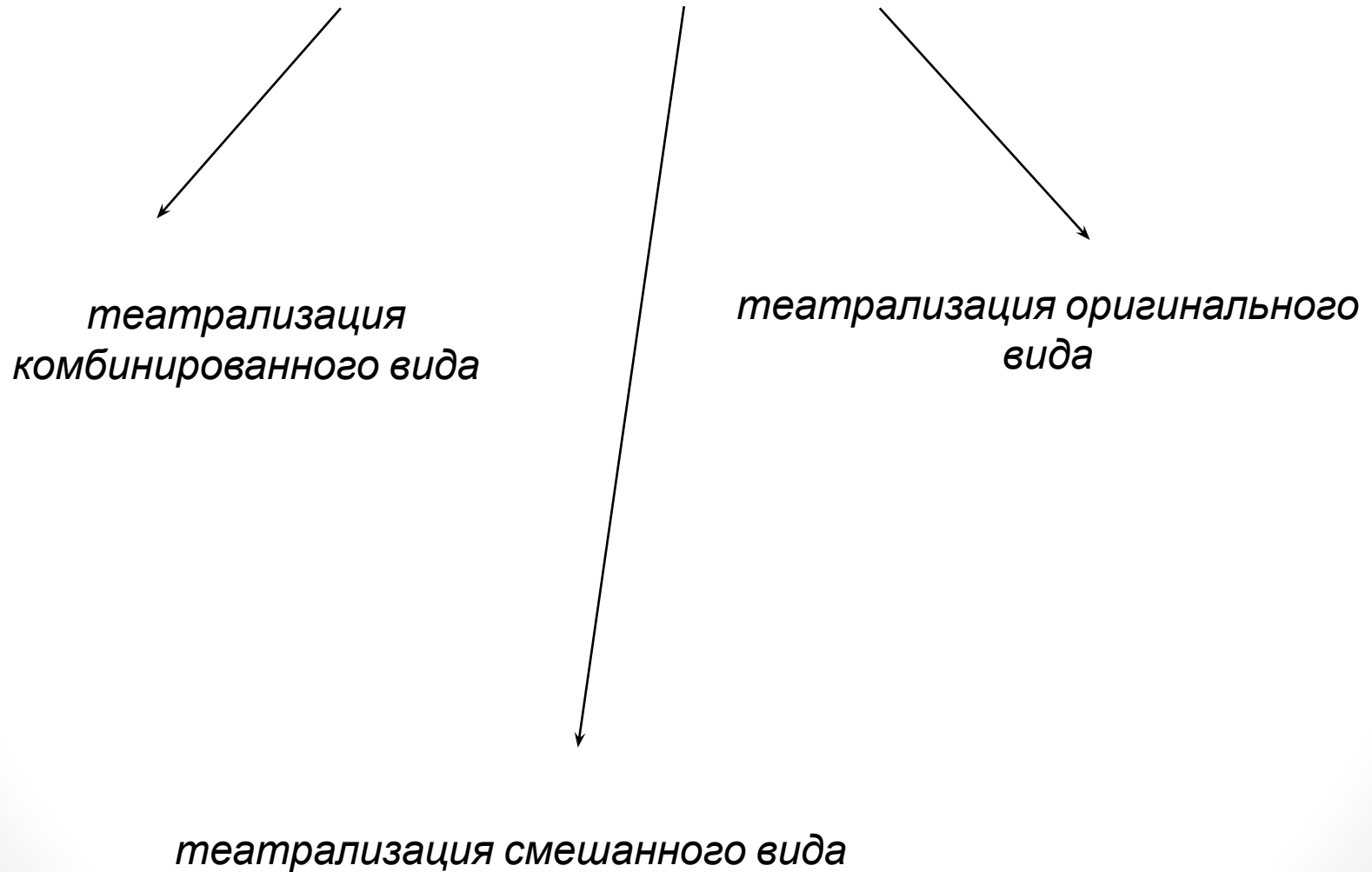
Художественный образ выступает как способ осмысления мира и язык искусства, всеобщая характеристика художественного творчество;

форма отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала. Воплощение художественного образа в разных произведениях искусства осуществляется с помощью разных средств и материалов (слово, ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, киномонтаж и др.)

Суть метода театрализации в современных досуговых программах состоит в соединении звуков, цвета, мелодии в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях, пронося их через единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты по законам сценария.

Следовательно, метод театрализации предстает не как один из методов в культурно-досуговых программах, используемый во всех ее вариантах, а как сложный творческий метод, наиболее близко стоящий к театру, имеющий глубокое социально-психологическое обоснование.

Виды театрализации



Виды театрализации

Театрализация комбинированного вида – тематический отбор и использование готовых художественных образов и различных видов искусства и соединение их между собой сценарно-режиссерским приемом или ходом. Главная задача сценариста в работе с этим методом является определение сценарно-смыслового стержня всей программы в целом, эпизода или блока, композиционная выстроенность всего сценария, монтаж эпизода и блока, и всего сценария в целом. В использовании этого вида театрализации режиссеру важно помнить главный закон художественной целесообразности, которая требует оправданности появления номера, его жанрового соответствия теме.

Виды театрализации

Театрализация оригинального вида – создание режиссером новых художественных образов, согласно сценарно-режиссерскому замыслу. Здесь создается синтез документального и художественного материалов не только в тематическом отборе материала, но и в органичном слиянии по главному принципу эмоционального развития мысли и создания сценарно-смыслового стержня каждого эпизода и сценария в целом. Синтез должен заключаться не только в тематическом отборе материала, но и в органическом их слиянии по самому главному принципу – эмоционального развития мысли. Это более сложная форма создания сценария, требующая организаторского опыта, умение отбирать и монтировать готовый материал и поиска хода для готовых номеров, но и профессионального мастерства, режиссерского умения поставить новый номер, согласно сценарному замыслу, органично соединить в эпизоды художественный и документальный материал.

Виды театрализации

Театрализация смешанного вида – использование первого и второго вида. Включает использование готового и создание нового. Построена по принципу тематического отбора и сведение их в композицию с помощью сквозного сценарно-режиссерского хода и привнесение в эту основу своего авторского оригинального видения и решения. Включает в себя соединение готовых текстов и номеров и оригинальное создание готовых текстов и номеров.

Специалисту социально-культурной сферы необходимо помнить основные принципы

- ✓ *соответствие идейного содержания форме программы;*
- ✓ *сочетание логического и эмоционального в моделировании культурно-досуговой программы;*
- ✓ *комплексное использование художественно-выразительных средств*

Ассоциативность является важным методическим условием использования искусства как необходимого средства в технологии массовых и групповых театрализованных форм культурно-досуговых программ, хотя и не исключается возможность применения искусства в качестве иллюстрации

Для того, чтобы действие вызывало определенный интерес зрителя в классической драматургии применяются приемы «сценической напряженности», «создание беспокойства», «задержание желаемого события», «узнавания», «обманутого ожидания», «не показанное до конца действие»

В чем смысл этих приемов?

Внутренняя «сценическая напряженность» основывается на том, что автор, расположив известным образом зрителя к действующему лицу или лицам, вызвав к нему или к ним определенную симпатию и любовь, ставит действующие лица в острое положение, заставляющее зрителя с напряженным вниманием следить за ходом действия.

В театральной драматургии это требование — непосредственный закон, иначе пьеса не будет смотреться. В сценарии культурно-досуговой программы подобное требование ослаблено, но должно непременно действовать.

Как способ создания сценической внутренней напряженности драматурги часто применяют прием «создания беспокойства». Это наиболее простой прием, заключающийся в том, что драматург ставит симпатичное зрителю лицо в опасное или трудное положение, а затем в течение определенного времени то приближает, то отдаляет опасность. Этот драматический прием всегда безошибочно срабатывает и вызывает у зрителей большой интерес к судьбе героя.

Следующий способ создания внутренней напряженности заключается в «задержании желаемого события», когда автор, проведя подготовку, заставляет зрителя сильно желать наступления какого-либо события, делает его возможным, а затем отдаляет его, вводя ряд препятствий

Исходя из специфики драматургии культурно-досуговых программ в сценариях часто применяется способ «узнавания». Его сущность заключается в том, что зритель узнает знакомые ему лица (из своего коллектива, района, области, страны).

Применяется и прием «обманутого ожидания», когда зритель вполне уверен, что вот-вот наступит какое-то событие, а автор неожиданно (но оправданно) поворачивает действие на другой путь, и вместо ожидаемого события происходит другое.

Если в театральной драматургии этот прием целиком зависит от фантазии и воли драматурга, то в документальной драматургии культурно-досуговых программ данный способ может быть выражен через подбор соответствующих реальных фактов. Автор сценария, не отступая от правды жизни, может так их сопоставить, что ожидание зрителя будет обмануто.

Следует учесть в работе над сценарием еще одно обстоятельство, проверенное теорией и практикой классической драматургии: действие, «не показанное до конца». Данный в сцене намек по оказывается гораздо сильнее воздействия сцены, раскрытой с испивающей полнотой. Недоговоренность может усилить напряжение.

Благодаря своей социально-педагогической и художественной функциональности, театрализация выступает одновременно и как художественная обработка, и как особая организация поведения и действия людей.

Театрализовать материал – значит выразить его содержание средствами театра, т.е. использовать два закона театра:

1. Организация сценического действия (зримое раскрытие драматического конфликта). Развитие действия происходит по сквозной линии.

2. Создание художественного образа спектакля, представления.

Для того чтобы создать культурно-досуговую программу недостаточно только хорошо разбираться в законах драматургического построения. Необходимо понимать, уметь использовать возможность методов монтажа, иллюстрирования, театрализации, игры. С помощью этих методов и различных выразительных средств создается программа.

**С чего начинается любая
культурно-досуговая
программа ?**

*Любая культурно-досуговая программа
начинает формироваться с
драматургического замысла. Поэтому
родовым методом социально-культурной
деятельности является – МОНТАЖ.*

Особенности художественного монтажа культурно-досуговой программы

Что такое монтаж?

Монтаж –

подбор и соединение отдельных частей чего-либо в одно целое для создания единства, законченного произведения, например, в кино подбор и соединение кусков фильма в требуемой по сценарию последовательности.

*Почему монтаж является
основным инструментом,
который находится в
распоряжении драматурга-
режиссера при написании
сценария?*

Важнейшим методом в создании культурно-досуговой программы, позволяющим скомпоновать выступления реальных лиц, цитаты, отрывки из произведений художественной литературы, кинофильмов, музыкальные фрагменты и другие элементы, является монтаж.

В каждом сценарии используется документальный материал, отрывки из различных литературных произведениях; которые необходимо соединить в определенном порядке. Чередование фактов, событий, их сопоставление требует монтажной организации материала.

Специфической чертой драматургии КДП является то, что она создается компилятивным путем, с использованием метода монтажа с помощью единого художественно-образного драматургического хода, который «красной нитью» проходит через все содержание и становится его цементирующим началом. Поскольку драматург и режиссер очень часто выступают в одном лице, этот ход называют

- сценарно-режиссерским, способствующим созданию определенной целостности культурно-досуговой программы.*

В сценарной практике монтаж является родовым методом и занимает ведущее место среди остальных методов работы над сценарием. Данное утверждение объясняется тем, что практически любой материал – художественный, документальный, устные выступления – все это готовый материал для монтажа, который не нужно обрабатывать, но надо вмонтировать в эпизод, блок или композицию сценария.

МОНТАЖ

```
graph TD; A[МОНТАЖ] --> B[выражает мысль, идею, видение сценариста]; A --> C[является творческим методом]; A --> D[необходим определенный уровень гражданственности, жизненного опыта];
```

выражает мысль, идею, видение сценариста

является творческим методом

необходим определенный уровень гражданственности, жизненного опыта

Какие принципы монтажа
можно выделить?

Основные принципы монтажа:

Идейность – направленность материала (идея автора)

Композиционная целостность – монтируя материал, нужно стремиться к стройности, целостности сценария к гармоничному сочетанию отдельных частей, эпизодов в единую композицию

Контрастность – ритмическое разнообразие материала сценария; основан на сближении, столкновении противоположных, резко не схожих между собой явлений и элементов сценария

Какие функции выполняет
монтаж?

Монтаж, который, по образному выражению является «операцией художественной мысли», имеет свои функции

- ✓ **образно-смысловая**, возникающая путем сближения разных эпизодов, сопоставления, когда при соединении двух эпизодов рождается «третий смысл», отличающийся от содержания каждого из отдельно взятого;
- ✓ **организация зрительского восприятия**, при котором последовательность и логику авторской мысли зритель «читает» через монтажную организацию материала;
- ✓ важная функция монтажа – **ритмическая**, при которой можно растянуть время или достичь обратного эффекта – создать впечатление, что прошло значительно меньше времени. Такая организация материала придает ритмическую

Существует четыре вида сценарного монтажа

- ✓ **Последовательный** – материал соединяется на основе самых простых причинно-следственных связей, по принципу одно после другого.
- ✓ **Контрастный** – материал монтируется таким образом, чтобы столкнуть различные точки зрения на одно и то же событие, сравнить социально-нравственные позиции и ценности.
- ✓ **Параллельный** – материал стыкуется как тесно связанный между собой, но самостоятельно развивающиеся смысловые ряды.
- ✓ **Ассоциативный** (от латинского ассоциация «соединение») – материал монтируется на основе соприкосновения ассоциативных кругов, которые порождают документальный и художественные фрагменты.

Разновидности режиссерского монтажа эпизодов

Хронологический монтаж – используется в программах на историческую тему.

Аналитическо-ретроспективный – действие развивается не от истоков к финалу, а наоборот.

Ассоциативный монтаж – автор сценария постоянно прогнозирует реакцию аудитории, каждое действие, ассоциацию вызываемую у конкретной аудитории.

Конструктивный монтаж – сценарий соединяется по логической схеме.

Звукозрительный монтаж – монтаж элементов звукооряда с элементами видеоряда, как правило, монтируется по принципу контраста, неся особый заряд некоторой иронии.

Наиболее продуктивным является
ассоциативный монтаж

– это сочетание фрагментов, построенных на их внутреннем столкновении и контрасте, когда на содержание накладываются знаки-символы, придавая ему многозначительность, глубину подвижность. Собственные мысли автора и гражданская позиция становятся той основой, которая приводит к созданию произведения публицистического, драматургически законченного.

И наконец, существует конструктивный монтаж, когда сценарий создастся по логической схеме.

Конструктивным называется процесс соединения фрагментов в логической или хронологической последовательности с учетом равнозначной их соразмерности по времени звучания. При таком монтаже важно учитывать: каждый эпизод должен продолжать основную мысль предыдущего, не повторяя его по форме и содержанию.

Сюжет является основным связывающим моментом при монтаже сценария, он как бы нанизывает на общую нить все действие. При этом патетика может чередоваться с комическими моментами, трагическое — со светлым, радостным. Это выразится в специальном подборе художественного материала. В сценарии друг за другом могут идти песни, танец, отрывок из спектакля, фрагмент, они чередуются с публицистическими выступлениями, массовым действием участников и т.д

Для того чтобы подобранный материал не представлял собой «рваного монтажа», не страдал излишней пестротой, был стройным произведением со строгой композицией, важно обработать стыки между эпизодами, мостики от одного к другому.

Удачный стык или мостик создает ощущение целостности двух совершенно разных элементов: песни и кинокадров, музыки и драматического фрагмента, сливает воедино художественную иллюстрацию и документальное выступление.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать общие выводы: без учета монтажной специфики сценария, его знакового характера невозможно успешное воздействие программы на аудиторию, при помощи монтажа (как сложной системы взаимодействия эпизодов, частей, блоков в контексте сценариев КДП) становится возможным для аудитории проникнуть в авторский замысел, оказать влияние на духовную и эмоциональную сферу человека.

Процесс создания сценария культурно-досуговой программы – это методически целесообразное, художественно-организованное построение ее содержания, логическое соединение всех компонентов: формы, замысла, выразительных средств, монтажной организации всех частей в единое целое.

Художественно-образное и символично-аллегорическое воздействие на аудиторию

Искусство — это мышление в образах, одна из главных особенностей художественно-образного отражения действительности.

Поэтому каждый человек в той или иной степени имеет определенные эстетические взгляды, обладает способностью к мышлению в образах. В то же время не каждый может создать произведения искусства.

Какие три разных значения
имеет «искусство»?

ИСКУССТВО

- ✓ *как мастерство в любой профессии*
- ✓ *как творчество по законам красоты*
- ✓ *как художественное творчество, которое включает и мастерство, и творчество «по законам красоты»*

Для того чтобы стать элементом культурно-досуговой деятельности, образное отражение действительности получает художественное воспроизведение в определенном материале средствами искусства (литературы, театра, изобразительного искусства, хореографии, музыки и т.п.).

Технология культурно-досуговой деятельности включает в себя и образное мышление, и определенную практическую деятельность — художественное творчество, эстетическую обработку материала, направленные на создание художественных ценностей.

Эстетизация методики культурно-досуговой деятельности вытекает из природы предмета деятельности, для которого материал составляет вся конкретная, чувственно воспринимаемая действительность. Это тот процесс, в котором «благотворно действующие на общество идеи действительно заключены в художественную форму, т.е. прежде всего действуют не рассуждением, а живым показом жизни в обществе». Организация и методика культурно-досуговой деятельности являются способами приобщения человека к художественно-эстетической деятельности. Поэтому эстетический подход к ее технологии не только позволяет выявить специфику предмета художественного изображения, но и дает возможность выяснить характер ряда присущих только учреждению культуры особенностей творческого процесса. Именно творческие основы технологии культурно-досуговой деятельности, воплощающиеся в форме предметной художественной жизнедеятельности, позволяют использовать художественный образ и художественное обобщение на основе эстетики

Правдивое отражение жизни является результатом особого ее обобщения. Художественный образ раскрывает главное, существенное в человеке через отдельные, конкретные факты, поступки, действия. Особенность художественного образа заключается в том, что творческий работник культуры, создавая его через жизненные явления, отвлекаясь от одних, как от второстепенных, выделяет другие, наиболее важные, т.е. из массы отдельных фактов выбирает наиболее важные, существенные, помогающие раскрыть лежащую в их основе закономерность.

Смысл художественного воздействия на личность заключается в том, что участник программы является и субъектом, и объектом воздействия. Совершенно естественно, что, если в процессе таких взаимоотношений сцены и зала нарушается равновесие и объект остается лишь в роли зрителя, не проявляя себя как субъект, эффективность значительно снижается.

Художественная самодеятельность масс в культурно-досуговой деятельности основана на потребности в коллективной эмоциональной жизни. Эта потребность, в свою очередь, актуализируется в спонтанной, неорганизованной художественной самодеятельности по поводу того или иного события. Отношение к событию стимулирует эту самодеятельность, рождает особое художественное действие, не созданное и отрепетированное специально, а являющееся сиюминутной реакцией масс на происходящее в виде карнавального шествия, исполнения песен, коллективного танца, пантомимического действия и т.д.