

РАЗГОВОРЫ

О ВАЖНОМ

Сценарий занятия

ДЕНЬ ТЕАТРА. 160 лет со дня
рождения К. С. Станиславского
СПО

27 марта 2023 г.

ЗАНЯТИЕ
для обучающихся СПО 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 педагога, 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.

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

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

Ответы обучающихся.

Педагог. 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. 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.

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

Предлагаю посмотреть 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 выступать 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.*

- *Том Холланд для роли Человека-паука усердно занимался гимнастикой, балетом и паркурком.*

- *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».*

- *Эдриан Броуди заслуженно получил Оскар за роль в фильме «Пианист» - он усердно к ней готовился: похудел на 14 кг, научился играть на пианино и отказался от своей квартиры, машины и даже длительных отношений с девушкой.*

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 образовательной организации, так и за ее пределами.

Часть 2. Основная.

Педагог. *Итак, 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.

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....

Педагог. Кто из вас знает, что это за фраза?

Ответы обучающихся.

Педагог. «Не верю!» – действительно, самая знаменитая и цитируемая фраза К. С. Станиславского, но Константин Сергеевич – автор большого количества ярких и глубоких фраз, над которыми полезно задуматься и интересно обсудить применительно как к театру, так и к повседневной жизни.

Предлагаю сегодня познакомиться с некоторыми из них.

Работа с интерактивным заданием «Как говорил Станиславский».

На экране появляются цитаты К. С. Станиславского, в которых не дописано последнее слово. Педагог предлагает обучающимся закончить фразу.

Каждого отвечающего педагог просит пояснить свое продолжение фразы, объяснить/предположить, какой смысл мог в нее вкладывать Константин Сергеевич при таком продолжении.

После нескольких вариантов ответов обучающихся педагог выводит на экран окончание фразы К. С. Станиславского. Если подобная версия не озвучивалась обучающимися, то педагог продолжает обсуждение.

«Люби искусство в себе, а не себя В ИСКУССТВЕ».

Вопросы для обсуждения:

- Как вы понимаете это утверждение?
- Как можно перефразировать высказывание, если проводить аналогии между жизнью актера на сцене и жизнью человека в обществе?
- Насколько велико влияние любви «искусства в себе» на развитие и формирование личностных качеств человека?

«Жить — это значит ДЕЙСТВОВАТЬ».

Вопросы для обсуждения:

- Как вы думаете, почему для К. С. Станиславского жить означало действовать?
- Как это убеждение помогает актерам в их работе на сцене?
- Полезно ли такое убеждение для людей других профессий и в повседневной жизни?

*«Искусство — отражение и познание жизни; не зная жизни, нельзя
ТВОРИТЬ».*

Вопросы для обсуждения:

- Согласны ли вы с утверждением К. С. Станиславского? Или готовы с ним поспорить?
- Действительно ли нельзя создать великого литературного произведения о любви или передать актерской игрой страдания человека, не испытав соответствующих чувств в жизни?

Методический комментарий. В завершение обсуждения, подытожив высказывания, если мнения обучающихся были противоположными, необходимо постараться соблюсти баланс, согласившись, что создавать шедевры можно и с небогатым жизненным опытом, а большой жизненный багаж эмоций и переживаний не дает гарантии создания великого произведения искусства, но деятелям искусства «знание жизни», безусловно, помогает творить.

*«Сначала убедись, а потом уж.... **УБЕЖДАЙ».***

Вопросы для обсуждения:

- Согласны ли вы с утверждением К. С. Станиславского? Или готовы с ним поспорить?
- Как это убеждение помогает актерам в их работе на сцене?
- Полезно ли такое убеждение для людей других профессий и в повседневной жизни?

Методический комментарий. Педагог может подытожить обсуждение еще одной цитатой К. С. Станиславского – «Собственный пример — самое лучшее доказательство не только для других, но главным образом для себя самого. Когда вы требуете от других того, что сами уже провели в жизнь, вы уверены, что ваши требования выполнимы, вы по собственному опыту знаете, трудно оно или легко».

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

Как вы это понимаете?

Ответы обучающихся.

Педагог (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.

Педагог.

–Как вы думаете, важны ли эти принципы только для деятелей театрального искусства?

– Можно ли использовать систему Станиславского не только для игры в театре и кино, но и для жизни?

–Может ли она вам пригодиться в образовательной организации?

Приведите примеры.

Ответы обучающихся, обмен мнениями.

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

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

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

Ответы обучающихся.

Педагог. Действительно, успех актера – это результат большого ежедневного труда. Необходимо постоянно развивать в себе такие качества, как внимание, наблюдательность, креативность, управление эмоциями и т. д.

Константин Сергеевич в своей системе предложил целый ряд упражнений, направленных на тренировку важных для актера качеств.

При наличии времени можно предложить обучающимся выполнить упражнения на внимание и наблюдательность, или развитие воображения (на выбор педагога).

Упражнения на внимание, наблюдательность.

Внимание к деталям играет немаловажную роль в театральном искусстве, 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).

Давайте выполним следующее упражнение.

Работа с интерактивными заданиями.

Упражнение 1. «Живые картинки».

Фронтальная работа с обучающимися.

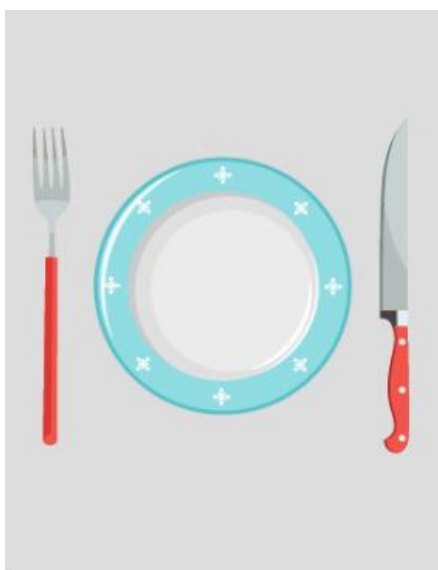
На экране появляется 3 карточки с рисунками, они двухсторонние (изначально мы видим только одну сторону карточки). Рисунки на двух сторонах каждой карточки похожи, но чем-то обязательно различаются:

В ДОМЕ
ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ

мальчик повернул
кепку козырьком
назад

ВМЕСТО НОЖА
ПОЯВИЛАСЬ ЛОЖКА

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

Педагог 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).

Упражнение 2. «Что не так?».

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

Затем педагог 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 аудиторию, задача обучающихся заметить изменения.

Вопросы для обсуждения после выполнения упражнений:

–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 еще профессий эти качества являются также важными и полезными?

Упражнение 3. «Друдлы» (на развитие фантазии, воображения).

Педагог. Фантазия переносит актера в обстоятельства, которые никогда не существовали и не могут быть в действительности; воображение помогает воскресить в памяти пережитые моменты или же придумать новые, но основанные на реальных событиях – все это позволяет актеру «проживать» роль.

Педагог. Предлагаю 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.)

Обучающиеся делятся на команды.

Педагог. Игра называется «Друдл».

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.

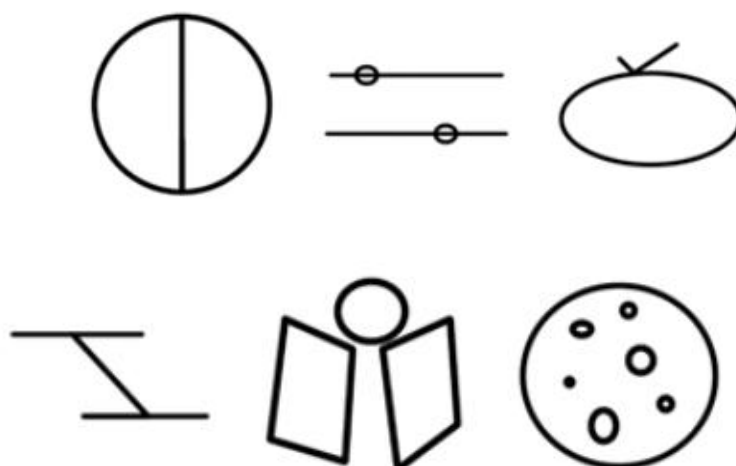
Каждая команда получает листки, на которых напечатаны друдлы. У вас есть всего 60 секунд, чтобы их завершить и нарисовать как можно больше разных вариантов.

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.

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 также важными и полезными?

Часть 3. Заключение.

Педагог. Сегодня мы познакомились с К. С. Станиславским, который признан великим реформатором театра не только у нас в стране, но и за рубежом.

В заключение хотелось бы привести вам одну цитату и услышать вашу интерпретацию того, что вкладывал в нее К. Станиславский.

Обращаясь к молодым актерам, К. Станиславский писал: «...Учитесь вовремя, с первых шагов слушать, понимать и любить жестокую правду о себе! И знайте тех, кто вам может ее сказать. Вот с такими людьми говорите побольше об искусстве. Пусть они почаще ругают вас!».

Педагог. Как вы думаете, какой смысл Станиславский вкладывал в такой посыл своим студентам?

Обмен мнениями.

Педагог. 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 театральном кружке образовательной организации или даже в собственной группе. И это совсем несложно.

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

Педагог знакомит обучающихся с региональными и федеральными проектами, поддерживающими театры образовательных организаций (Всероссийский проект «Школьная классика» РДДМ «Движение первых» и Театрального института имени Бориса Щукина, направление «Создавай и вдохновляй» РДДМ «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*).

Педагог. 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».