

Департамент образования и науки Тюменской области

Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования

Е.В. Рублева

**ПРАКТИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР
РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА**

учебно-методическое пособие

Тюмень
ТОГИРРО
2026

©Рублева Е.В., 2026

© ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2026

УДК 371.8(07)
ББК 74.200.585я75
Р82

Р е ц е н з е н т ы:

Захаров А.В., доцент кафедры подготовки и сопровождения управленческих кадров образовательных организаций ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», канд. пед. наук.

Галяветдинова М.М., профессор, заведующая кафедрой режиссуры ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры».

Р82 Рублева Е.В. Практический навигатор руководителя школьного театра [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – Электрон, текстовые дан. (90 Кб). – Тюмень: ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2026. – 74 с. – Текст: электронный.

Учебно-методическое пособие посвящено вопросам организации театральной деятельности в общеобразовательных школах. Документ включает описание технологии проведения репетиций и постановок, методов оценки творческого роста и форм реализации спектаклей. Основные разделы охватывают теоретические основы актерского мастерства, сценической речи и сценарной работы, а также структуру и критерии эффективности театрального коллектива. Приведены примеры упражнений, этюдов и таблиц, используемых в процессе обучения.

Учебно-методическое пособие предназначено для педагогических работников, участвующих в организации работы школьных театров. Цель пособия – обеспечить качественную подготовку юных актеров, способствующую развитию их творческих способностей, коммуникативных навыков и осознанному выбору будущей профессиональной траектории.

Рассмотрено и одобрено на заседании Управления развитием региональной системы дополнительного образования ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» от 17.08.2026 №4.

УДК 371.8(07)
ББК 74.200.585я75

©Рублева Е.В., 2026
© ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 2026

Содержание

Введение

1. Актерское мастерство

- 1.1. Внутренние техники актерского мастерства..... 5
- 1.2. Внешние техники актерского мастерства..... 14

2. Сценическая речь

- 2.1. Дыхание, артикуляция, дикция..... 19
- 2.2. Орфоэпия..... 28
- 2.3. Логический анализ текста..... 32

3. Сценарное мастерство

- 3.1. Анализ произведения..... 39
- 3.2. Режиссерский замысел..... 44
- 3.3. Событийный ряд..... 45
- 3.4. Написание сценария..... 47
- 3.5. Выразительные средства..... 47

Заключение

Список литературы

Приложения

Приложение 1. Сценарий спектакля «Щелкунчик, или поступок достойный короля» по мотивам сказки Э.Т.А. Гомфана «Щелкунчик и крысиный король»

Приложение 2. Сценарий литературного спектакля «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам одноименной сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»

Введение

Практический навигатор руководителя школьного театра – это не просто сборник упражнений и теоретических материалов, а структурированная система работы, которая поможет превратить творческий коллектив детей в сплоченную команду, способную создавать на сцене живые и убедительные истории. Театр в школе – это уникальное пространство, где происходит не только знакомство с искусством, но и глубокое развитие личности: от умения владеть своим телом и голосом до навыков командной работы и эмпатии.

Цель данного пособия – предоставить руководителю структурированную методическую базу для организации занятий. Тетрадь охватывает ключевые дисциплины театрального искусства: актерское мастерство, сценическую речь и сценарное мастерство. Каждый раздел содержит теоретические основы, практические упражнения и методические рекомендации, которые помогут выстроить логичную и последовательную программу обучения.

В основе работы с юными актерами лежит принцип единства внутреннего и внешнего. Невозможно сыграть эмоцию, не прожив её внутренне, но без должной физической и голосовой подготовки этот внутренний порыв останется незамеченным зрителем. Поэтому особое внимание в тетради уделено развитию внимания, фантазии, мышечной свободы, а также технике речи – дыханию, артикуляции и логике произнесения текста.

Кроме того, создание спектакля – это сложный многоэтапный процесс. Руководителю необходимо не только работать с актерами, но и понимать, как анализировать литературное произведение, выстраивать событийный ряд пьесы и превращать его в сценический сценарий. Раздел по сценарному мастерству предлагает инструменты для анализа текста, определения темы, конфликта и сверхзадачи будущего спектакля, а также для поиска режиссерского решения.

Используя материалы этой тетради, вы сможете шаг за шагом вести своих воспитанников от простых этюдов к созданию полноценного театрального действия. Пусть этот путь будет для вас и ваших учеников интересным, творческим и полным открытий.

1. Актерское мастерство

Актерское мастерство – это комплекс навыков и техник, которые позволяют актеру убедительно играть различные роли, передавая эмоции, характер и мотивацию своего персонажа на сцене. Оно включает в себя работу над голосом, телом, мимикой, а также взаимодействие с партнерами и аудиторией.

Само слово взаимодействие – предполагает взаимное действие. Актер на сцене рассказывает свою историю, а зритель смотрит на него, и в зависимости от убедительности актера – проникается или не проникается его творчеством.

Как убедить зрителя поверить вашим юным актерам? При помощи внутренних и внешних техник актерского мастерства, а также понимания этапов построения спектакля и логики развития героя в этом спектакле. Как и любому знанию, этому можно научиться и отработать до автоматизма.

1.1. Внутренние техники актерского мастерства.

Внутренние техники актерского мастерства направлены на развитие психоэмоциональной сферы, позволяя актеру проживать, а не изображать эмоции «здесь и сейчас».

Выделяют 5 внутренних техник:

- внимание;
- фантазия и воображение;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- оценка факта;
- мышечная свобода.

Внимание – это фундамент творческого процесса, способность актера целенаправленно и активно сосредотачивать психическую энергию на объекте, партнере или задаче внутри сценической среды. Это не просто концентрация, а живое, гибкое состояние, позволяющее верить в «правду вымысла» и управлять эмоциями.

Проще говоря актерское внимание – это восприятие событий, происходящих с актером и вокруг него. Как и в реальной жизни восприятие осуществляется через три канала (слух, зрение, ощущение) и может быть:

- визуальным;
- аудиальным;
- тактильным.

Каждый канал восприятия информации необходимо тренировать в трех кругах внимания: малый, средний и большой (табл. 1).

Круги внимания и упражнения для их тренировки

Круг внимания	Упражнения для тренировки
Малый круг – я в свете настольной лампы. Концентрация на своих ощущениях.	• Оценить кольцо/браслет и т.д. • Подготовиться к свиданию • Подготовиться к расставанию • Разозлиться на что-либо/кого-либо • Светиться от счастья • Написать письмо (деловое, любовное, гневное и т.д.) • Ожидать звонка или сообщения • Замерзнуть • Перегреться • Устать от работы
Средний круг – я и партнер. Концентрация на партнере и взаимодействии с ним.	• Заигрывать с партнером • Злиться на партнера • Попрощаться с партнером • Оценить партнера • Утешить партнера • Расстаться с партнером • Удержать партнёра
Большой круг внимания – я и все что доступно моему восприятию.	• Поприветствовать окружающих как кинозвезда • Выйти с признанием к окружающим • Выйти с претензией к окружающим • Заигрывать с окружающими • Выслеживать среди окружающих нужного человека • Выйти к окружающим как их повелитель/повелительница

Фантазия и воображение – способность придумывать и представлять что-либо внутренним взором.

Чем больше жизненного опыта имеет человек, тем богаче его фантазия и ярче воображение. Так как мы можем представить себе только то, что видели, слышали или испытали.

Чтобы представить придуманный образ его необходимо наделить точными характеристиками. Пол, возраст, профессия и т.д. (табл. 2,3).

Таблица 2

Упражнения для тренировки фантазии и воображения

Упражнение 1: придумай характеристику персонажей и расскажи ее от первого лица.

Персонаж	Наводящие вопросы
Учитель	• какой предмет ты ведешь? • кто твои ученики? • как ты к ним относишься? • какое у тебя хобби?
Шпион	• профиль твоего шпионажа? • какими боевыми искусствами ты владеешь? • на кого работаешь? • какое задание ты выполняешь?
Ученый	• какую науку ты изучаешь? • как тебя называют коллеги? • над чем сейчас работаешь? • какое научное открытие мечтаешь совершить?
Предприниматель	• какой у тебя бизнес? • как ты ведешь дела? • на каком автомобиле ты едешь? • в каких магазинах ты одеваешься? • для чего тебе подчиненные? • где и как ты с ними общаешься?
Колдун	• добрый или злой? • каков профиль твоего колдовства? • какие ингредиенты ты используешь? • каков твой тайный план?

Упражнения для тренировки фантазии и воображения
Упражнение 2: придумай и покажи персонажа.

Персонаж	Наводящие вопросы
Партнер – твой близкий друг	• как его зовут? • какой у него характер? • что тебе дарит? • как вы друг друга называете?
Партнёр – твой злейший враг	• кто он? • что плохого он тебе сделал? • какую месть ты ему приготовил?
Стул – твой конь	• какого он цвета? • как его зовут? • какие у него привычки? • куда ты на нем поедешь?
Стул – это мачта корабля	• что происходит на корабле? • что вы надеетесь увидеть, залезая на мачту?
Парта – это отвесная скала	• как вы там оказались? какова цель перехода через такой опасный участок пути? • что случится или не случится если вы не сможете преодолеть этот участок пути?
Путь до выхода из класса – это путь к мечте	• ваша заветная мечта? • как выглядит путь к ней? • как вы его преодолеваете?

Вера в предлагаемые обстоятельства – это факты и события спектакля, непосредственно влияющие на актера, определяющие его цель и действие.

Предлагаемые обстоятельства определяют место, время, в которых находится персонаж в данный момент, а также причины его поведения (табл. 4).

Виды предлагаемых обстоятельств

Обстоятельства	Пример
Обстоятельства места – определяют, где происходит событие?	страна, дом, улица, комната и т.д.

Обстоятельства времени – определяют, когда происходит действие	эпоха, год, время, месяц, время суток и т.д.
Личные обстоятельства – определяют КТО действует в этюде	возраст, социальное положение, профессия и т.д.
Ситуативные обстоятельства – определяют, чем живет герой в данный момент?	откуда пришел, куда направляется? зачем пришел? чего хочет? что мешает получить желаемое

Чтобы поверить в предлагаемые обстоятельства необходимо совершить **действие**.

Действие – тесно связано с физическим поведением и отвечает на вопрос «Что мне надо?». Таким образом действие – это поступок, направленный на достижение определенной цели и осуществляемое в тех или иных предлагаемых обстоятельствах.

Упражнение: закрой глаза и попытайся представить предлагаемые обстоятельства, описанные ниже. Как бы ты поступил, **если бы** оказался в описанной ситуации?

Автобусная остановка.

Представь, что сейчас осень. Ты стоишь на автобусной остановке и ждешь автобус или маршрутку, чтобы поехать домой. Но нужный тебе транспорт как назло задерживается. Людей на остановке становится все больше, и ты предполагаешь, что сидячего места тебе походе не достанется. Внезапно поднимается сильный ветер, и ты видишь, как погода портится на глазах. Небо заволакивают тяжелые свинцовые тучи, из которых в любую минуту может пойти как дождь, так и мокрый снег. И тут ты замечаешь нужный тебе автобус и начинаешь пробираться ближе к краю остановки. Но это же начинают делать и многие другие люди. И пока вы выясняете отношения автобус проезжает не останавливаясь, моргая аварийными огнями. Какими будут твои действия в свете прошедших событий?

Оценка факта – это отношение актера к ведущим предлагаемым обстоятельствам. Она состоит из 5 действий (табл. 5).

Таблица 5

Алгоритм оценки факта

Действие	Пример
Стоп – когда вы увидели, услышали или почувствовали случившийся факт.	<i>Зашел домой и почувствовал вкусный запах выпечки.</i>

Вперед–назад – осмысление произошедших ранее событий и сравнение их с новым фактом.	<i>Вспомнил что сегодня день рождения у папы и мама обещала испечь что-то вкусненькое.</i>
Перепроверка факта – дополнительная проверка полученной информации.	<i>Зашел в кухню и увидел включенную духовку в которой стоит какой-то пирог.</i>
Выбор варианта – выбор возможных действий, которые уместно совершить по отношению к случившемуся факту.	<i>Задумался, какой пирог стоит в духовке, сладкий или мясной? По запаху шоколада догадался, что пирог будет сладкий.</i>
Принятие решения – переход к выбранному действию.	<i>Подошел к духовке, заглянул внутрь и убедился, что там выпекается шоколадный кекс.</i>

И чтобы органично (правдоподобно) оценить факт необходимо максимально точно представить себе предлагаемые обстоятельства и включить внимание так как вы бы включили его в реальной жизни.

Упражнения: оцени факт по 5 действиям и повтори свою реакцию.

- Растрепались волосы.
- Потеряла сережку/часы
- Порвалась рубашка.
- Мама перевела деньги на карманные расходы (меньше чем ожидал, больше чем ожидал, без сюрпризов).
- Звонок от мамы, папы, учителя (ругают, просят что-то сделать).
- Забыл дома телефон.
- Проснулся и понял, что проспал.
- Заблудился в лесу и слышал вой волка.

Мышечная свобода/контроль – это такое состояние организма, при котором на каждое движение и на каждое положение тела в пространстве затрачивается ровно столько мускульной энергии, сколько это движение или положение тела требуют – **не больше и не меньше.**

Как определить сколько энергии нужно затратить? Необходимо точно знать, **ЧТО** ты делаешь и **ДЛЯ ЧЕГО?** Знание дает уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а внутренняя свобода находит своё выражение в физическом поведении человека, в пластике его тела.

И наоборот – внешняя несвобода всегда порождает несвободу внутреннюю – пример из книги К.С. Станиславского, когда ученику предложили приподнять за один край рояль и, держа его на весу, решить простенькую арифметическую задачку. Красный от напряжения ученик не смог, как ни пытался, выполнить элементарное арифметическое действие. Тяжёлая физическая работа полностью блокировала его интеллект.

Как узнать, что именно нужно делать? Это нужно назвать действенным глаголом. Например, радуюсь, угрожаю, злюсь, боюсь, прихорашиваюсь и т.д.

А также ответить на вопрос: для чего вам совершать это действие? Чтобы достичь желаемой цели. Например, прихорашиваюсь, чтобы одноклассники умерли от зависти (табл. 6)

Таблица 6

Упражнения для тренировки мышечной свободы/контроля

Упражнение 1: осуществите физическое действие опираясь на действенный глагол и причину.

Действие	Что я делаю и для чего?
Приложить ладонь к щеке	Задумалась, как решить сложную задачу.
Приложить ладонь к щеке	Попытка облегчить зубную боль
Ощупать свое лицо	Установить, кто ты и как выглядишь
Положить руку на колено	Защитить ушибленное колено
Свернуться калачиком	Укрыться от обиды и отчаянья
Лежать в кровати	Притвориться больным
Лежать в кровати	Избавляться от усталости
Бросить телефон в стену	Заставить телефон замолчать
Удалить сообщение в телефоне	Разорвать дружбу
Удалить сообщение в телефоне	Избавиться от назойливого спама
Поправить волосы	Флиртовать с парнем/девчонкой
Поправить волосы	Вернуть укладке приличный вид
Глубоко вдохнуть	Принять непростое решение
Глубоко вдохнуть	Признать вину
Глубоко вдохнуть	Решиться на признание в любви

Упражнение 2:

- Придумайте 3 варианта предлагаемых обстоятельств по предложенным алгоритмам (таблицы 7,8,9).

- В каждом обстоятельстве подробно опишите, кто вы, кто ваш партнер, что происходит?
- С какого круга внимания начинается взаимодействие, каким продолжается и каким заканчивается?

Таблица 7

Алгоритм создания предлагаемых обстоятельств для себя

Я в предлагаемых обстоятельствах		
Предлагаемые обстоятельства – как вопрос	Ответ	Круг внимания
Кто?		
Где?		
Когда?		
Что делали?		
Что произошло?		
Чем закончилось? все		

Таблица 8

Алгоритм создания предлагаемых обстоятельств для себя и партнера

Я и партнёр в предлагаемых обстоятельствах		
Предлагаемые обстоятельства – как вопрос	Ответ	Круг внимания
Кто?		
Где?		
Когда?		
Что делали?		
Что произошло?		
Чем закончилось? все		

**Алгоритм создания предлагаемых обстоятельств
для себя и группы людей**

Я и группа людей в предлагаемых обстоятельствах		
Предлагаемые обстоятельства – как вопрос	Ответ	Круг внимания
Кто?		
Где?		
Когда?		
Что делали?		
Что произошло?		
Чем все закончилось?		

1.2. Внешние техники актерского мастерства.

Внутреннее состояние всегда приводит к внешнему воплощению. И здесь в силу вступают внешние техники актерского мастерства.

Они включают в себя работу над физическим аппаратом актера, развитием его пластики, голоса и движений, а также над внешним обликом персонажа. Эти техники направлены на создание убедительного и выразительного образа на сцене, путем использования внешних средств выразительности, чтобы передать внутреннее состояние персонажа.

К внешним техникам актерского мастерства относятся:

- характер и характерность;
- мимика и жесты;
- сценическая речь;
- манера движения;
- манера носить костюм;
- танец;
- вокал.

Характер и характерность.

Характер – это глубинная сущность персонажа, его индивидуальность, которая формируется под влиянием различных факторов: жизненного опыта, воспитания, социальной среды, а также личных качеств.

Зерно роли – это «сердцевина» образа, из которой вырастает всё остальное. Обозначает ключевую, наиболее важную черту характера персонажа, которая определяет его поведение и поступки (табл. 10, 11).

Таблица 10

Пример зерна роли

Образ	Зерно роли
Король	Хозяин чужих жизней
Учительница	Добрая фея
Детектив	Собака-ищейка

Таблица 11

Упражнение для тренировки описания зерна роли

Придумайте 5 образов и опишите зерно роли к каждому из них.

Образ	Зерно роли

Характерность же – это внешнее выражение характера, то, как он проявляется в конкретных действиях, манерах, внешнем облике персонажа. Это могут быть специфические жесты, походка, интонации, мимика, а также особые черты внешности, которые помогают актеру создать яркий и запоминающийся образ. Характерность должна вытекать из внутреннего мира персонажа, быть его естественным проявлением.

Пример: король с детства обладает безграничной властью и точно знает, что его слово – закон. Ему не нужно утруждать себя извинениями, оправданиями. Одновременно с этим он точно знает, что не может доверять никому, ведь людям всегда от него что-то нужно.

Такой персонаж наверняка будет ходить с высоко поднятой головой, смотреть на всех сверху вниз. При этом в каждом своем визитере будет искать подвох и тщательно оценивать.

Таким образом **характерность** – это следствие характера. И она складывается из мимики и жестов, манеры движения и манеры носить костюм.

Мимика и жесты служат важными инструментами для создания и передачи образа персонажа. Они позволяют актеру выражать эмоции, мысли и намерения, делая актерскую игру более яркой и убедительной.

Мимика – это выражение лица, которое может передавать широкий спектр эмоций и состояний (табл. 12).

Таблица 12

Применение мимики

Актер может использовать мимику для:

Отражения эмоционального состояния персонажа	Радость, грусть, гнев, удивление, страх и другие эмоции могут быть выражены через мимику.
Передачи отношения к происходящему	Реакции на события, других персонажей и ситуации могут быть выражены через мимику.

Например, как вы отреагируете если увидите, что прямо сейчас справа от вас по стене ползет таракан?

Жесты – это движения тела, которые также могут передавать информацию и эмоции.

Таблица 13

Применение жестов

Актер может использовать жесты для:

Дополнения и усиления мимики	Жесты могут подчеркивать и усиливать выражение лица.
Передачи мыслей и намерений	Жесты могут указывать на то, что персонаж думает или планирует.
Создания образа	Определенные жесты могут стать частью сценического образа актера.
Обозначения места действия	Жесты могут указывать на местоположение предметов или других персонажей.
Взаимодействия с предметами	Актер может использовать жесты для взаимодействия с предметами на сцене, делая игру более реалистичной.

Упражнение: объединитесь в пары и используя только мимику и жесты объяснитесь с партнером.

- позвать к себе;
- прогнать от себя;
- намекнуть на симпатию;
- угрожать расправой;
- признаться в любви.

Манера носить костюм – влияет на создание сценического образа и передачу характера персонажа.

Костюм помогает актеру найти внешний облик персонажа, раскрыть внутренний мир сценического героя, определяет историческую, социально–экономическую и национальную характеристику среды, в которой происходит действие, создает (вместе с остальными компонентами оформления) зрительный образ спектакля (табл. 14).

Таблица 14

Аспекты ношения костюма

Аспект	Пример
Физические характеристики костюма	Тяжёлая мантия средневекового короля ограничивает свободу движений, заставляя двигаться степенно и величественно. В то же время лёгкий и удобный спортивный костюм даёт полную свободу перемещения, позволяя продемонстрировать энергичность и динамику персонажа.
Манеру передвижения в нём	Деловой костюм бизнесмена, который обязывает ходить твёрдо, решительно и целеустремлённо. Напротив, мягкий свободный наряд музыканта допускает более свободные и плавные движения, отражая творческое вдохновение.
Способы акцентирования внимания зрителя посредством внешнего вида	В спектакле МХАТ имени Чехова костюм Анны Карениной использовался как средство подчеркивания хрупкости и уязвимости героини. Легкое, воздушное платье символизировало её мечтательность и нежность, создавая контраст с тяжестью жизненных обстоятельств.

Упражнение 1: собрать костюм персонажа и пройтись в нем под музыку.

- Пришелец
- Пират
- Принц/принцесса
- Директор крупного предприятия
- Ученый
- Врач
- Дедушка/бабушка
- Супер-шпион

Упражнение 2: придумать 5 персонажей и описать их характер и характерность перечисленных персонажей. Для каждого придуманного персонажа подобрать соответствующую музыку (табл. 15).

Таблица 15

**Упражнение для тренировки описания
характера и характерности персонажа**

Персонаж (кто?)	Характер (какой он внутри?)	Характерность (какой он снаружи?)

2. Сценическая речь.

Сценическая речь – это профессионально поставленная, выразительная речь актера или оратора, используемая для передачи мыслей, эмоций и характеристик персонажа со сцены или во время публичных выступлений. Она включает работу над дыханием, дикцией, орфоэпией, звучностью голоса и логикой, превращая бытовую речь в яркое художественное слово (рис. 1).

2.1. Дыхание и артикуляция.

- 1 – гортань;
- 2 – надгортанная полость;
- 3 – подгортанная полость;
- 4 – трахея и бронхи;
- 5 – полость рта;
- 6 – носовая полость;
- 7 – мягкое нёбо;
- 8 – твердое нёбо;
- 9 – язык;
- 10 – задняя стенка глотки;
- 11 – второй (певческий) рот

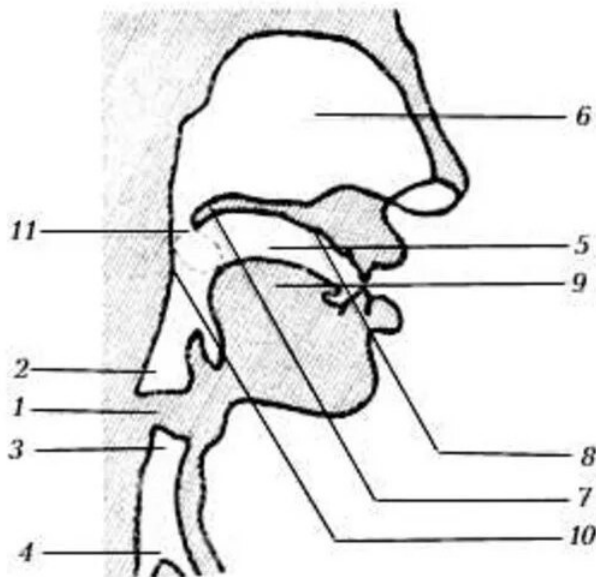

Рисунок 1—Устройство голосового аппарата человека

Дыхательный аппарат.

Создаёт воздушное давление под голосовыми складками, то есть является источником звуковой энергии. Некоторые элементы дыхательного аппарата:

- **Лёгкие** – создают поток воздуха для звукообразования.
- **Трахея и бронхи** – создают воздушное давление, необходимое для производства звука.
- **Диафрагма** – регулирует скорость истечения воздуха и подскладочное давление при образовании звуков и изменении их силы.

Гортань – является генератором звука. Представляет собой конусообразную трубку из хрящей, которые соединены между собой связками и мышцами. Вверху гортань переходит в полость глотки, внизу – в трахею. Функции гортани:

- **Генерация звука** – в гортани регулируются высота звука и громкость.
- **Создание перепадов давления** – сжатая гортань может подниматься или опускаться, влияя на объём полости рта по мере необходимости при произнесении гортанных согласных.

Резонаторы. В голосовом аппарате человека множество полостей и трубок, которые обеспечивают резонанс. Некоторые резонаторы:

- **Верхние (головные)** – полости глотки, рта, носа.
- **Нижние (грудные)** – трахея и бронхи.

Функции резонаторов:

- **Усиление звука** – в резонаторных полостях звук, который появляется в гортани и исходит от голосовых связок, усиливается.
- **Придание голосу определённой окраски** – тембра. Например, верхняя часть диапазона голоса связана с использованием головных резонаторов, нижняя – с использованием грудных.

Диафрагмально-реберное дыхание – это физиологически правильный тип дыхания, при котором воздух набирается за счет активного опускания диафрагмы (живот выпячивается) и одновременного расширения нижних ребер, тогда как верхняя часть груди и плечи остаются неподвижными.

Упражнения для тренировки диафрагмально-реберного дыхания

Упражнение 1 «Контроль руками». Встаньте прямо, одну руку положите на область диафрагмы (под ребрами), другую – на ребра. Сделайте глубокий вдох носом на счет «раз» про себя, почувствуйте, как расширяются живот и грудная клетка под вашими руками. Затем задержите дыхание и медленно выдыхайте со счетом вслух от 1 до 5, стараясь делать выдох ровным и плавным.

Упражнение 2 «Постепенный добор воздуха». На счет 1-2 сделайте глубокий вдох, задержите воздух на один счёт, а затем начинайте считать вслух: сначала до 5, потом снова вдохните и считайте уже до 10, далее до 15, 20 и 30. Счёт ведётся спокойно, ровно, чтобы в лёгких всегда оставался запас воздуха. Это упражнение отлично тренирует опору дыхания.

Упражнение 3 «Выдох на звуках». Глубоко вдохните на три счёта, задержите дыхание на один счёт, после чего медленно и плавно выдыхайте на звуках «ф», «с», «ш». Сначала каждый звук по отдельности, затем все вместе. Следите за тем, чтобы выдох был максимально длинным и равномерным.

Упражнение 4 «Задуй свечу или полоску бумаги». Возьмите узкую полоску бумаги («пламя свечи») и дуйте на неё так, чтобы она отклонялась без резких колебаний. Вариант упражнения – задуть сразу несколько воображаемых свечей на одном выдохе либо дуть очень медленно, контролируя струю воздуха. Также можно сдувать со стола мелко нарезанные бумажки или пушинки.

Артикуляция – это развитие мышц речевого аппарата. Умение управлять им, включая язык, губы, челюсти и мягкое небо, можно развить и

усовершенствовать с помощью специальных упражнений, подобно тренировке мышц в спорте.

Приведённый ниже комплекс артикуляционной гимнастики поможет в этом. При выполнении упражнений важно направлять нагрузку только на необходимые мышцы, следя за свободой шейно-плечевого отдела, и соблюдать замедленный темп для максимальной эффективности.

Упражнения для тренировки артикуляции

Упражнение 1 «Сжать, растянуть, расслабить». Вдохните, на выдохе сильно напрягите все мышцы лица: сожмите губы, нахмурьте брови, зажмурьте глаза. Задержите напряжение на 2-3 секунды, затем растяните лицо в широкой улыбке. Задержите улыбку на 2-3 секунды, затем полностью расслабьте лицо, почувствуйте, как уходит напряжение. Повторите 4-5 раз. Это упражнение помогает снять зажимы и подготовить мимические мышцы к дальнейшей работе.

Упражнение 2 «Воздушный шар». Надуйте обе щеки одновременно, затем быстро втяните их внутрь, после чего поочерёдно надувайте то одну, то другую щёку. Повторите 4-5 раз. Это упражнение помогает снять зажимы и подготовить мимические мышцы к дальнейшей работе.

Упражнение 3 «Зевающий лев». Широко откройте рот, как при настоящем зевке. Язык опустите вниз, тяните его к подбородку. Удерживайте это положение 3-5 секунд. Повторите 3-4 раза. Упражнение снимает напряжение с нижней челюсти и способствует её расслаблению.

Упражнение 4 «Отбойный молоток». Слегка приоткройте и расслабьте рот. Согните руки в локтях на уровне груди и сложите кисти в замок. Совершайте ритмичные короткие, ритмичные движения руками вперед-назад, имитируя работу отбойного молотка. Движения должны быть мягкими, без рывков. Выполняйте 10-15 секунд. Это упражнение отлично снимает спазм и напряжение с челюстных мышц.

Упражнение 5 «Лифт». Улыбнитесь, затем опустите только верхнюю губу, оставив нижнюю неподвижной. Вернитесь в исходное положение. Затем опустите только нижнюю губу, а верхняя остаётся на месте. После этого чередуйте движения: верхняя вниз – нижняя вверх, и наоборот. Следите за тем, чтобы челюсть не двигалась.

Упражнения для разминки языка с закрытым ртом

Упражнение 1 «Бублик». Сомкните губы. С силой упирайтесь языком во внутреннюю поверхность губ, совершая языком круговые движения по

часовой и против часовой стрелки. Вы должны чувствовать, как губы растягиваются изнутри. Повторите движение 5-6 раз.

Упражнение 2 «Укол зонтиком». Сомкните губы. С силой упирайтесь языком во внутреннюю поверхность правой и левой щеки по очереди. Вы должны чувствовать, как щеки растягиваются изнутри. Повторите движение 5–6 раз.

Упражнение 3 «Хомячок». Сомкните губы. Из этого положения совершайте языком интенсивные надавливания на внутреннюю поверхность губ и щёк, чередуя точки упора в произвольном порядке. При правильном выполнении вы ощутите напряжение в основании языка и приятное тепло, распространяющееся к области глотки и ушей. Выполните 5-6 таких движений.

Упражнения для разминки языка с открытым ртом

Упражнение 1 «Вверх-вниз». Поднимайте язык к верхней губе/носу и опускайте к подбородку. Повторите 7-8 раз.

Упражнение 2 «Язык до ушей». Перемещайте язык к левому и правому углу рта как будто пытаетесь дотянуться до своих ушей. Повторите 7-8 раз.

Упражнение 3 «Язык на ребро». Поверните язык боком («положите на ребро»), сначала в одну сторону, затем в другую. Повторите 7-8 раз.

Упражнение 4 «Трубочка». Вытяните широкий язык изо рта и сверните его в трубочку (если не получается – просто тяните максимально вперёд). Повторите 7-8 раз.

Раззвучивание голосовых связок.

Термин «раззвучивание» (или «раззвучка») голосовых связок не является строгим медицинским или фонетическим понятием, но в вокальной и логопедической практике он означает процесс снятия излишнего напряжения и расслабления голосового аппарата. Это комплекс упражнений, направленных на то, чтобы «разбудить» и подготовить мышцы гортани, сделать связки более гибкими и подвижными после периода покоя или, наоборот, снять с них усталость после интенсивной нагрузки. По сути, это разминка для голоса, которая помогает подготовить речевой аппарат к работе, будь то пение, ораторское выступление или просто длительный разговор.

Основой для «раззвучки» служат упражнения на мычание (пение закрытых звуков, например, «м–м–м»), которые выполняются с сомкнутыми губами. Это позволяет настроить резонанс и включить в работу грудные и головные резонаторы с минимальной нагрузкой на сами связки. Также в комплекс входят дыхательные практики, которые обеспечивают правильную опору дыхания, необходимую для стабильного и управляемого

звукоизвлечения. Регулярное выполнение таких упражнений не только готовит голос к нагрузке, но и служит профилактикой травм и срывов голоса, делая его более гибким, выносливым и управляемым

Упражнение для развучивания голосовых связок с закрытым дыханием

Упражнение 1. «Мычание («М–м–м»). Это базовое упражнение для мягкого разогрева связок. Сомкните губы, расслабьте челюсть и на удобном для вас тоне начните издавать ровный, гудящий звук «м». Почувствуйте вибрацию на губах и в области носа. Меняйте высоту звука, плавно двигаясь вверх и вниз по диапазону, как бы «прорисовывая» голосом волну. Это упражнение активизирует резонаторы и снимает зажимы.

Упражнение 2. «Автомобиль». Сомкните губы. Начните создавать вибрацию губ (звук, похожий на «бррр») на удобной для вас высоте в среднем регистре. Затем плавно, без рывков, переведите вибрацию в нижний (грудной) регистр, а после – в верхний (головной). Чередуйте эти регистры, добиваясь плавного и бесшовного перехода между ними.

Дикция – это освоение четкого и ясного произношения отдельных звуков и звукосочетаний является основой постановки речи. Звуки делятся на гласные и согласные. Гласные образуются, когда выдыхаемая воздушная струя проходит свободно, не встречая препятствий. Они придают речи объем, полетность и строят её мелодику. Неправильное произношение или «съедание» гласного звука может привести к потере не только красоты и звучности, но и смысла слова, поэтому необходимо уделять внимание как ударным, так и безударным гласным.

Согласные звуки, в свою очередь, придают речи четкость и ясность. Их образование связано с преодолением воздушной струей препятствий в виде губ, языка и других органов артикуляции. Неправильное произнесение согласных звуков приводит к невнятности и неразборчивости речи.

Именно гармоничное сочетание гласных и согласных звуков дает внятную, образную и выразительную речь. Для детального понимания процесса необходимо рассмотреть позиции речевого аппарата при образовании каждого звука.

Упражнения для тренировки дикции

Упражнение 1 «Мычание с гласными». Сомкните губы, расслабьте челюсть и на удобном для вас тоне начните издавать ровный, гудящий звук «м» после чего добавляйте гласный звук в соответствии с описанием ниже (табл. 16).

Звукоряд гласных звуков

Гласный звук	Инструкция по произношению
И	Уголки губ тянутся ушам, расстояние между верхним и нижним рядом зубов – 1 палец.
Э	Уголки губ тянутся ушам, расстояние между верхним и нижним рядом зубов – 2 пальца.
А	Расстояние между верхним и нижним рядом зубов 3 пальца.
О	Губы вытянуты в форме овала, верхний и нижний ряд зубов не смыкаются.
У	Губы вытянуты вперед в узкую трубочку, верхний и нижний ряд зубов не смыкаются.
Ы	Уголки губ тянутся ушам, расстояние между верхним и нижним рядом зубов – 1 палец.

Упражнение 2 «Звучание с согласными». Произнесите ряд согласных звуков, добавляя в конце каждого сочетания гласный (табл. 17).

Звукоряд согласных звуков

КПТи – ГБДи	ВПТКи – ВБДГи	ЛРи–ЛРи
КПТэ – ГБДэ	ВПТКэ – ВБДГэ	ЛРэ–ЛРэ
КПТа – ГБДа	ВПТКа – ВБДГа	ЛРа–ЛРа
КПТо – ГБДо	ВПТКо – ВБДГо	ЛРо–ЛРо
КПТу – ГБДу	ВПТКу – ВБДГу	ЛРу–ЛРу
КПТы – ГБДы	ВПТКы – ВБДГы	ЛРы–ЛРы

Устойчивое дыхание в процессе звукоизвлечения – это навык непрерывного, контролируемого управления воздушным потоком. Оно позволяет создать ровную и плотную «воздушную подушку» (опору) для голосовых связок или трости, предотвращая скачки громкости и дрожание звука.

Упражнения для тренировки устойчивого дыхания

Упражнение 1. «Велосипед». Лягте на спину и вращая ногами воображаемые педали велосипеда громко и четко прочитайте стихотворение С.Я. Маршака «Багаж». В процессе выполнения упражнения удерживайте ровное звучание и обеспечивайте спокойной добро воздуха (рис. 1).

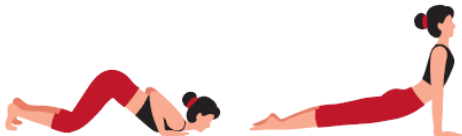

Рисунок 2– Положение тела для упражнения «Велосипед»

Упражнение 2 «Кошка лезет под забор». Встаньте на колени, расставленные на ширине плеч, ладонями вытянутых рук на ширине плеч упирайтесь в пол (поза кошки). Медленно пролезайте под воображаемый забор произнося скороговорку «На мели мы лениво налима ловили». На первых двух строчках кошка пролезает под забор, делает вдох носом и на последние две строчки лезет обратно (табл. 18).

Таблица 18

**Алгоритм выполнения упражнения
«Кошка лезет под забор»**

Положение тела	Текст скороговорки
	На мели мы лениво налима ловили, И меняли налима вы мне на линия.
	О любви не меня ли вы мило молили, И в туманы лимана манили меня?

Упражнение 3 «Лото». *1 уровень сложности.* Лягте на спину и поднимите ноги вертикально (90 градусов). Удерживая данное положение громко и четко произнесите скороговорку «Граф Пато играет в лото». Следите за дыханием, оно должно быть ровным и устойчивым на протяжении выполнения упражнения (рис. 3, 4, 5).

Рисунок 3– **Положение тела для упражнения «Лото»**
1 уровень сложности

2 уровень сложности. Лягте на спину и поднимите ноги в диагональ (45 градусов). Удерживая данное положение громко и четко произнесите скороговорку «Граф Пато играет в лото». Следите за дыханием, оно должно быть ровным и устойчивым на протяжении выполнения упражнения.

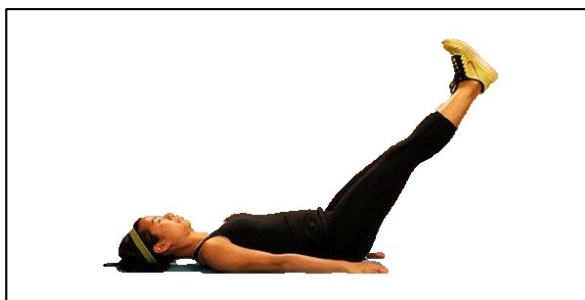

Рисунок 4– **Положение тела для упражнения «Лото»**
2 уровень сложности

3 уровень сложности. Лягте на спину и поднимите ноги на 10 сантиметров от пола. Удерживая данное положение громко и четко произнесите скороговорку «Граф Пато играет в лото». Следите за дыханием, оно должно быть ровным и устойчивым на протяжении выполнения упражнения.

Рисунок 5– **Положение тела для упражнения «Лото»**
3 уровень сложности

Скороговорка «Граф Пато играет в лото»

Граф Пато играет в лото
И графиня Пато играет в лото.
Граф Пато не знает про то,
Что графиня Пато играет в Лото.
И графиня Пато не знает про то,
Что граф Пато играет в лото.
Если бы граф Пато знал про то,
Графиня Пато играет в лото.
И графиня Пато знала про то,
Что граф Пато играет в лото
То они играли бы вместе.

Упражнение 4. «Скакалка». Встаньте на обе ноги и возьмите в руки воображаемую скакалку. Начинайте прыгать на воображаемой скакалке и одновременно произносить стихотворение «Со скакалкой я скачу». Следите за дыханием, оно должно быть ровным и устойчивым на протяжении выполнения упражнения.

Стихотворение «Со скакалкой я скачу»

Со скакалкой я скачу,
Научиться я хочу
Так владеть дыханьем, чтобы
Звук держать оно могло бы,

Глубоко, ритмично было
И меня не подводило.
Я скачу без передышки
И не чувствую одышки,

Голос звучен, льётся ровно,
И не прыгаю я словно.
Раз – два! Раз – два! Раз – два! Раз!
Можно прыгать целый час!

2.2. Орфоэпия.

Орфоэпия – лингвистическая наука, которая изучает правильное произношение звуков и ударений в словах.

Безударные гласные

Ключевой принцип русской орфоэпии, касающийся произношения гласных звуков, – закон редукации (ослабленной артикуляции) безударных

гласных. В ударной позиции гласные произносятся в соответствии с написанием, в безударной позиции – изменяют артикуляцию (табл. 19-23).

Таблица 19

Гласные в первом предударном слоге	
Правило	Пример
После твёрдых согласных и твёрдых шипящих ж и ш на месте а и о произносится звук [а]	<i>в[а]гón</i> <i>г[а]дá</i> <i>М[а]сквá</i> <i>н[а]рá</i> <i>м[а]нтý</i> <i>ж[а]бó</i> <i>ж[а]кéй</i> <i>ш[а]рý</i> <i>ш[а]кíровать</i>
После твёрдых шипящих ж , ш и ц на месте е произносится звук [ы] с призвуком [э] – [ы³]	<i>ж[ы³]вáть</i> <i>ж[ы³]лáние</i> <i>ш[ы³]злóнг</i> <i>ш[ы³]рéнга</i> <i>ц[ы³]нá</i>
После мягких согласных на месте букв я и е , а также после мягких шипящих ч и щ на месте а произносится звук [и] с призвуком [э] – [и³]:	<i>л[и³]гýшка</i> <i>Р[и³]зáнь</i> <i>м[и³]чтá</i> <i>ч[и³]úнка</i> <i>щ[и³]вéль</i>
В начале слова на месте я и е произносится звук [и³] в сочетании с предшествующим [й]	<i>[йи³]нóт</i> <i>[йи³]рлýк</i>

Таблица 20

Гласные в других безударных слогах

Правило	Пример
В начале слова на месте а и о всегда произносится звук [а]	<i>[а]втомобíль</i> <i>[а]пельсín</i> <i>[а]гурéц</i> <i>[а]ткрóвéние</i>

После твёрдых согласных в безударных слогах, кроме первого предударного, на месте а и о произносится звук, средний по звучанию между [а] и [ы], краткий по длительности – [ъ]	<i>з[ъ]родá</i> <i>м[ъ]кintóш</i> <i>ябед[ъ]</i>
После мягких согласных в безударных слогах, кроме первого предударного, на месте а/я и е произносится звук, средний по звучанию между [и] и [э], краткий по длительности – [ь]	<i>вы[л'ъ]зу</i> <i>[л'ъ]совíк</i> <i>[п'ъ]тьдеся́т</i> <i>ч[ъ]стокóл</i> <i>ч[ъ]ловéк</i>
Гласный и в начале корня после приставки или предлога, оканчивающихся на твёрдые согласные, произносится как [ы]	<i>из Индии – и[зы]ндии,</i> <i>с Ильёй – [сы]льёй</i>

Таблица 21

Некоторые согласные

Правило	Пример
Парные <u>звонкие согласные</u> б, в, г, д, ж, з при оглушении на конце слова и перед парными <u>глухими согласными</u> п, ф, к, т, ш, с \ произносятся как [п], [ф], [к], [т], [ш], [с] соответственно:	<i>ду[п]</i> <i>бро[ф']ъ</i> <i>дру[к]</i> <i>по[т]стрелить</i> <i>Пари[ш]</i> <i>ска[с]ка</i>
Парные глухие согласные перед парными звонкими озвончаются	<i>во[з]зал</i> <i>моло[д']ьба</i> <i>про[з']ьба</i>
Вместо ч в словах типа конечно, скучно, яичница, что, чтоб ы, ничто , в женских отчествах, оканчивающихся на –ична произносится [ш]	<i>Никитична</i> <i>Кузьминична</i> <i>Ильинична</i> и т. д.

Твёрдые согласные перед мягкими согласными могут смягчаться

Правило	Пример
Обязательно смягчается н перед мягкими з и с :	<i>гиперте[н'з']ия</i> <i>горте[н'з']ия</i> <i>пе[н'с']ионный</i> <i>реце[н'з']ия</i> <i>сублице[н'з']ия</i>
В сочетаниях тв , дв могут смягчаться т и д :	<i>[т'в']ёрдый / [тв']ёрдый</i> <i>[т'в']ист / [тв']ист</i> <i>[д'в']ерь / [дв']ерь</i> <i>[д'в']игать / [дв']игать</i>
В сочетаниях зв и св могут смягчаться з и с :	<i>[з'в']езда / [зв']езда</i> <i>[з'в']ерьё / [зв']ерьё</i> <i>[с'в']етлый / [св']етлый</i> <i>[с'в']иристель</i> <i>/[св']иристель</i> <i>[с'в']ятцы / [св']ятцы</i> А также в слове <i>[з'м']ея / [зм']ея</i>
н перед мягким т и д смягчается:	<i>ба[н'т']ик</i> <i>зо[н'т']ик</i> <i>ко[н'т']екст</i> <i>И[н'д']ия</i> <i>ка[н'д']идат</i> <i>стипе[н'д']ия</i>

Сочетание согласных

Правило	Пример
На месте сочетания жч в словах <i>мужчина</i> , <i>перебежчик</i> , на месте сочетания стч в форме <u>сравнительной степени наречий</u> (<i>жёстче</i> , <i>хлёстче</i>), на месте сочетаний зч и сч произносится [щ]:	<i>гру[щ]ик</i> <i>зака[щ]ик</i> <i>подпи[щ]ик</i> <i>[щ]астье</i> <i>[щ]ёт</i>
При скоплении нескольких согласных в некоторых сочетаниях один из них не произносится:	

В сочетании стн не произносится [т]:	<i>аи[с'н']ик балла[сн]ый нена[сн]ый окре[сн]ость уча[с'н']ик яро[сн]ый</i>
В сочетании здн не произносится [д]:	<i>звё[зн]ый по[з'н']ий пра[з'н']ик</i> В слове <i>бездна</i> [д] сохраняется
В сочетании стл не произносится [т]:	<i>зави[сл']ивый несча[сл']ивый</i> В словах <i>костлявый</i> и <i>постлатъ</i> [т] сохраняется;
В сочетании стс не произносится [т], при этом образуется двойной согласный [сс]:	<i>раси[сс]кий тури[сс]кий</i>
В некоторых словах при скоплении стк, здк, нтк, ндк не допускается выпадение [т]:	<i>громоздкий, ирландка, машинистка, невестка, пациентка, повестка, поездка, студентка</i>

2.3. Логический анализ текста в сценической речи

Логический анализ текста в сценической речи – это метод разбора литературного материала для точной передачи авторской мысли, структуры и подтекста через звучащее слово. Он включает определение темы/ремы, расстановку логических ударений, пауз и интонаций, превращая текст в осмысленное действие, понятное зрителю [1].

Речевые такты и логические паузы

Речевые такты – это смысловые группы слов внутри предложения, объединенные интонацией, которые отделяются друг от друга краткими логическими паузами. Они помогают расчленять речь, делают её ритмичной, понятной и выразительной, отделяя подлежащее от сказуемого или выделяя части фразы. Паузы могут совпадать со знаками препинания или расставляться для смыслового акцента.

Пример: «Марья Гавриловна / закрыла книгу / и потупила глаза / в знак согласия».

Они помогают структурировать длинные предложения.

Внутри каждого такта обычно есть главное слово, выделяемое логическим ударением.

Логические паузы – это кратковременные остановки, разделяющие речь на смысловые части.

Пример: «Старый парк || (пауза) весь в золоте || (пауза) молчал.»

Соединительные паузы: объединяют части, относящиеся к одному смыслу, часто перед союзами, подлежащим или обстоятельством.

Пример:

«Деньги – исчезают, работа – остается» (М. Горький) – здесь паузы выделяют противопоставление.

«У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками» (Г. Успенский).

«В зале говорили свидетели – торопливо, обесцвеченными голосами, судьи – неохотно и безучастно» (М. Горький).

Разделительные паузы: отделяют смысловые части, законченные мысли или предложения.

Пример:

Тире: «Любить – [пауза] значит жить». (Повышение голоса перед паузой).

Точка/Парцелляция: «Мир стал иным. [пауза] На год старше». (Разделение для усиления эффекта).

Многоточие (прерывание мысли): «Я хотел сказать... [пауза] но передумал».

Люфтпауза (пауза для вдоха): самая короткая, часто делается в местах, где на письме нет знаков препинания.

Пример:

«Ученики, ' родители ' и преподаватели – внимательно слушали выступление скрипача».

«Музыкальное произведение, ' написанное в пятнадцатом веке, ' исполняется ' на протяжении многих веков».

Психологическая пауза: используется для привлечения внимания, создания эффекта неожиданности или драматизма.

«Мы сделали всё возможное, чтобы этот проект состоялся. Но... [пауза] мы забыли о самом главном – о людях».

«Он медленно повернулся, глядя ей прямо в глаза, и тихо произнес:

– Я... я не смогу больше тебе верить.

В комнате повисла тишина, нарушаемая только тиканьем часов. Она смотрела, как он собирает вещи, не в силах вымолвить ни слова... Навсегда».

Логическое ударение – это интонационное выделение наиболее важного по смыслу слова в предложении с помощью силы голоса, повышения/понижения тона, замедленного темпа или пауз. Оно подчеркивает ключевую информацию, выражает противопоставление или эмоции, меняя акцент фразы без изменения порядка слов.

Основные аспекты логического ударения:

Функции: выделение нового, важного понятия или противопоставление

Пример:

Я сегодня пойду в кино. (Именно я, а не кто-то другой)

Я сегодня пойду в кино. (Именно сегодня, а не завтра)

Я сегодня пойду в кино. (Именно в кино, а не в парк)

«Вот дом, Который построил Джек» (ударение на «дом» и «Джек» как новые понятия).

«Я говорил не тебе, а ему» (логическое ударение на противопоставляемых элементах).

«Поезд ПРИШЕЛ» / «ПРИШЕЛ поезд» (выделение действия или факта прибытия).

Способы выделения: Усиление голоса, пауза перед словом, замедление темпа, изменение тона.

Пример:

«Сегодня Артём заберёт торт?» – акцент на времени (не завтра).

«Сегодня Артём заберёт торт?» – акцент на личности (а не кто-то другой).

Отличие от фразового ударения: логическое ударение может падать на любое слово, в то время как фразовое ударение обычно завершает предложение.

Логическое ударение – важнейший инструмент выразительной устной речи, который нельзя передать на письме.

Тема, идея, сверхзадача – это три фундаментальные составляющие любого текста или сценического произведения, определяющие его суть и воздействие.

Тема (о чем?): это предмет изображения, круг событий или проблем, которые автор берет из жизни для осмысления (например, несчастная любовь, война, конфликт поколений).

Идея (что сказать?): главная мысль автора, ответ на вопрос, поставленный темой. Она раскрывается через конфликт, часто формулируется как утверждение или вывод, к которому автор подводит читателя.

Сверхзадача (ради чего?): понятие, введенное К.С. Станиславским, обозначающее высшую цель произведения. Это то, с чем читатель или зритель должен уйти, основное эмоциональное и воспитательное воздействие, которое заложено в основе творческого замысла.

Сверхзадача носит направляющий характер и отвечает на вопрос, зачем автору или режиссеру необходимо было делиться этой идеей (табл. 24,25).

Таблица 24

Алгоритм логического анализа текста

Этап	Содержание
Ознакомление и тематизация	Чтение текста, определение его темы (о чем) и главной мысли/идеи.
Структурный разбор	Разделение текста на логические блоки: • введение (постановка проблемы); • основная часть (аргументация); • выводы.
Выделение темы–ремы	Поиск логических центров, где «тема» – известное, а «рема» – новое знание. Выявление логических ударений (смысловых центров фразы).
Анализ связей (аргументация)	Проверка причинно–следственных связей, поиск аргументов, примеров и доказательств.
Схематизация	Построение структуры (интеллект–карты) или графа, где узлы – это идеи, а ребра – логические связи между ними.
Критическая оценка	Определение полноты информации, поиск противоречий или недостающих звеньев.

Пример логического анализа текста

Этап	Содержание
Текст	«Учение – свет, а неученье – тьма. Поэтому нужно читать книги, чтобы быть умным»
Тема	Значение образования (учения).
Основная мысль	Книги являются необходимым инструментом получения знаний и развития ума.
Логическая структура	
<i>Посылка 1 (тезис)</i>	Учение – свет, а неученье – тьма (общее утверждение, противопоставление).
<i>Связка</i>	Поэтому (причинно–следственная связь).
<i>Посылка 2 (аргумент)</i>	Читать книги – это форма учения.
<i>Вывод</i>	Читать книги = быть умным.
<i>Анализ логических связей</i>	Текст использует противопоставление (ученье/неученье) и причинно–следственную связь (из 1 следует 2).
<i>Логическая оценка</i>	Текст логически связан, аргументация строится на принятой общественной ценности.
Ключевые элементы анализа	
Тема–рема	«Учение» (данное) → «свет» (новое).
Противопоставление	Учение–неученье, свет–тьма.
Логическое ударение	«Учение – свет», «неученье – тьма»

Упражнение: сделайте логический анализ текста, расставьте в нем речевые такты и логические паузы.

Рассказ «Знаменосец пионерской дружины», Борис Викторович Адамович [2].

Не яблоками в садах, не льном, лежащим в валках на поле, не медом и мукой свежего помола пахла осень 1941 года. Ветер нес смрад пожарищ, порохового дыма, раскаленного металла. Гром боев докатился до села Погорельцы на Черниговщине.

В конце августа через село, ведя под руки раненых товарищей, прошла группа красноармейцев.

– Отступают...

Вася Коробко, невысокий крепкий мальчик, молча смотрел вслед отряду, скрывшемуся за околицей.

С другого конца села вползали тяжелые машины с черными крестами на башнях.

– Фашисты!

Внезапно кто-то дернул Васю за рукав.

– Беги! – это был школьный товарищ Иван Кудин.

Мальчики бросились во двор, притаились за оградой.

– Смотри, смотри, к школе отправились...

– Иван! Там же...– Вася мысленно перенесся туда, в школьные коридоры, по которым уже топали кованые сапоги.

Вот гитлеровцы ввалились в учительскую, в библиотеку, подошли к пионерской комнате.

– Там же знамя!

Вася гневно сжал кулаки.

– Гранатами их, гадов! Гранатами!

– Где же они у тебя? – тихо спросил Иван.

– Достанем...

Огородами, левадой Вася подкрался ближе к школе. Вдруг он увидел, как во двор вышел немецкий офицер, держа в руках красное полотнище.

– Это знамя юных большевиков, пионеров, – сказал он окружившим его солдатам.

У Васи колючий клубок подкатился к горлу. Вот это красное знамя он, знаменосец, выносил перед строем своей дружины. Под этим знаменем пионеры села шагали на праздники, на пионерские слеты. И вот Василий сидит за кустом бузины и наблюдает, как враг глумится над красным знаменем... «Нет, не удастся вам, фашисты!»

Вечером гитлеровский офицер сидел в учительской комнате Погорельской школы и писал письмо домой, в город Дрезден. «...Дорогой мой сын Зигфрид! Сегодня мы захватили еще одно украинское село со смешным названием Похарельцы. В школе к нам попало знамя маленьких большевиков, которые здесь учились. Я тебе пришлю это знамя, можешь сделать из него коврик для нашей собачки... Пусть этот подарок напоминает о славных победах твоего отца, верного солдата фюрера».

Но когда офицер поднялся, чтобы вложить обещанный подарок в ящик для посылки, знамени нигде не было. Гитлеровец распекал своих солдат, ругал унтер-офицеров...

Утром моторизованная колонна гитлеровцев двинулась дальше. Неожиданно за селом головной вездеход проломил настил моста и завяз в

илистом грунте. На него с разгона налетели задние машины. Ругаясь, фашисты суеились возле мостика. Особенно бесновался офицер: вчера загадочно исчезло знамя, сегодня провалился мост, который вечером осмотрели саперы и нашли его вполне исправным... Лишь Вася знал, куда девалось пионерское знамя и почему провалился мостик...

Весь прошедший вечер Вася из тайника наблюдал за офицером, в руках которого видел знамя. У мальчика родился смелый план: отнять его у врага.

Смеркалось. Офицер заходит в учительскую, садится у стола... Что-то пишет. Рядом – красное полотнище. Вася сжимает в ладони гранату, найденную в окопах за селом. В другой руке – штык. «Главное – мгновенно вскочить в комнату, – обдумывал мальчик. – Немец не успеет опомниться от неожиданности... Удар штыком. Если же не удастся... Тогда...» Вася стиснул гранату. Неожиданно офицер поднялся и вышел. Мгновение – и Вася был в комнате... Красное полотнище оказалось в его руках. Бросились в глаза знакомые слова: «Будь готов!»

«Всегда готов!» – мысленно отвечает Вася и, спрятав знамя под рубашку, исчезает за окном.

А в полночь юный патриот подкрался к деревянному мостику за околицей. Ломом вытащил железные скобы, подпилил сваи... Долго ремонтировали фашисты переправу: почти на целый день задержал их пионер Вася Коробко.

3. Сценарное мастерство.

Сценарий для детского школьного театра – это особый вид драматургии, где главными правилами становятся понятность, динамика и зрелищность. В этом разделе мы рассмотрим, как создать постановку, которая будет интересна не только зрителям, но и самим исполнителям. Вы научитесь писать роли, которые помогут раскрыть таланты школьников, и выстраивать действие так, чтобы удержать внимание детской аудитории.

3.1. Анализ произведения (драматургии).

Спектакль вторичен по отношению к драматургии, которая выступает первичным источником, задающим фундамент идеи, конфликта и эмоционального воздействия произведения. Литературный текст драматурга – это сердце сценического искусства, где рождаются характеры, диалоги и смыслы, обретающие жизнь лишь в интерпретации режиссера и актеров.

Подготовка к постановке включает анализ автора (драматурга) и эпохи для формирования режиссёрского стиля и концепции. Режиссер определяет центральные темы и метафоры, соответствующие контексту, создавая

уникальную интерпретацию (стиль). Это требует объединения анализа текста, понимания исторического контекста и личного видения для создания целостного спектакля.

Автор – представляет собой поиск и анализ информации об авторе произведения и том, что питало его творчество.

Здесь целесообразно выяснить:

- Кто был автором произведения?
- Кем были его родители?
- Его социальный статус?
- Жизненные принципы?
- Политические взгляды и убеждения?
- Как это отражалось в его творчестве?

Эпоха – описание времени, места и событий в которых жил и писал свои произведения автор.

- Страна, населенный пункт проживания автора?
- Годы его жизни в это месте?
- Что в этот момент происходило там, где он жил?
- Коснулись ли автора эти события?

Стиль – это уникальная совокупность идейно-художественных особенностей, формирующая почерк писателя и отличающая его произведения от других с опорой на литературное направление в котором преимущественно писал автор.

Литературное направление – совокупность эстетических принципов, объединяющая творчество писателей определенной эпохи (табл. 26).

Таблица 26

Основные литературные направления

Классицизм (XVII–XVIII вв.)	Ориентация на античность, строгие нормы, культ разума (Ломоносов, Державин).
Сентиментализм (XVIII в.)	Культ чувств, переживаний, интерес к внутреннему миру обычного человека (Карамзин).
Романтизм (конец XVIII–XIX в.)	Исключительный герой в исключительных обстоятельствах, бунтарство, уход от реальности (Жуковский, ранний Пушкин).

Реализм (XIX–XX вв.)	Объективное изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах (Пушкин, Толстой, Достоевский).
Модернизм (конец XIX–XX в.)	Эксперименты с формой, субъективизм, поиск новых смыслов (символизм, футуризм).
Постмодернизм (вторая половина XX–XXI в.)	Ирония, интертекстуальность, игра с формой.

Трактовка названия – это ключ к пониманию авторского замысла, темы и идеи произведения. Анализ названия позволяет не только глубже понять замысел писателя, но и сформулировать собственную сверхзадачу для будущего спектакля. На этом этапе мы исследуем, как смысловые оттенки названия могут быть переведены на язык театра: через визуальные образы, ключевые сцены и развитие характеров персонажей. Понимание многослойности названия становится фундаментом для создания целостного и глубокого театрального высказывания.

Алгоритм трактовки названия произведения

Первичный анализ. Рассмотрите название как самостоятельный элемент. Определите, является ли оно именем собственным, фразой, предложением или метафорой.

Выявление функций. Определите, какую функцию выполняет название. Оно может указывать на главного героя, центральное событие, время или место действия, а также выполнять символизирующую функцию, формируя символический смысл, который развивается в тексте.

Контекстуальный анализ. Изучите, как название связано с содержанием произведения. Обратите внимание на то, как его смысл раскрывается и трансформируется по мере развития сюжета и раскрытия характеров персонажей.

Ретроспективное осмысление. После прочтения произведения вернитесь к названию. Проанализируйте, как ваше понимание заголовка изменилось и какие новые смысловые оттенки вы в нем увидели.

Формулировка трактовки. На основе проведенного анализа сформулируйте, как именно название отражает главную идею, конфликт или мировоззренческую позицию автора, закодированную в тексте.

Изучив творчество автора, историческую эпоху и художественный стиль произведения, вы сможете провести параллели с современностью, выявить

универсальные проблемы и конфликты, что сделает вашу театральную постановку значимой и понятной для молодых актёров и зрителей. Такой анализ целесообразно предложить ученикам школьного театра, организовав работу в форме проектно-исследовательской деятельности. Таким образом, каждый участник школьного театра почувствует свою сопричастность в создании спектакля.

Пример анализа сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»

Жанр произведения – литературная сказка романтического гротеска.

Сказочная фантастика в начале 19 века служит средством философского постижения жизни, а сама сказка (особенно в Германии) – своеобразным языком романтизма.

Гротеск. Сближая далекое, сочетая взаимоисключающее, нарушая привычные представления, гротеск в искусстве родствен парадоксу в логике. Смех в романтическом гротеске редуцировался и принял форму юмора, иронии, сарказма. Он перестает быть радостным и ликующим смехом. Положительный возрождающий момент смехового начала ослаблен до минимума.

Мир романтического гротеска – это в той или иной степени страшный и чуждый человеку мир. Все привычное обычное, обыденное, обжитое, общепризнанное оказывается вдруг бессмысленным, сомнительным, чуждым и враждебным человеку. Свой мир вдруг превращается в чужой мир. В обычном и нестрашном вдруг раскрывается страшное. Образы романтического гротеска бывают выражением страха перед миром и стремятся внушить этот страх читателям. Романтический гротеск – это по преимуществу ночной гротеск, для романтизма характерен мрак.

Трактовка названия. Разбирая название по словарю, мы получим следующие объяснения:

Щелкунчик – это декоративный инструмент для колки орехов. Представляет собой деревянную человеческую фигурку, которая раскалывает орех «зубами». Обычно они изображались представителями власти: лесничий, жандарм, король, гусар, и потому имели весьма свирепый вид.

Мышиный король (крысиный король) – мифическое животное, упоминаемое в европейских сказаниях. В научном понимании – это группа крыс (от 2 до 50 штук), связанных между собой хвостами узлом намертво. Эти животные, обреченные на голод и холод, не способные о себе позаботиться.

Им изначально суждено погибнуть, однако – все крысиное племя ухаживает за ними, и в случае опасности – спасает в первую очередь.

Исторически сложилось, что крысиные короли считались крайне плохим предзнаменованием, в частности, связанным с болезнями. И это вполне понятно, ведь крысы являются переносчиками опасных заболеваний. На протяжении многих веков нашествие именно этих грызунов влекло за собой страшные эпидемии.

Обратившись к сюжету сказки Э.Т.А. Гофмана, мы заметим, что и принцесса Пирлипат и племянник часовщика Дроссельмейера превратились в ужасных щелкунчиков после прямого контакта с королевой Мишильдой. Иначе сказать заболели. Таким образом, ЩЕЛКУНЧИК из самостоятельного персонажа превращается в диагноз опасной болезни, которая, с появлением Мышиного короля, грозит перерасти в настоящую эпидемию.

Проанализировав поведение героев сказки, у каждого из них можно заметить схожие черты поведения (одинаковые симптомы): абсолютно все, за исключением родителей Фрица и Мари, поступают чуждо ради достижения материальных благ или улучшения своей репутации. Король, королева, их дочь – принцесса Пирлипат, Звездочет и даже часовщик Дроссельмейер со своим юным племянником, а также всё мышинное семейство стремятся лишь к достижению собственной выгоды. Не на минуту, не задумываясь о средствах, при помощи которых осуществляются их цели. Можно сказать, что каждый из них уже инфицирован отсутствием чести и благородства. И вот–вот начнется эпидемия.

На основании данных определений название сказки «Щелкунчик и Мышиный король» можно трактовать как «Эпидемия бесчестия».

Упражнение: сделайте анализ произведения, по которому планируете поставить спектакль по предложенному алгоритму (табл. 27).

Таблица 27

Алгоритм анализа автора произведения

Объект анализа	Предмет анализа	Ответ
Автор	Кто был автором произведения? Кем были его родители? Его социальный статус? Жизненные принципы? Политические и человеческие взгляды и убеждения?	

	Как это отражалось в его творчестве?	
Эпоха	Страна, населенный пункт проживания автора? Годы его жизни в этом месте? Что в этот момент происходило там, где он жил? Коснулись ли автора эти события?	
Стиль	Классицизм (XVII-XVIII вв.) Сентиментализм (XVIII в.) Романтизм (конец XVIII-XIX в.) Реализм (XIX-XX вв.) Модернизм (конец XIX-XX в.) Постмодернизм (вторая половина XX-XXI в.)	
Трактовка названия	Что означает название произведения?	

3.2. Режиссерский замысел.

На основании полученной информации об авторе, эпохе и стиле необходимо расписать режиссёрский замысел: сформулировать тему (про что), проблему, конфликт и сверхзадачу будущей постановки.

Про что – это тема спектакля. И она уже носить проблемный характер. Например, про ревность, про зависть, про меркантильность, про борьбу за жизнь, про беспечную жизнь и т.д.

Проблема – это неразрешимый вопрос, острая боль.

Конфликт – фундаментальное противоречие, столкновение противоположных интересов, ценностей, характеров или взглядов персонажей, которое является двигателем сюжетного действия. Конфликт всегда носит нравственный аспект и развивается не между кем-то, а между чем-то положительным и отрицательным. Чаще всего между желанием чего-то и стремлением к чему-то.

Сверхзадача – это главная идейная цель, смысловой центр и «магнит», ради которого создается произведение, определяющий действия героев и режиссерский замысел. Она объединяет весь ансамбль, подчиняя себе все части пьесы. Сверхзадача – это ответ на вопрос, «что хотел сказать автор», объединяющий творческую, смысловую и этическую цель.

Исходный мир предлагаемых обстоятельств – это совокупность данных автором пьесы базовых характеристик (фабула, время, место, фактура роли), а также режиссёрская трактовка, сценография, свет, костюмы и звуки, формирующие целостную жизненную ситуацию персонажа. Он включает обстоятельства малого, среднего и большого круга, в которые актёр помещает себя в воображении.

Пример режиссерского замысла спектакля

«Щелкунчик, или поступок достойный короля»

по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» [6]

Тема, как круг предлагаемых обстоятельств

Попытка маленькой девочки отстоять свои убеждения перед родителями, в Германии 1816 года.

Спектр проблем: *бесчестия*, эгоизма, бессердечия, корыстолюбия, самодурства, меркантильности, жестокости, трусости.

Проблема бесчестия молодежи, вызванная подменой ценностных ориентиров в семье и ближнем окружении.

Конфликт между желанием поступиться честью, ради удовлетворения своих амбиций, и стремлением сохранить собственное достоинство.

Сверхзадача: будьте честными в достижении целей! Ведь предавая свои убеждения, вы всякий раз предаете самого себя!

Исходный мир предлагаемых обстоятельств: мир неудовлетворенных амбиций.

Упражнение: на основании информации об авторе, эпохе и стиле сформулируйте:

Про что –

Проблема –

Конфликт –

Сверхзадача –

Исходный мир предлагаемых обстоятельств –

3.3. Событийный ряд.

Событийный ряд театральной постановки – это последовательность ключевых, переломных моментов (сценических событий) в пьесе, которые меняют действия героев, их взаимоотношения и развитие конфликта. Он включает исходное событие, основное, центральное, финальное и главное, выстраивая действенную структуру от начала к финалу (табл. 28).

Событийный ряд

Исходное событие	Знакомство с исходным миром предлагаемых обстоятельств в которых находятся герои спектакля.
Основное событие	Развитие конфликта, раскрытие характеров героев.
Центральное событие	Переломный момент, высшая точка борьбы, кардинально меняющая линию действия.
Финальное событие	Кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство.
Главное событие	Разрешение конфликта, завершение истории раскрывающее сверхзадачу спектакля

Распределив фрагменты литературного произведения по событийному ряду, вы составите основу для сценария будущего спектакля, который останется наполнить диалогами и ремарками.

А для того, чтобы каждый актер точно знал, как играть каждый эпизод, их необходимо назвать по факту и по событию.

- **ФАКТ** – это внешнее проявление действия, то, что зритель видит и слышит – перестановка декораций, вход персонажа, начало диалога.

- **СОБЫТИЕ** – это внутреннее, психологическое или сюжетное изменение, которое происходит в результате факта. Событие всегда вызывает изменение в отношениях персонажей, переворачивает ситуацию, создавая основу конфликта.

А для того, чтобы события в спектакле имели единый стиль, необходимо найти режиссерское решение.

Режиссерское решение – это совокупность творческих методов и выразительных средств, выбранных режиссером для воплощения идеи пьесы или сценария. Это целостная художественная концепция, определяющая стиль, атмосферу, мизансцены и взаимодействие всех элементов постановки (актерская игра, декорации, свет, звук).

Проще говоря режиссерское решение – это «упаковка» в которую завернуты 5 событий спектакля.

Пример режиссёрского решения и событийного ряда спектакля

«Щелкунчик, или поступок достойный короля»

по мотивам сказки Э.Т.А. Гомфана «Щелкунчик и крысиный король» (табл. 28).

Таблица 28

Событийный ряд спектакля

«Щелкунчик, или поступок достойный короля»

Режиссерское решение:	Праздник разоблачений.	
Фрагмент спектакля	Факт	Событие
Исходное событие	Назначение нового советника медицины	Шанс на новую жизнь
Основное событие	Рождественский бал	Лживое обвинение
Центральное событие	Появление крестного	Открытие правды
Финальное событие	Появление Мышиного короля	Борьба за свои права
Главное событие	Признание в любви	Разрушение злых чар

Упражнение: распишите событийный ряд произведения, по которому планируете поставить спектакль (табл. 29).

Таблица 29

Событийный ряд спектакля

Режиссерское решение		
Фрагмент спектакля	Факт	Событие
Исходное событие		
Основное событие		
Центральное событие		
Финальное событие		
Главное событие		

3.4. Написание сценария.

На основе анализа произведения, режиссерского замысла и событийного ряда создается текст сценария. Он включает в себя:

- Список действующих лиц с краткими характеристиками.
- Ремарки – описание места действия, времени, поведения героев и их эмоционального состояния.
- Диалоги и монологи персонажей.
- Сценические указания для актеров и технических служб (свет, звук).

3.5. Выразительные средства.

Выразительные средства в театре – это комплекс художественных приёмов, используемых для создания сценического образа и воздействия на зрителя. Ключевыми средствами являются актерская игра (речь, жест, мимика), режиссура (мизансцена, темпоритм), сценография (декорации, свет, костюмы), а также музыка и шумовое оформление.

Основные выразительные средства театра:

Мизансценирование: пластическое размещение актеров на сцене, передающее их взаимоотношения и внутренний конфликт через композицию.

Сценография (оформление): декорации, костюмы, реквизит, свет и видеопроекции, создающие материальную среду действия.

Звуковое оформление: музыка, шумы, живой звук, создающие эмоциональный фон и ритм.

Вокал: является ключевым инструментом для создания уникального сценического образа, передачи глубоких эмоций, формирования атмосферы спектакля и раскрытия внутреннего мира персонажа.

Хореография: мощное выразительное средство, транслирующее эмоции, характер персонажей и атмосферу через пластику, танец и движение.

Каждое событие в спектакле необходимо наполнить выразительными средствами, которые помогут наиболее точно раскрыть сверхзадачу спектакля.

Упражнение: дополните сценарий выразительными средствами, которые помогут реализовать ваш режиссерский замысел и максимально точно отразить каждое событие спектакля.

Заключение.

Подводя итог, данное методическое пособие представляет собой не просто сборник теоретических знаний и упражнений, а полноценный практический навигатор для руководителя школьного театра. Оно системно охватывает весь путь создания спектакля: от развития базовых навыков

актерского мастерства и сценической речи до глубокого анализа произведения, написания сценария и выстраивания событийного ряда.

Каждый раздел снабжен конкретными алгоритмами, таблицами и упражнениями, которые позволяют превратить театральное творчество в управляемый и увлекательный процесс обучения. Пособие учит главному – единству внутреннего и внешнего, показывая, как психологическая глубина персонажа находит свое выражение через голос, пластику и действие на сцене.

Пусть этот практический навигатор станет вашей настольной книгой и верным помощником. Не бойтесь экспериментировать, адаптировать предложенные методики под свой коллектив и использовать её страницы для записи собственных открытий. Именно с помощью этого руководства вы сможете шаг за шагом вести своих воспитанников к созданию живого, убедительного и по-настоящему волнующего театрального действия, оставляя след в сердцах юных актеров и их зрителей.

Список источников и литературы

1. Бруссер, А.М. Культура и техника речи: учебно-методическое пособие: практикум. часть 3 /А.М. Бруссер, С.М. Высоковская, М.Г. Силина. – Москва: Театральный институт имени Бориса Щукина, 2022. – 76 с. Текст: электронный. – URL: <https://www.htvs.ru/prioritet-2030/shkolnye-teatry/uchebno-metodicheskie-posobiya/> (дата обращения: 17.03.2026).
2. Гончаренко И.К., Махлин Н.Б. Дети-герои, сборник /сост. Гончаренко И.К., Махлин Н.Б. – Киев: Радянська школа, 1985 – 608 с. – Текст: электронный. – URL: <https://www.rulit.me/books/deti-geroi-download-916882.html> (дата обращения: 24.03.2026).
3. Комиссарова, Л.Г. Настольная книга руководителя школьного театра: учебно–методическое пособие /сост.: Л.Г. Комиссарова, М.Г. Силина, под ред. В.В. Стасюка. – Москва: Театральный институт имени Бориса Щукина, 2024. – 83 с. – Текст: электронный.– URL: <https://www.htvs.ru/prioritet-2030/shkolnye-teatry/uchebno-metodicheskie-posobiya/> (дата обращения: 07.04.2026).
4. Стасюк, В.В. Основы актёрского мастерства: учебно–методическое пособие: практикум. Часть 1 / В.В. Стасюк, Г.В. Марченко, М.Г. Силина. – Москва: Театральный институт имени Бориса Щукина, 2022. – 23 с. – Текст: электронный. – URL: <https://www.htvs.ru/prioritet-2030/shkolnye-teatry/uchebno-metodicheskie-posobiya/> (дата обращения: 15.05.2026).
5. Стасюк, В.В. Постановка спектакля на школьной сцене: учебно–методическое пособие / сост. Стасюк В.В. – Москва: Театральный институт имени Бориса Щукина, 2025. – 72 с. – Текст: электронный. –

URL: <https://www.htvs.ru/prioritet-2030/shkolnye-teatry/uchebno-metodicheskie-posobiya/> (дата обращения: 09.06.2026).

6. Филимонов, А. П. Театральный диалог на Острове: сборник сценариев литературно–музыкальных композиций и спектаклей: методическое пособие / сост. А.П. Филимонов, И.А. Курганова, Ю.В. Шуляковская, Е.В. Рублева. – Курган. – 2014. – 152 с.
7. Филимонов, А.П. Игры Островитян: сборник игр и мероприятий для организации досуга детей и подростков: методическое пособие. Часть 2 / сост. А.П. Филимонов, И.А. Курганова, Ю.В. Шуляковская, Е.В. Рублева. – Курган. – 2015. – 136 с.

Приложения

Приложение 1

Сценарий спектакля «Щелкунчик, или поступок достойный короля» по мотивам сказки Э.Т.А. Гомфана «Щелкунчик и крысиный король»

Занавес закрыт.

Дети заходят в зрительный зал, где их встречают министры. Они помогают детям занять места и танцуют с ними до начала спектакля.

Когда все классы находятся в зрительном зале свет приглушается.

Министр 1: *(запыхавшись)* Всё, больше не могу! Ну почему именно я должен развлекать гостей принцессы? Я, первый министр короля!

Министр 2: *(с одышкой)* Потому что ты первый! Что тут непонятного?

Министр 3: *(возмущенно)* А вот что: первый он, а прыгаем мы втроем!

Министр 1: Тебе не хуже меня известно, что это последнее распоряжение принцессы Пирлипат.

Министр 2: О, да! Знаменитый указ о запасных министрах, на случай непредвиденной казни предыдущих.

Министр 3: Надо признать, принцесса не лишена чувства юмора.

Министр 1: За то напрочь лишена чувства меры, совершенно не знакома с понятием милосердия, и легко оттяпает наши головы, если на этом балу что-то пойдет не так.

Министр 2: В таком случае не будем медлить и огласим последние указы Пирлипат.

Министр 3: Внимание, внимание! Её величество, принцесса Пирлипат повелевает!

1. Реп-указы принцессы Пирлипат

Правила поведения в зрительном зале, которые озвучивают министры

Звучит музыка П.И. Чайковского «Танец Феи Драже».

Луч света высвечивает крадущихся по залу мышей. Они поднимаются на авансцену, потирая лапки, приоткрывают занавес. Оттуда бьет яркий свет и видны подарки для принцессы. Мыши радостно пицат своей находке и скрываются за занавесом.

За занавесом раздается громкий визг, после чего вновь вступает «Танец Феи Драже».

В этот момент широко открывается центральная дверь актового зала. В зал входит Часовщик Дроссельмеер. В руках он держит большую мышеловку, с которой направляется к сцене, напевая песенку.

Часовщик: Зашуршали где-то мыши, еле слышно, тише-тише.
Но в подвалах и углах ждёт зубастых крах!
Сало пахнет вкусно-вкусно, вас поймаю я искусно.
Всех изловит очень ловко, эта мышеловка.

Ставит мышеловку перед сценой. Присаживается на краешек сцены, задумчиво смотрит на мышеловку.

Часовщик: И всё же это очень странно. Мыши ушли отсюда 15 лет назад, с тех пор как я передал Щелкунчика в надежные руки дочурки городского лекаря. Что же могло привлечь их сюда в канун Новогоднего праздника?

Обращается к зрителям.

Часовщик: Ну да чтобы это не было, мои хитрые машинки не позволят им осуществить задуманное. Только нужно очень спешить. Бал вот-вот начнется, а я еще не починил главные дворцовые куранты.

С этими словами Часовщик поднимается по ступенькам на сцену, и открывает занавес.

Сцена оформлена как тронный зал, где в самых невероятных позах застыли министры.

Часовщик: Тик–и–так, тик–и–так! Не стучите громко так!
Слышит все король мышиный. Трик–и–трак, бум–бум!
Ну, часы, напев старинный! Трик–и–трак, бум–бум!
Ну, пробей, пробей, звонок: королю подходит срок!
Раз, два, три, четыре, пять, бал уже пора начать.

Заметив министров Часовщик удивляется. Министры выкручиваются на ходу.

Министр 1: А, Часовщик Дроссельмеер!

Министр 2: Ты, кажется, собирался что-то начинать?

Министр 3: Ну, так начинай, и не отвлекай нас от высокого совещания.

Делают вид, что совещаются.

Часовщик: И что же могло случиться с этими курантами? Ничего не понимаю! А ну ка ребятки, помогите мне. Заведем часы все вместе. Повторяйте за мной.

– Раз, два, три, четыре, пять, бал уже пора начать.

Дети повторяют фразу. После чего Часовщик расставляет мышеловки рядом с теми местами, где спрятались министры. И нарочито громко объявляет:

Открывает нижнюю дверцу. Заходит внутрь.

Часовщик: Вот оно что! Вы уже и сюда забрались? А ну кыш, кыш из дворцовых курантов!

Из часов выбегают те самые мыши. Министры падают со своих мест и спрятавшись за тронном подслушивают диалог мышей.

Мышь 1: Берегись Часовщик, стал Король мышей велик.

Мышь 2: Ты Щелкунчика не спрячешь, хи-хи, пи-пи!

Не надейся на удачу, хи-хи, пи-пи!

Мышь 1: Твой племянник хоть и смел, но решен его удел.

И сегодня мышья рать снова выйдет воевать!

Вместе: Грянет бой и этой ночью с новым годом мы покончим!

В полночь, в полночь, в полночь, в полночь...

Часы начинают громко бить. Мыши убегают за кулисы, в сторону подарков. Часовщик хочет догнать их, но услышав музыку, прячется обратно в часы.

Министр 1: Вы слышали то же что и я?

Министр 2: Конечно! И что это означает?

Министр 3: Что бал начинается! И сюда уже спешат придворные фрейлины! И лично мне они кажутся намного интереснее, каких -то мышинных заговоров!

2. Танец «Бал сладостей»

Во время танца зрители знакомятся со всей королевской семьей, а также придворными фрейлинами.

Сладости складывают в общую гору подарков. После чего по очереди подходят к трону и поздравляют принцессу.

Фрейлина 1: Ах, что за праздник! Что за торжество!

Пирлипат: Это праздник принцессы Пирлипат. В следующий раз потрудитесь заранее выяснять, на чей прием отправляетесь!

Фрейлина 2: Какая ткань! Какое платье!

Пирлипат: Разве вы сами не в состоянии определить? Оно голубое!

Фрейлина 3: Прелестный бал! Все гости на подбор!

Пирлипат: Еще не все. Папа ждет особую персону. И это очень странно. Учитывая, что самая важная персона сегодня я.

В этот момент на сцене появляются Советник по медицине, его дочь Мари и сын Фрид.

Король: А, вот и мой самый долгожданный гость!

Королева: Городской лекарь? Разве его должность позволяет появляться во дворце?

Пирлипат: Они что, будут веселиться на моём празднике?

Король: лекарю: Не обижайтесь на них, они не хотели Вас обидеть!

Королеве и Пирлипат: С сегодняшнего дня городской лекарь служит во дворце в качестве Советника по медицине! А вместе с ним во дворце будут жить его дочь Мари и сын Фрид, и моей прекрасной Пирлипат наконец будет с кем поиграть!

Фрид и Мари почтенно кланяются принцессе и дарят ей небольшой подарок – корзинку с орехами.

Фрид: очарованно Ваше юное величество, мы с сестрой очень хотим подружиться с вами, и дарим вам корзину самых отборных и вкусных орехов!

Пирлипат: Что?! Орехи?! А–а–а–а–а–а–а!!!

Лица придворных вытягиваются от ужаса.

3. Песня придворных

Песня придворных

На мотив песни из к/ф «Шаг вперед». Автор текста – Рублева Е.В.

Припев, 2 раза:

Дети, вам ни за что на свете,

Она орехи эти

Не сможет позабыть!

Будьте предельно осторожны,

А то придется тоже

Как мыши в клетке жить...

Куплет:

В детстве прекрасная принцесса

Была нам всем известна,

Как крошка Пирлипат.

И вот однажды ночью

В спальню пробрались тихо мыши,

Без скрипа, еле слышно,

Внесли ей шоколад!

Молочный, это точно!

В этот момент она проснулась,
К конфете потянулась,
Немного надкусив
Зачем же ночью кушать?
Тут же подействовали чары,
Принцесса закричала,
Стал вид её брезглив.
А взрослых надо слушать...

Припев:
Дети, вам ни за что на свете,
Она орехи эти
Не сможет позабыть!
Будьте предельно осторожны,
А то придется тоже
Как мыши в клетке жить...

Куплет:
Крошка в уродца превратилась,
Кусала всех и злилась,
Король повесил нос.
И приказал всем слугам
За день найти врача любого,
Не очень дорогого,
Чтоб разрешить вопрос
С принцессиным недугом.

В полдень прислали звездочета,
Чтоб сделал он расчеты,
Как вылечить недуг?
И осчастливить всех.
Дабы принцесса излечилась,
В красотку превратилась,
Съесть нужно Кракатук.
Волшебных сил орех.

Принцы, ломать не стали зубы,
Тогда велели слугам
Народу объявить:
Тот, кто орех расколет,
Сразу полцарства в дар получит.
Желанье, коль озвучит:
Принцессе мужем быть,

Король его исполнит!

Тут же Щелкунчик объявился
Богатствами польстился,
И расколол орех!
Принцесса вновь прекрасна.
Только спасителю не рада,
Он жутко неприглядный,
И вызывает смех!
Весь страшный и ужасный.

После, мы, наглеца прогнали,
Принцессу поздравляли
Но больше никогда,
Под страхом смертной казни
В замок орехов не носили,
Их вовсе разлюбили,
Все наши господа.
Забыв свои соблазны.

Припев, 2 раза:
Дети, вам ни за что на свете,
Она орехи эти
Не сможет позабыть!
Будьте предельно осторожны,
А то придется тоже
Как мыши в клетке жить...

*Песня заканчивается суетой возле возмущенной принцессы. Даже
Советник по медицине порхает вокруг неё с валерьянкой.
Фрида и Мари грубо отталкивают на авансцену.
Мари начинает плакать.*

Фрид: Ну чего ты разревелась? Мы сами виноваты, что так лопухнулись!
А всё ты – орехи любят все, орехи любит каждый!

Мари: Ты жутко злой и невоспитанный! Я плачу вовсе не из-за принцессы. Мне жаль беднягу, который спас её. Он щелкал орешки так же, как мой игрушечный Щелкунчик и наверняка не хотел ничего дурного. Ведь он помог ей, и сам же от этого пострадал. По-моему это жутко не справедливо.

Фрид: Ох, Мари! Если бы всё в мире было, *по-твоему*, то прекрасная Пирлипат стала бы самой несчастной принцессой на свете. Только представь себе: очаровательная Пирлипатхен и её безобразный спаситель! Хотя в одном ты права, его должны были наградить, как обещали, а уж потом выгонять взащей.

Мари: И когда это ты научился так красиво говорить о девочках? Знаешь Фрид, если бы ты не был моим братом, я решила бы, что ты влюблен в принцессу.

Фрид: *(злится)* Ерунда! *(подкалывает сестру)* Но если я когда-ни будь решу влюбиться, то лучше уж это будет наша принцесса, чем уродливая игрушка Щелкунчика!

Мари: *(злится и бежит за братом)* Ах так! Ну, держись, братец! Щелкунчик может и не самый красивый игрушечный солдатик, за то он храбрый и отважный!

Фрид: *(продолжает подшучивать)* Интересно, как же ты об этом узнала? Неужели кукольный уродец научился разговаривать?

Мари: *(останавливается в задумчивости)* Я и сама не знаю... но мне почему-то кажется, что если бы у этой игрушки было сердце, то оно непременно было бы добрым...

В это время из-за часов на цыпочках появляется Часовщик. Он слышит разговор Фрида и Мари.

Часовщик: Ах, моя дорогая крестница, я всегда знал, что у тебя большое доброе сердце.

Фрид и Мари радостно бросаются Часовщику на шею с криками «Крестный».

Фрид: Ты уже знаешь, что мы теперь тоже будем жить во дворце?

Часовщик: Да? И где же?

Мари: Совсем рядом нам пожаловали прекрасную комнату!

Часовщик: А твой любимец, Щелкунчик сейчас там?

Мари: Конечно! Твой подарок хранится в нашем стеклянном шкафу вместе с остальными игрушками.

Часовщик: Теперь понятно, почему во дворце опять появились мыши! Мышиный король привел свою армию, чтобы отомстить Щелкунчику за гибель своей матери, королевы Мышильды. Скорее к шкафу! А по пути я расскажу вам как всё было на самом деле, 15 лет назад.

Ходит маятник со скрипом.

Меньше стука — вот в чем штука.

Трик-и-так! Всегда и впредь должен маятник скрипеть,
песни петь.

А когда пробьет звонок: бим-и-бом! — подходит срок.

Не пугайся, мой дружок.

А потом слетит сова, раз-и-два и раз-и-два!

Часовщик и его крестники спускаются по ступенькам и во время фото-легенды идут под сценой. Они не замечают, что их подслушивают министры, которые в игровой манере убирают куранты за кулисы.

4. История превращения Щелкунчика (фото-легенда)

(автор текста – Рублева Е.В.)

Сияли канделябры, шумел веселый бал,
Король гостей богатых, любезно принимал
Колбасы, ананасы, и много разных блюд,
Съедались в одночасье, в каких-то 5 минут.

А в это время сладости прельстили 3-х мышей.
Мышильда пискнув радостно, созвала малышей.
Король не стал манерничать, отдав простой приказ,
Чтобы гостям не нервничать, поймать их сей же час.

Мишильда шустро прыгнула к принцессе на подол,
И в этот миг от ужаса замолк шумевший двор.
Уродцем, заколдованным средь кружева и злат,
Сидела кукла жуткая – малышка Пирлипат.

Ни помогли ей лекари, пилюли тут не в счет.
Прогноз принес немедленно придворный Звездочет:
Принцесса станет прежнею, когда, надев сюртук,
Расколет смелый юноша орешек Кракатук.

Он силами волшебными природой наделен.
И в скорлупу намеренно надежно заключен.
Не стали графы с лордами обламывать зубов,
Чтоб Пирлипат, от кукольных избавилась оков.

Пауза на экране

Часовщик: Увы, мы с племянником были менее осторожны. И когда Король посулил сделать принцем, того кто разгрыз орех, мы примчались во дворец. Принцесса съела ядрышко ореха Кракатук и в один миг стала еще прекраснее чем была, но утратила способность быть доброй.

Мари: А ваш племянник?

Часовщик: Пока все прыгали на одной ножке от счастья, мой племянник должен был сделать 7 шагов назад, с закрытыми глазами. Только тогда чары полностью теряли силу.

Финал фото-легенды

Племянник сделал 6 шагов, а на седьмом застыл,
Среди танцующих кругов на мышку наступил,
И сделался Щелкунчиком, солдатиком зубастым.
Король велел юнца прогнать, назвав его опасным.

Луч света высвечивает авансцену и героев на ней. Сцена выглядит как детская комната со стеклянным шкафом и качелями.

Часовщик: Мой бедный племянник превратился в Щелкунчика, а принцесса тут же позабыла, что 5 минут назад имела точно такой же вид.

Мари: Выходит, игрушечный солдатик в нашем шкафу и есть твой племянник? Но почему ты подарил его нам, вместо того, чтобы попытаться вернуть бедняжке прежний вид?

Фрид: Надо было найти еще один Кракатук и съесть его!

Часовщик: И я думал так же. Однако чары оказались гораздо хитрее. Теперь колдовство исчезнет только при условии, что кукла станет человеком, а человек полюбит куклу.

Свет на сцене становится ярче, освещая комнату Фрида и Мари.

Мари: Как это?

Часовщик: Хотел бы я знать... Но вот что мне доподлинно известно, что мышиный король разыскивает Щелкунчика с того самого дня. И сегодня здесь разразится настоящая битва!

Мари: Когда в детстве я играла в куклы, мне казалось, будто я слышу их разговор. Так значит, это было правдой?

Фрид: Ох уж эти девчонки! Тут сейчас будет целая армия мышей, а она решила вспомнить детство. Открывай скорее шкаф! Мне еще своих солдат строить!

Мари: Я пытаюсь, замок не поддается!

Часовщик: Надо попросить помощи у ребят.

Фрид: Это же гости принцессы, чем они нам помогут?

Часовщик: Ты не прав. Ведь человека нужно судить по поступкам, а не по его друзьям.

Ребята, не считите за труд, окажите нам маленькую услугу. Снаружи дверь не открыть. Значит нужно подтолкнуть изнутри. Куклы легко с этим справятся, но только после 12-го удара часов! Мы с вами немного поторопим время, конечно, если вы не против.

Дети отвечают, что согласны помочь.

Часовщик: В таком случае приготовьтесь хлопать в ладоши, вместе с моими крестниками. Да будьте внимательны!

5. Игра «Часы»

– Бьют часы, коль срок им выпал. – *хлопают в ладоши*;
– Ходит маятник со скрипом. – *хлопают в ладоши с соседом справа*;
– А потом слетит сова, раз–и–два и раз–и–два! – *ударяют по ладоням соседу слева, сверху и снизу*;
– Бьют часы и в срок и кстати, на погибель мышьею рати! – *8 раз хлопают в ладоши со звуком «Бом»*.

С последним «Бом» начинает звучать волшебная музыка, в шкафу пробивается свет (гирлянды), куклы оживают.

Герои на сцене заворожено наблюдают за волшебством. Как вдруг с левой стороны арьерзанаветы появляется большое световое пятно, в котором видны тени крадущихся мышей.

Мыши: Стройся, взвод! Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет! Стройся, взвод! В бой вперед!

Услышав приближение мышей, Щелкунчик бросает своим солдатам боевой клич.

Щелкунчик: Щелк–щелк–щелк, глупый мыший полк!
То–то будет толк, мыший полк!
Щелк–щелк, мыший полк – прет из щелок – выйдет толк!

После этого все гусары и Щелкунчик выпрыгивают из шкафа, готовые к атаке. И в этот момент свет тускнеет.

6. Оригинальная композиция «Мышиный король» с большими фонарями

В конце номера мыши оставляют фонари включенными и ставят их на пол по периметру ковра.

Щелкунчик, не теряя времени запрыгивает в правый гамак. Мышиный король – в левый. Гусары и Мыши король остаются внизу. Начинается битва.

Часовщик не пускает Мари и Фрида принять участие в боевых действиях, удерживая их за левой дверкой шкафа.

7. Воздушный бой + битва в лучах фонарей

Во время битвы, из центральных дверей в зал входят советник по медицине, король, королева и принцесса Пирлипат, а так е министры и фрейлины. Битва мгновенно прекращается, игрушки замирают, мыши прячутся за правой дверкой шкафа. Таким образом, вошедшие их не видят.

Королева: ... по правилам этикета ты должна извиниться. Ведь эти дети не знали, что ты не любишь орехов.

Король: Эти дети, могли бы поинтересоваться заранее... не к сапожнику в гости собирались.

Пирлипат: королеве. Вот видишь, здесь их тоже нет. Значит, мне не нужно не перед кем извиняться! Ура! И можно, наконец, продолжить веселье!

Король: Подожди дочка. Вот эта игрушка мне очень знакома. *подозревает детей в краже* Она случайно не из твоего шкафа?

Пирлипат: Фи, папочка! Среди моих игрушек нет и не будет такого зубастого уродца!

В детскую вбегают запыхавшиеся министры.

Министр 1: Ваше величество, во дворце заговор!

Министр 2: Часовщик прячет здесь своего племянника! Того самого!!

Министр 3: *(показывает на Щелкунчика)* Вот этот преступник! Вот этот нахал!!!

Мари: *(выходя из укрытия)* Да как вы смеее? Ведь это он разгрыз тот самый орех, спасая вашу принцессу!

Пирлипат: Что??? Мало того, что ты подслушивала, так еще и снова говоришь про орехи?

Часовщик: Ваше величество, она не нарочно... но заговор действительно существует. Во дворце мыши!!!

Мышиный король: *выскакивает из-за дверцы.* «Преступник»! «Уродец»! «Нахал»! Вот как у людей принято отзываться о своих спасителях! *(обращается к Мари)* Ах девочка, беда человечества в том, что чем дальше простирается их власть, тем короче делается память. Схватить! Пленить! Закрывать!

Фрид: Принцесса, бегите!

Мыши быстро пленяют принцессу всю королевскую семью. Щелкунчик и советник по медицине пытаются защитить королевскую семью, но попадают в шкафы. Министры и фрейлины прячутся по разным углам.

Мышиный король: Наконец—то все на месте, и Щелкунчик, и принцесса. Как я рад внезапной встрече! Что ж, начнем веселый вечер?

Звучит веселая, но жутковатая музыка. Мыши подхватывают Короля, королеву и Пирлипат, и кружат их в танце.

Мышь 1: Ты король, совсем зазнался, на Мышильду покушался, В мышеловках на корню нашу погубил родню!

Танцевальный переход

Мышь 2: А трусиха королева, только смиреннько смотрела.
Не посмела сунуть носа, в королевские вопросы.

Танцевальный переход

Мышь 3: И принцесса стала тоже, на родителей похожа.
Словно кукла бессердечна, и такую будет вечно!

Танцевальный переход

Мышиный король: Потому что не заклятья, не волшебные обьятья,
Заставляют вас людей, быть коварнее и злей.
Короли глядят на вид: как причесан, как умыт?
Что имеет за душою? На приданое большое!
Улыбаются. Но камень припасли для вас в кармане!
Новый год таким не нужен, в старом проживут не хуже!

Безумный вальс заканчивается.

Королева: Какое хамство!

Король: Я требую немедленно покинуть мой дом!

Пирлипат: А ну брысь! Серые зубастые грызуны! *Продолжают шуметь
общим фоном.*

Мышиный король: *не обращая внимания на их выкрики.* Ну, для начала
«Здравствуйте»! Хотя, о чем это я? В этой семье не знают, что такое хорошие
манеры. В ней вообще вообще ни разу в жизни не сделали ничего хорошего.

Король: Говори, зачем пришел или убирайся вон!

Мышиный король: В общем, так, 15 лет я мечтал отомстить за мою
мамашу, королеву Мышильдуду. 15 лет я разрабатывал самые коварные планы.
15 лет я представлял, как вы будете умолять меня о пощаде! И знаете, что
случилось? За все эти годы я так много думал о вашей семейке, что вы мне
порядком надоели. И я решил оставить вас в старом году.

Королевская семья: Как это?

Мышиный король: А вот так: я раздобыл еще один кракатук, который
исполнит любое мое желание. А я желаю, чтобы в новом году вас тут не было!
Кстати, деревянный орехогрыз нужен был мне только для этого.

Часовщик: Значит ты не держишь зла на моего племянника?

Мышиный король: Как бы не так! Ведите Щелкунчика, пусть расколет
орех, а потом отправляется в прошлое вместе с ними. *Щелкунчика выводят из
шкафа, держа за руки.* Он видно уже и забыл, по чьей милости превратился в
деревянную куклу. Вот и пусть остаётся с такими же как он сам —
бессердечными куклами!

Мари вырывается вперед.

Мари: А ну прекрати обзывать и угрожать! Щелкунчик совсем не такой! Он добрый и милый. Я только сегодня узнала, что он заколдованный мальчик. Но всегда чувствовала, что у этой куклы есть сердце.

Мышиный король: Есть, есть. Да только не сердце привело его во дворец 15 лет назад, а желание разбогатеть.

Фрид: Это не правда! Я знаю его с детства, в моей армии игрушек он всегда состоял на хорошем счету.

Мышиный король: И он, и принцесса и все вот эти королевские особы, порядком подпортили мне жизнь. И судя по всему не мне одному. Оглянитесь вокруг, в этой комнате полным- полно министров и придворных фрейлин. Но ни один из них не бросился защищать своих правителей. Их никто не любит сейчас, и в новом году так же не найдется желающих. А раз они никому не нужны, пусть остаются в прошлом!

Свет моргает.

Музыка меняется на устрашающую. Мыши достают кракатук и подносят его Щелкунчику. Он почти готов раскусить орех.

Фрид: Не правда! Их любят. Может быть даже больше собственной жизни. Хотя это и кажется невозможным.

Мышиный король: Ложь! Покажи мне того несчастного, который отдал бы жизнь за красивую, но жестокую принцессу? А может быть, здесь есть девочка, которой дорога эта жуткая деревяшка?

Фрид: Да, и оба они здесь! Мари, ну признайся! Ты ведь любишь Щелкунчика! А я готов на самый отчаянный поступок, чтобы сердце принцессы Пирлипат стало добрым.

Звучит волшебная музыка, плавно сменяясь фонограммой песни.

8. Песня Фрида и Мари + дым и лазер

Куплет Фрида:

Лекарь скажет, всё забудется, заживёт боль уйдёт,
Улицы заметёт выпавший снег.
Крестный скажет: всё наладится, как водится,
Новый год, и друзья всё по новой, но я...

Припев Фрида:

Я позабыл про себя, едва увидев тебя.
Принцесса лести и лжи, в мире вельмож, лишенных души.
Жестокой стала и злой, но не унять твою боль.
Позволь помочь мне позволь, сердце свое ты для любви открой.

Куплет Мари:

На обидах, жизнь не кончилась, всё – впереди,

Даже если плакать хочется – надо встать и идти.
И сердцу снова станет радостно, горе пройдет,
Старый год унесет череду всех невзгод!

Припев Мари:

Я полюбила тебя, ты стал живым для меня,
Игрушка с сердцем в груди, в кукольный мир не уходи!
Пойми Мышиный король, ты не уймешь свою боль,
Позволь помочь мне позволь, стрелки судьбы не отводи назад.

На припеве Щелкунчик закрывает лицо руками, и убегает в шкаф. Вся компания бежит туда же. Заглядывают в шкаф, хотя разглядеть, что там происходит.

*На втором Куплете принцесса Пирлипат начинает плакать!!!
Её успокаивает Фрид.*

На втором припеве из шкафа выходит Щелкунчик, в человеческом обличье.

Мышиный король: Жаль прерывать ваши сентиментальные признания. Но пора исполнять мое желание. *Направляется к шкафу за Щелкунчиком.* Ну и как это называется? Куда делся Щелкунчик? Кто теперь разгрызет кракатук? *Обращается к мышам.* Я вас спрашиваю?

Щелкунчик: Я здесь!

Король: Кто? Кто этот статный юноша?

Щелкунчик: Щелкунчик, ваше королевское величество!

Мари: Как это? Ведь колдовство должно исчезнуть лишь тогда...

Часовщик: ... когда кукла станет человеком, а человек полюбит куклу! Все сходится! Щелкунчик – первая кукла. А второй, прошу прощения, была принцесса Пирлипат. Прославившаяся на всё королевство своей кукольной красотой и бессердечностью. И кто бы мог подумать, что признание твоего брата так тронет её сердце! Эх, я старый дурень! 15 лет не мог понять, кто же эта вторая кукла!

Королева: Какое счастье! Наша дочь вновь стала доброй девочкой!

Фрид: А Щелкунчик и правда оказался настоящим мальчишкой!

Мышиный король: *передразнивает* Какое счастье, какое счастье... Радоваться будете в старом году. Щелкунчик и в человеческом обличии неплохо колел орехи! Давай, грызи!

Мыши передают Щелкунчику кракатук. Отвернувшись он раскрывает его. Ядрышко светиться волшебным светом (фонарик или что-то типа этого).

Мышиный король: Кто ни будь желает произнести последнее слово? Нет? Я так и думал.

Королева: *(набравшись смелости)* Спасибо вам, уважаемый Мышиный король!

Мышиный король: Чего? Ты может слова перепутала, от страха? Я вас в прошлом оставить собираюсь... Давай по новой.

Королева: *королю* Ну, скажи ему! Ведь это благодаря ему, исчезли волшебные чары.

Король: *выдавливая по слову* Прости меня, Мышиный король.

Мышиный король: Это что–то новенькое. Но вы меня не разжалобите. Щелкунчик, давай сюда кракатук!

Щелкунчик: Хорошо. Теперь мне не страшно остаться в старом году...

Пирлипат: ...если знаешь, в новом тебя любят и ждут. Спасибо Фрид!

Щелкунчик: Спасибо Мари!

Король с Королевой: Спасибо Мышиный король.

Мышиный король: То есть вы согласны остаться в старом году?

Все кивают и улыбаются.

Мышиный король: И вам совсем не страшно?

Все мотают головой и улыбаются.

Мышиный король: Ну и какая радость делать эту гадость? И что теперь? Меня ж другие мыши засмеют!

Советник медицины: Так оставайся с нами!

Фрид: А кракатук, давай спрячем подальше.

Мари: Ведь самое сильное волшебство – это любовь.

Щелкунчик: Если тебя любят, то колдовство теряет силу.

Пирлипат: А если любишь ты...

Все герои: Рушатся все преграды!

Финальный танец «Всегда права любовь!»

На проигрыше все замирают.

Часовщик: Вот так и закончилась эта чудесная история про моего племянника Щелкунчика, принцессу Пирлипат, Короля, Королеву, Фрида и Мари, и конечно Мышинного короля. Они встретили новый год все вместе и уже никогда не разлучались. А волшебный орех кракатук так и остался пылиться в шкафу. Ведь самое сильное волшебство мы способны совершить сами. От всей души желаю вам чудес в наступающем году. С новым годом!

После слов танцуют последний припев и выходят на поклон.

После поклона министры делают шаг вперед.

Министр 1: Внимание, внимание! Новый указ принцессы Пирлипат!

Министр 2: Её величество, принцесса Пирлипат

Приглашает всех на бал, чтобы никто не заскучал.

Министр 3: С Дед Морозом и Снегурочкой потанцуем мы танцульки!

Часть героев спускается в зал. Вторая часть остается на сцене.

Занавес закрывается.

Вожатые ведут детей в мобильный зал.

**Сценарий литературного спектакля «Стойкий оловянный солдатик»
по мотивам одноименной сказки Г.Х. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»**

***Место действия:** стол для приготовления уроков.
На нем стоит большой монитор (экран), лежит зеркальце.
В правом углу стоят цветы в вазе.
Слева стоит карандашница, за ней прячется Троль.*

Занавес закрыт. Звучит ГЗК.

ГЗК:

- Дети, пора готовиться ко сну. Лиза, ты навела порядок на своем столе?
- Да, мамочка. А потом с прогулки вернулся Арсений, и опять раскидал своих жутких солдатиков, прямо возле моих балеринок!
- Мамочка, Лиза обманщица! На столе не было убрано! Поэтому, мои солдатики ни при чем!
- Ну вот что, завтра вас обоих ждет серьезный разговор с отцом. А сейчас –быстро в постель! Я выключаю свет.

Занавес открывается. Вступает тема оживающих игрушек.

Танец «Оживление игрушек»

Пупсы: Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков.

Канарейка: Все сыновья одной матери – старой оловянной ложки и, значит, приходились они друг другу родными братьями.

Балерина: Это были славные, brave ребята:

Балерина 2: Ружье на плече, грудь колесом,

Балерина 3: Мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят...

Балерины вместе: Ну, словом – чудо, что за солдатики!

Солдатик 1: Все двадцать пять лежали рядком в картонной коробке.

Солдатик 2: В ней было темно и тесно.

Стойкий солдатик: Но оловянные солдатики – терпеливый народ, они лежали, не шевелясь и ждали дня, когда коробку откроют.

Троль: И вот однажды коробка открылась.

Балерины: «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!» – закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши.

Цветы: Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения.

Солдатик 1: Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе.

Солдатик 2: Двадцать четыре были совершенно одинаковые – одного от другого не отличить,

Канарейка: А двадцать пятый солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим.

Стойкий солдатик: Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух.

Пупс 1: Вот с этим—то одноногим солдатиком и произошла замечательная история,

Пупс 2: Которую мы вам сейчас расскажем.

Герои начинают передавать 2 картонные башенки из кулис к центру.

Солдатик 1: На столе, где мальчик построил своих солдатиков,

Канарейка: было много разных игрушек.

Балерина 1: Но лучше всех игрушек

Цветочек: был чудесный картонный дворец.

Крыса 1: Через его окошки можно было заглянуть внутрь

Крысы 2 и 3: и увидеть все комнаты.

*Перемещаются к дворцу и делают вид, что подглядывают.
Так же вытаскивают зеркало. Вокруг озера встают цветочки.*

Пупс 1: Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце.

Пупс 2: Оно было совсем как настоящее озеро,

Цветы: и вокруг этого зеркального озера стояли маленькие яркие цветы.

Солдаты 1,2,3: Все это было прекрасно,

Стойкий солдатик: но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге, в широко раскрытых дверях.

Балерина: Она тоже была вырезана из картона;

Балерина 1: на ней была юбочка из тонкого батиста,

Балерина 2: на плечах – голубой шарф, а на груди – блестящая брошка,

Балерина: почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая.

Стойкий солдатик: Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, должно быть, она была танцовщицей.

Троль: Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.

Стойкий солдатик: “Вот бы мне такую жену! – подумал оловянный солдатик. – Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет!.. А мой дом – простая коробка, да еще набилось нас туда чуть не целая рота – двадцать пять солдат. Нет, ей там не место! Но познакомиться с ней все же не мешает...”

Троль: И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же, на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась! Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого – его так и не могли найти, – уложили в коробку, и все люди легли спать.

Канарейка: И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть: сначала в гости, потом в войну, а под конец – устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки – им тоже хотелось выйти на волю и поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыраться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы, – тра–та–та–та, тра–та–та–та!

Танец «Бал игрушек»

Троль: Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами.

Балерины: Только одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места.

Стойкий солдатик: Она по–прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз.

Троль: Пробило двенадцать. И вдруг – щёлк! – зашуршало в карандашнице.

Балерина 1: Оказывается, там сидел маленький злой троль.

Балерина 2: Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.

Троль: Эй ты, оловянный солдат! Не больно заглядывайся на плясунью! Она слишком хороша для тебя.

Стойкий солдатик: Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.

Троль: Ах, вот ты как! Ладно же, погоди до утра! Ты меня еще вспомнишь!

Занавес закрывается.

*Перестановка декораций: опускается супер–занавес (речка),
убирается Картонный дворец.*

ГЗК:

– Дети, собирайтесь пошустрее. Вы опоздаете в школу!

– Мам, Лиза куда–то спрятала моего солдатика...

– Ничего я у него не прятала. Вот твой солдатик, стоит себе за карандашницей.

– Солдат, вы покинули свою коробку без разрешения. До вечера будете стоять на подоконнике, в карауле, в качестве наказания!

Солдатик выпрыгивает на авансцену.

– Лиза, Арсений! Поиграете вечером. А сейчас – шагом марш, в школу!

Стойкий солдатик: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за карандашницей и поставили его на окно.

Троль: И вдруг – то ли это подстроил троль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает? – но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху! Минуты не прошло – и он уже торчал из земли вверх ногами, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками.

Стойкий солдатик: Брат с сестрой сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул: “Я тут!” – его бы сейчас же нашли.

Троль: Но он считал непристойным кричать на улице – ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный.

Крыса 1: Брат с сестрой ушли в школу.

Крыса 2: И вскоре к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.

Крыса 3: «Смотри-ка, – сказал один из них. – Да, никак, это оловянный солдатик!.. Давай–ка отправим его в плавание!»

Стойкий солдатик: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку.

*Прыгает вниз и попадает в бумажный кораблик.
Начинает движение по залу.*

Троль: Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши.

Активизация зала.

*Солдатик плывет в кораблике в сторону главного выхода из зала.
Его ведет луч пушки.*

Стойкий солдатик: Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить, после такого ливня! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед.

Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал – от каски до сапога, – но держался стойко, как полагается настоящему солдату: ружье на плече, голова вверх, грудь колесом.

И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку.

«Где же это я? – думал оловянный солдатик. – Ах, если бы со мной была моя красавица танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем...»

Из главных дверей актового зала появляются 3 крысы.

Крыса 1: В эту минуту из–под моста выскочили большие водяные крысы.

Крыса 2: Ты кто такой?

Крыса 3: А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!

Стойкий солдатик: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крысы плыли за ним вдогонку.

Крысы: Держите его! Держите! У него нет паспорта!

Кораблик с Солдатиком плывет по периметру зала (мимо пожарных выходов). Крысы гонятся за ним.

Крыса 2: И они изо всех сил загребали лапами, чтобы догнать солдатика.

Крыса 3: Но лодку несло так быстро, что даже самая старшая крыса не могла угнаться за ней.

Крыса 1: Наконец оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.

Стойкий солдатик: «Я спасен!» – подумал солдатик.

Крыса 1: Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только: за мостом вода с шумом падала вниз – прямо в широкий бурный канал!

Звучит шум водопада.

Крысы злорадствуют.

Солдатик поднимается на сцену, оставаясь только в луче пушки.

Стойкий солдатик: Оловянному солдатiku, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как, если бы человека в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду.

Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее, то вверх, то вниз, но солдатик по–прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул.

И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев.

Открывается занавес. Сцена выглядит как речное дно.

Стойкий солдатик: Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло... И, наконец, вода накрыла его с головой.

Лазерная проекция «Рыбы»

Стойкий солдатик: Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плясуньи!

Но тут он вспомнил старую солдатскую песню:

«Шагай вперед, всегда вперед!
Тебя за гробом слава ждет!...» – и приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине.

*Занавес открывается. Солдатик напевает свою песенку.
Рядом с ним появляется большая рыба.*

Рыба: Однако, случилось, совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика, вместе с его ружьем.

Троль: Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы, темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке! Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго.

Из-за кулис вылетает канат, цепляя рыбу за плавник (удочка).

ГЗК:

– Папа, смотри, кажется, я кого-то поймал!
– Только не спеши. Тяни осторожно... подсекай! Ай да сын! Ай да молодец! Какую рыбку поймал!

Рыбу утягивают за кулисы. Поднимается суперзанавес, за которым стоит привычный стол с раскиданными игрушками.

– Вот Лизка обзавидуется!
– А мама обрадуется. Из такой рыбы выйдет знатная уха к ужину.

Солдатик выпрыгивает на сцену, осматривается.

Стойкий солдатик: И вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал:

Балерины 1 и 2: Вот так штука! Оловянный солдатик!

Канарейка: А дело было вот в чем: неподалеку от дома Арсения и Лизы располагался небольшой пруд, где каждые выходные рыбачили все окрестные жители.

Цветы: Арсений поймал рыбу, и вместе с отцом они принесли её прямоком на кухню.

Троль: Мама распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика.

Пупсы: Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату.

Балерины 1 и 2: Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника.

Солдатик 1: Солдатика поставили на стол, и вдруг...

Солдатик 2: Каких только чудес не бывает на свете!

Солдатик 1: Он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу...

Солдатик 2: Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица танцовщица.

Стойкий солдатик: Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость!

Балерина: Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы,

Стойкий солдатик: Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу...

Балерина: Танцовщица смотрела на него, и оба молчали.

Все ждут, когда же кто-нибудь признается в своих чувствах.

Вдруг Лэсси, собака старшей сестры, схватила оловянного солдатика и, ни с того, ни с сего, швырнула его прямо в камин. Наверное, её подучил злой тролль из карандашницы.

Балерина: В камине ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко.

Стойкий солдатик: Он чувствовал, что весь горит – то ли от огня, то ли от любви, – он и сам не знал. Краска сбегала с его лица, он весь полинял – может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы.

Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плясуньи. А плясунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает...

Балерина: В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь, сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в камин прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула – и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился.

ГЗК:

– Лиза, ну что там в камине?

– Тут какая-то железяка, и брошка моей балерины! Мам, Арсений сжег мою балерину!!!

– Ничего я у неё не жег!

– А ну, прекратите спорить! Из-за ваших игр чуть не испортился камин!

Выходят на авансцену и садятся на край.

Пупс 1: На другой день брат с сестрой стали выгребать из печки золу

Пупс 2: и нашли маленький комочек олова, похожий на сердечко,

Балерины 1 и 2: да обгорелую, черную, как уголь, брошку.

Троль: Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плясуньи.

Все грустят. Но внезапно появляется Троль.

Троль: А что еще от них могло остаться?
Никто из двух так и не смог решиться,
Чтоб в своих чувствах, наконец, признаться,
Гордыней и мундиром поступиться.

Канарейка: Ни шаг на встречу, ни улыбки нежной,
Всё ждали, молча, действий друг от друга.

Цветы: И по течению жизни безнадежно,
Покорно плыли, под дождем и вьюгой.

Балерины 1 и 2: Возможно, кто-то видит в этом силу,
Пусть кто-то даже подвигом считает,

Крысы: А мы уверены, чтоб в жизни стать счастливым,
Сметай преграды, что тебе мешают!

Солдаты: Иди вперед, борись за счастье смело!
И помощи не бойся попросить!

Балерина: Не жаль сгореть в огне, но ради дела!

Стойкий солдатик: А не из скромности судьбу свою губить!

Звучит музыка. Герои по очереди выходят на поклон.

Текстовое электронное издание

Е.В. Рублева

**Практический навигатор
руководителя школьного театра**

Учебно-методическое пособие

Издание разработано с помощью программного
обеспечения Microsoft Office Word, Adobe Acrobat Pro

16+

Подписано к использованию 17.09.2026 г.

Объем – 90 Кб

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
625025, Тюмень, ул. Советская, д. 56, тел.: (3452) 390–227
www.togirro.ru, [e-mail: info@togirro.ru](mailto:info@togirro.ru)