

РАЗГОВОРЫ

О ВАЖНОМ

Сценарий занятия

ДЕНЬ ТЕАТРА. 160 лет со дня
рождения К. С. Станиславского
5-7 классы

27 марта 2023 г.

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ
для обучающихся 5–7 классов по теме
«ДЕНЬ ТЕАТРА. 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО»

Цель занятия: опираясь на наследие нашего великого соотечественника К. С. Станиславского, создать для обучающихся воспитательную ситуацию-размышление об исконной роли театрального искусства нести людям жизненную правду, идеалы нравственности и справедливости.

Формирующиеся ценности: приоритет духовного над материальным, самореализация, развитие.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Рекомендуемая форма занятия: эвристическая беседа. Занятие предполагает также использование видеоролика, интерактивных заданий, включает в себя анализ информации.

Комплект материалов:

- сценарий,
- методические рекомендации,
- видеоролики,
- презентации,
- комплект интерактивных заданий.

Структура занятия

Часть 1. Мотивационная.

Вступительное слово учителя, беседа по предварительным вопросам, просмотр видеоролика.

Часть 2. Основная.

Общее обсуждение. Выполнение интерактивных заданий.

Часть 3. Заключение.

Подведение итогов занятия, рефлексия.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ

Часть 1. Мотивационная.

Учитель. Сегодняшний наш разговор посвящен Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

Ребята, скажите, а зачем мы ходим в театр и почему мы иногда так любим играть в театре сами?

Ответы обучающихся.

Учитель. Наверное, кто-то находит в театре ответы на сложные жизненные вопросы, кто-то приобретает новые знания, кто-то переживает сильные эмоции, а кто-то просто получает эстетическое удовольствие... Но совершенно точно театр заставляет всех нас думать и сопереживать.

Современный театр — это разнообразие жанров и синтез самых разных видов искусства: музыки, хореографии, литературы, живописи.

Предлагаю посмотреть видеообращения Владимира Львовича Машкова – художественного руководителя Московского театра Олега Табакова и Евгения Владимировича Князева – ректора Театрального института имени Бориса Щукина.

Демонстрация видеороликов (видеообращения В. Л. Машкова, Е. В. Князева).

Педагог. Ребята, реформатором русского театра был Константин Сергеевич Станиславский. Без него сложно представить себе современный театр. В этом году мы празднуем юбилей этого выдающегося человека, реформатора театра, актера, режиссера и педагога.

Что вы слышали о Станиславском? Чем он знаменит? Почему его ценят во всем мире?

Ответы обучающихся.

Учитель. Константин Сергеевич создал знаменитую на весь мир актерскую систему, на принципах которой до сих пор основывается методика подготовки актеров в театральных вузах.

Давайте посмотрим видеоролик, в котором рассказывается о выдающемся русском мастере театрального искусства Константине Сергеевиче Станиславском.

Демонстрация видеоролика (дикторский текст).

Знаете ли вы, что знаменитые актеры, которыми мы восхищаемся в

кино, практически все работают по системе актерского мастерства, которую разработал великий русский режиссер и педагог Константин Сергеевич Станиславский еще в начале XX века.

Константин Сергеевич родился в Москве 17 января 1863 года в многодетной купеческой семье. Его отец, Сергей Владимирович Алексеев, владел крупнейшей в России фабрикой, руководство которой в дальнейшем доверил сыновьям, в частности, и Константину.

Семейное дело Алексеевых процветало, и Константин мог бы спокойно продолжать заниматься делами фабрики. Но главной страстью Кости стал театр.

В 1877 году несколько членов семьи создали домашний любительский театр – Алексеевский кружок. Отец Константина переделал сарай загородного дома в небольшой театральный зал, где юные артисты и показывали свои спектакли для близких друзей и родственников.

Но Константин мечтал о большем.

Занятие театром в то время было не настолько почетным, как сейчас. Потому, чтобы не пятнать знаменитую фамилию и всерьез заниматься любимым делом, Константин Сергеевич взял псевдоним. Так, купец Алексеев превратился в актера, режиссера, величайшего театрального педагога Станиславского.

А уже в 1897 году состоялась легендарная беседа Станиславского с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, которая навсегда изменила русское искусство.

В 1898 году был создан общедоступный театр, на сцене которого воплощали свои идеи Станиславский и Немирович.

В то же время Константин Сергеевич продолжал искать упражнения и инструменты, с помощью которых актеры могли максимально правдиво воплощать своих персонажей. И создал универсальную систему НЕ для гениев, а для всех желающих искренне и честно выступить на сцене.

Вот некоторые ее принципы:

1. Действие.

На сцене нужно действовать, а не показывать эмоции.

2. Не играть, а жить.

Чем сильнее актер проживает свою роль, тем больше эмоций испытает зритель, глядя на его игру.

3. Анализ.

Актеру нужно анализировать свои действия, поступки, свои сильные и

слабые стороны и постоянно совершенствовать себя. Важно изучать и анализировать мир вокруг, чтобы создавать и творить.

4. Простота, логика и последовательность.

Все сложные задачи нужно разбивать на маленькие и простые, тогда их легче будет решить.

Применение этих принципов увидим прямо сейчас.

• *Данила Козловский - для роли Валерия Харламова в знаменитой Легенде 17 - несколько месяцев учился с профессиональными тренерами кататься на коньках и владеть хоккейной шайбой.*

• *Для роли Тора Крис Хемсворт за полгода набрал 18 кг мышечной массы.*

• *Джонни Депп придумал своего Джека Воробья, частично взяв черты от анимационного персонажа Пепе Ле Пью из детского мультлика «Луни Тюнз».*

Более 100 лет система Станиславского – самая востребованная система актерского мастерства в мире. И не только на сцене театра или в кино. Ею пользуются предприниматели, политики, ораторы, журналисты, чтобы повысить эффективность своей работы.

И вы тоже можете смело использовать принципы системы Станиславского в своих выступлениях как в школе, так и за ее пределами.

Часть 2. Основная

Учитель. Константин Сергеевич создал свою знаменитую **«систему»**. Простыми словами, это метод обучения актера, который позволяет достоверно играть, или «проживать», роль. То есть существовать так, чтобы зритель верил мыслям, чувствам, поступкам персонажа.

Станиславский первый проанализировал и разделил два противоположных метода сценической игры. Они получили названия: «искусство представления» и «искусство переживания».

Учитель выводит на экран слайд с описанием и визуализацией данных методов.

Учитель. Первый метод сосредоточен на форме, внешнем воспроизведении жизненных процессов.

Второй стремится к воспроизведению психологии или внутренней жизни персонажа.

Методический комментарий. Чтобы школьникам было понятней, рекомендуется проиллюстрировать методы сценической игры на следующем примере.

Учитель. Я прошу вас рассмеяться, как умеете.

Обучающиеся воспроизводят смех.

Учитель. Молодцы! С задачей справились! У кого-то это получилось более похоже, у кого-то менее похоже на настоящую веселость. Но если каждый из вас будет технически отрабатывать смех, то рано или поздно вы сумеете безукоризненно искусно смеяться по щелчку. Это и есть **«искусство представления»**.

(Искусство представления – это отточенный навык, чувство, пережитое ранее и отшлифованное до совершенства, заученная форма. Актер ее воспроизводит на сцене.

Актер живет на сцене повторными чувствами, реализуя их через специальные актерские техники.)

А вот для **«искусства переживания»** просто смеха мало. Тут важно, чтобы на самом деле стало смешно! Понимаете? Необходимо увлечь себя той ситуацией, в которую попадет персонаж, или тем разговором, в котором он принимает участие. Понять юмор ситуации и по-настоящему почувствовать веселье!

(Искусство переживания – умение вжиться в роль, понять характер, мысли, эмоции персонажа и воссоздать их подлинную сущность как во время самостоятельной работы и репетиций, так и в ходе спектакля.

Актер каждый раз испытывает настоящие чувства, находит внутреннюю мотивацию и объяснение действий своего персонажа и «переживает» их «здесь и сейчас».)

Учитель. Есть разные актерские упражнения, которые помогают справиться с такой непростой психологической задачей. Эти упражнения и предложил Константин Сергеевич в своей системе.

Как вы думаете, это легко сделать? Какие качества необходимо в себе развивать актеру, чтобы добиться желаемого эффекта?

Ответы обучающихся.

Учителю среди перечисляемых обучающимися качеств необходимо подчеркнуть внимание, наблюдательность, управление эмоциями, креативность (стремление к творчеству), нестандартность мышления и т. д.

Учитель. Действительно, внимание к деталям, играет немаловажную роль в театральном искусстве.

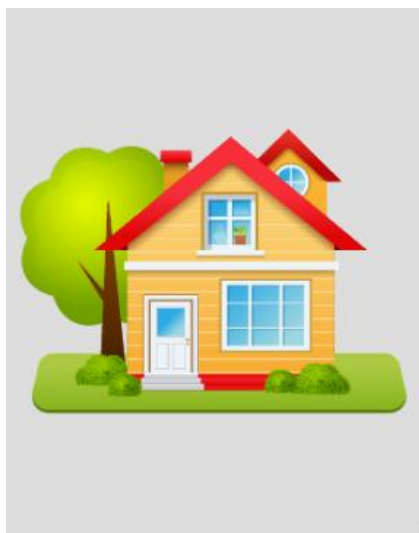
(Внимание – базовый элемент актерской техники. Ведь именно с помощью внимания актер может управлять как своими внутренними процессами, так и внешней ситуацией – общаться с партнерами, учитывать все нюансы театральной действительности: декорации, реквизит, свет, звук.)

В жизни внимание и внимательность не менее важны. Давайте выполним следующее упражнение.

Работа с интерактивным заданием 1. «Живые картинки».

Фронтальная работа с классом.

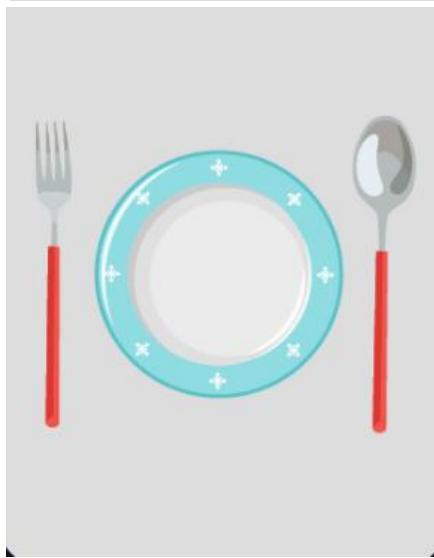
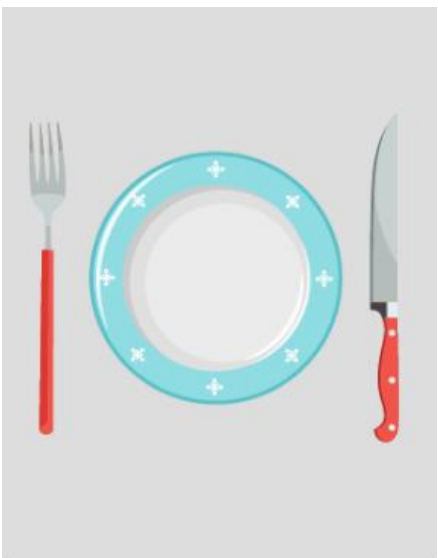
На экране появляются 3 карточки с рисунками, они двухсторонние (изначально мы видим только одну сторону карточки). Рисунки на двух сторонах каждой карточки похожи, но чем-то обязательно различаются:

В ДОМЕ ВЫКЛЮЧИЛИ
СВЕТ

мальчик повернул
кепку козырьком
назад

ВМЕСТО НОЖА
ПОЯВИЛАСЬ ЛОЖКА

Учитель просит обучающихся внимательно рассмотреть картинки, запомнить как можно больше деталей. Затем обучающиеся закрывают глаза, учитель нажимает на одну из картинок, она переворачивается другой стороной.

Учитель просит обучающихся открыть глаза и ответить, какая картинка изменилась, и что именно изменилось (*обратно перевернуть можно только картинку, которая изменилась*).

Затем педагог нажимает «добавить картинку», теперь на экране 4 картинки, упражнение повторяется.

Продолжать упражнение можно до 10 картинок (в зависимости от того, сколько времени остается на занятии).

Работа с интерактивным заданием 2. «Веселые загадки».

Учитель. Предлагаю выполнить еще одно задание. Рассмотрите

изображения и постарайтесь предложить свой вариант того объекта, который получится, если объединить свойства первых двух.

Например, птица + тарелка = летающая тарелка.

На экране изображено несколько объектов. Обучающимся нужно соединить по смыслу объекты по парам, чтобы на основе их свойств получился третий объект.

Птица + тарелка = летающая тарелка;

Блины + палка = штанга для спортсмена;

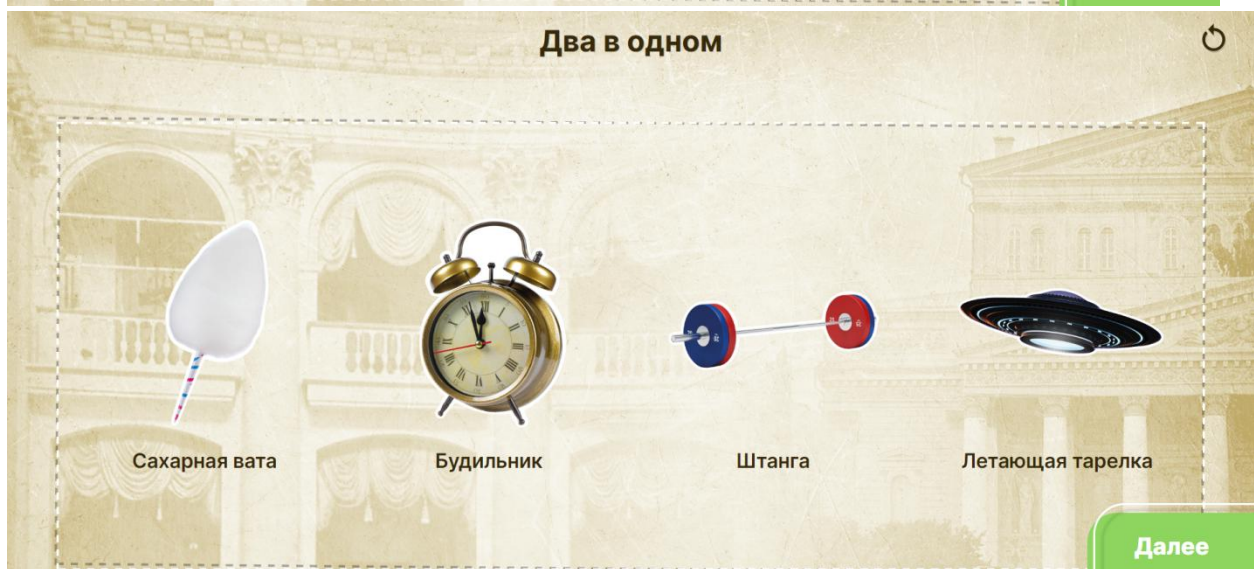
Облако + сахар = сахарная вата;

Часы (наручные) + колокольчик = будильник;

Стрекоза + мотор с пропеллером = вертолет;

Вентилятор + лед = кондиционер;

Шуба + стакан (с чаем) = термос.

Учитель. А сейчас все вместе выполним интересные упражнения на тренировку внимания.

Упражнение 1. «Что не так?».

Учитель предлагает одному из обучающихся выйти к доске, просит остальных ребят внимательно посмотреть на одноклассника (цу) и постараться запомнить все мельчайшие детали его/ее одежды, прически и т. д.

Затем учитель выходит с этим обучающимся за дверь, и они меняют какой-то незначительный элемент (*застегивают пуговицу, делают пробор волос на другую сторону, подворачивают рукава, снимают заколку и т. п.*). Возвращаются в класс, задача обучающихся – заметить изменения.

Вопросы для обсуждения после выполнения упражнения:

- Как вы считаете, какую роль играет внимание и внимательность в жизни человека, не связанного с театральным искусством?

- Нужно ли развивать в себе эти качества?

- Для людей каких профессий эти качества являются также важными и полезными?

Ответы обучающихся.

Учитель. Не менее важным для искусства, для актера является воображение.

(Главный материал актерского искусства – действие, поэтому для актера фантазировать – значит внутренне проигрывать. Воображая, актер не вне себя рисует предмет своего воображения (как, например, живописец), а самого себя ощущает действующим в качестве образа.)

Учитель. Я хочу предложить вам еще одно задание, которое поможет вам развивать воображение и нестандартное мышление. Они тоже важны в театральном искусстве.

(Наличие ярко выраженного нестандартного мышления лучше всего подходит представителям творческих профессий. Творческий поиск требует избавления от устойчивых стереотипов. Человеку необходимо богатое воображение, свободное от навязчивых образов и умозаключений.)

Упражнение 2. Игра «Друдл».

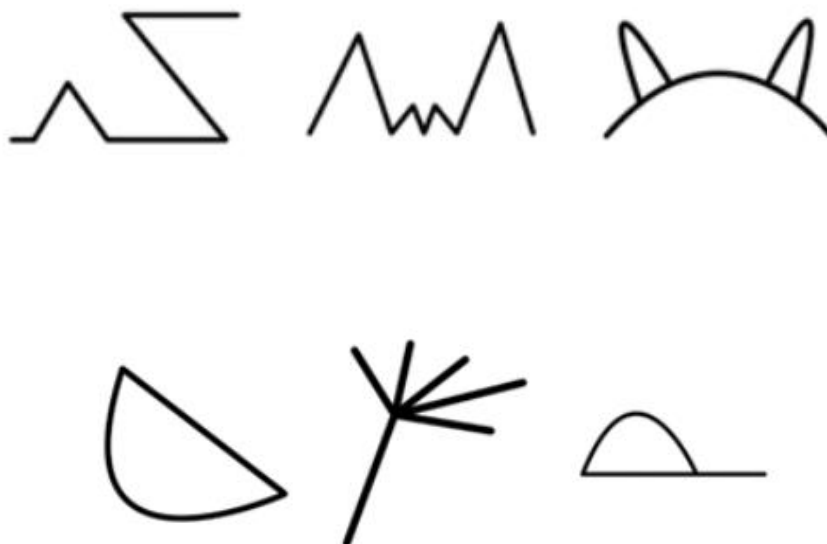
Учитель. Слово «друдл» составили из двух английских слов: «рисунок» и «загадка». Это загадка-головоломка, рисунок, про который невозможно точно сказать, что это такое. Этот рисунок не закончен, его нужно дополнить и завершить. Поэтому «отгаданное» изображение зависит только от вашего воображения.

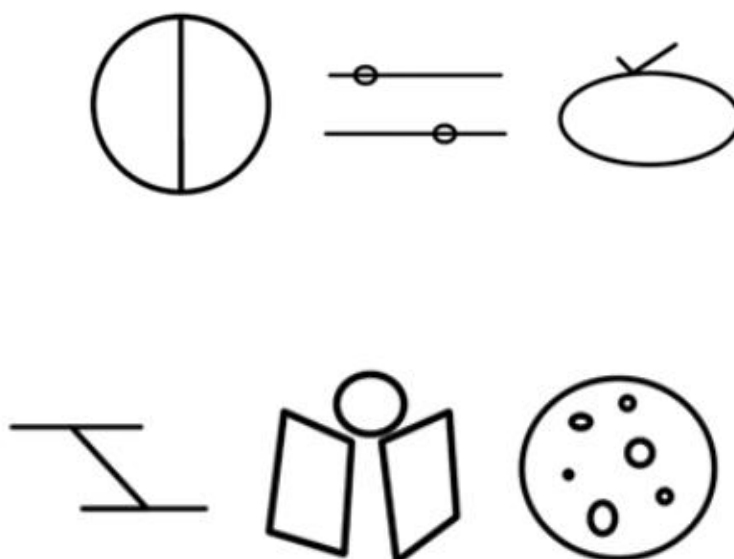
Каждая команда получает листки, на которых напечатаны друдлы. У вас есть всего 60 секунд, чтобы их завершить и нарисовать как можно больше разных вариантов.

Потом мы сравним, у какой из команд получилось больше законченных картинок.

В следующем раунде педагог раздает еще листки и предлагает то же задание – нарисовать как можно больше вариантов завершения трех видов друдлов.

Игра может включать до 4 раундов. Победителя нет, так как нет точных и однозначных ответов на картинки-загадки, однако та команда, которая сможет предложить больше законченных вариантов дорисованных друдлов, все же продемонстрирует креативность и нестандартность мышления.

В конце упражнения подводятся итоги игры. Учитель благодарит ребят за участие.

Вопросы для обсуждения после выполнения упражнений:

- Как вы считаете, какую роль играет фантазия и воображение в жизни людей, не связанных с театральным искусством?
- Нужно ли развивать в себе эти качества?
- Для людей каких еще профессий эти качества являются важными и полезными?

Учитель. Будучи не только педагогом, но и театральным режиссером, Станиславский всегда требовал от актеров простоты, естественности, жизненной правды, перевоплощения в образ героя.

Жизнь актера на сцене, по мнению Станиславского, должна быть без малейшего намека на фальшь и притворство. Во время спектакля зритель должен забыть, что он находится в театре, верить и сопереживать всему, что он видит на сцене.

Если же актер не овладевал мастерством правдоподобности игры, его работа оценивалась знаменитым высказываем Станиславского: *«Не верю!»*.

Учитель. А еще Станиславским был предложен термин, который теперь широко используется в сценическом искусстве – «сверхзадача».

Как вы это понимаете?

Ответы обучающихся.

Учитель (в дополнение к ответам обучающихся). На самом деле, сверхзадача – это высшая цель, ради которой создается спектакль.

Ведь самая простая и очевидная цель театра – это рассказ истории, когда-то написанной автором. Станиславский настаивал на том, что актер и режиссер не должны быть просто «передатчиками информации», марионетками. Они должны вкладывать в создаваемый спектакль свой личный смысл, ради которого им будет интересно работать.

То есть, создавая роль Гамлета, артисту нужно не только рассказать о том, как принц мстит за убитого отца-короля. С помощью своей игры актер может рассказать о духовности, о высшем чувстве справедливости, которое сильнее страха смерти, о важности принятия решений... Да мало ли еще о чем. В этом и будет его актерская личная сверхзадача.

Иными словами, это цель, к которой стремится актер. Он задает себе вопрос: для чего я сегодня выхожу на сцену, что хочу сказать зрителю, чем мечтаю поделиться.

Учитель. Ребята, как вы думаете, только ли к театру относится система Станиславского? Можно ли ее использовать не только для игры в театре и кино, но и для жизни? Приведите примеры. Как это может пригодиться вам, школьникам? При выполнении каких школьных заданий, на каких предметах?

Ответы обучающихся.

Методический комментарий: если обучающиеся затрудняются привести примеры из школьной жизни, можно обсудить, как принципы системы Станиславского могут помочь, например, при защите проекта, чтении доклада, написании сочинения, декларировании стихов.

Часть 3. Заключение.

Учитель. Театр – это особый мир искусства, в котором мы получаем уроки художественной красоты, где мы переживаем глубокие чувства, задумываемся о смысле жизни. Посещать театры, смотреть захватывающие постановки, видеть игру гениальных актеров, разбираться в тонкостях театрального искусства – это всегда интересно, это делает богаче наш духовный мир. Но еще интереснее – попробовать сыграть самим, поставить свою постановку: в школьном театральном кружке или даже в собственном классе. И это совсем несложно.

Стоит только начать. И для этого в нашей стране создано много возможностей.

Учитель знакомит обучающихся с региональными и федеральными проектами, поддерживающими школьные театры (Всероссийский проект «Школьная классика» РДМ «Движение первых» и Театрального института имени Бориса Щукина, направление «Создавай и вдохновляй» РДМ «Движение первых») – см. дополнительные материалы.

А чтобы побольше узнать о театре, о сценическом искусстве, о деятельности К. С. Станиславского, предлагаю вам познакомиться с литературными произведениями, фильмами и пр. (см. дополнительные материалы).

Учитель. Наш разговор хочу закончить еще одной фразой К. С. Станиславского: «Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь».