

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 имени Сергея Викторовича Молчанова
Белоглинского района»

Занятие внеурочной деятельности школьного театра «Калейдоскоп»

10-11 класс

«Работа с коллективом над созданием сценических костюмов».

О.А.Воликова

24.04.2023 год

Цель: способствовать расширению представления учащихся о связях деятельности художника с театром; раскрытию роли сценического костюма в создании образа;

Задачи: расширить знания детей о художниках по костюмам; познакомить с новыми понятиями; развивать воображение, фантазию, творческий подход, воспитывать эстетический вкус, уважение к любым профессиям. Познакомить учеников с ещё одной профессией художника в театре – художника по костюмам. Обобщить и закрепить знания, полученные на предыдущих уроках о работе театральных художников. Воспитывать интерес к театральному искусству, увлечь детей театральными профессиями. Формирование у ребёнка качеств, отвечающих представлениям о доброте и культуре полноценного восприятия мира. Создать условия для творческого самовыражения в создании эскизов костюмов для героев сказок.

Материалы и инструменты: Цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти, белая бумага формата А3.

Музыкальный ряд: Д. Шостакович “Вальс-шутка”, Д. Кабалевский “Плакса”, В. Шаинский “Песня Чебурашки”, А. Рыбников “Песня Красной Шапочки” из кинофильма “Красная Шапочка”, пролог к спектаклю Аркадия Райкина “Его величество Театр”, муз. Дольского.

Урокспектакль, в котором активное участие принимают дети. Они заранее готовятся к уроку и многие приходят на урок в костюмах (карнавальные, новогодние, некоторые по желанию готовят костюмы непосредственно для данного урока).

За неделю до урока выбираю себе помощников по сценарию:

1. Юный паж.
2. Красная Шапочка.
3. Пьеро.
4. Буратино.
5. Чебурашка.
6. Мальвина.

Кратко обговариваем ход урока, придумываем небольшой текст (вся надежда на фантазию и импровизацию детей). Ставлю цель – главное, чтобы каждый персонаж был узнаваем внешне.

Так как урок проводится в конце 3-й четверти и является завершающим по теме “Художник и зрелище”, то кабинет, оформленный к предыдущим темам, к этому времени напоминает зал театрального музея.

На тёмных шторах детали театральных костюмов, маски, выполненные детьми на прошлых уроках. Передняя стена кабинета, часть доски задрапирована чёрной тканью, на которой также детали костюмов, различные предметы театрального реквизита: веер, перо, кружевной воротник и т.д. Перед доской манекен, на котором боярская шуба, сшитая из мешковины, апплицированная кусочками парчи и бархата (спектакль “Табачный капитан”).

На небольших столиках театральные натюрморты, например цилиндр, перчатки и трость. В глубине у доски красивые сказочные туфли. На столе учителя парики, грим и т.д.

Одна стена кабинета заклеена разными театральными афишами. На одном из стендов эскизы театральных костюмов (спектакль “МухаЦокотуха”), по которым легко наглядно проследить и убедиться, что в театральном костюме важна каждая деталь. У доски макет спектакля “Золушка” (на предыдущих уроках ребята знакомились с работой художника-постановщика и декоратора). За основу нашего урока мы тоже взяли сказку “Золушка”.

Звонок. Дети занимают свои места за столами. Звучит музыка из спектакля А. Райкина “Его величество Театр”. Открываю дверь и появляюсь перед ребятами в чёрном плащенакидке, в маске, в парике. Медленно прохожу по кабинету, поправляю маски, складки костюмов, бутафорские цветы в натюрмортах. С окончанием музыки начинаю урок со слов: “Не случайно мы сегодня все такие красивые и неузнаваемые. Дело в том, что речь сегодня пойдёт о театральном костюме, т.к. это тоже работа театрального художника.

В театральном костюме важно всё: платье (одежда), обувь, причёска, головной убор, украшения, грим и даже дополнительные предметы – реквизит в руках актёра. Костюм – это не просто внешний вид персонажа – он очень помогает актёру передать характер своего героя (вспоминаем сказку “Золушка”, поставленную в Музыкальном театре, на которую я водила учеников этого класса перед данным уроком. После просмотра была организована экскурсия по техническим цехам театра, и ребята даже беседовали с самой Золушкой после спектакля”).

Вспоминаем, что в этом спектакле одному артисту удалось с помощью разных костюмов сыграть три разные роли, и только самые наблюдательные зрители догадались, что это был один и тот же актёр. Вспоминаем, как с визгом и криком появляются на сцене сёстры Золушки. Их характер подчёркивают костюмы, украшенные безвкусным множеством разноцветных перьев и цветов, и парики у них были тоже подчёркнуто безвкусно украшены.

Вспоминаем персонажей других сказок.

Детям. “Представьте Бабу Ягу в красивом платьице нежнорозового цвета с оборочками, с бантиком на голове, наверное мы бы подумали, что перед нами на сцене появилась Дюймовочка.

Или на ёлку пришёл бы Дед Мороз в шубе, рукавицах и шапке с мехом и в шлёпанцах на босую ногу”.

Дети смеются. Различные ответы детей.

Подхожу к эскизам сказки “МухаЦокотуха”. Ученики рассматривают чёрно-красный костюм паука и сразу догадываются, что этот персонаж злой, кровожадный – об этом говорит цвет и украшение костюма – на плаще паутина, красные заплатки на локтях и коленях.

А вот у комарика на красивом шлеме яркий цветок – это украшение говорит о доброте героя сказки. Или, например, дети сразу узнают светлячков по их жёлтым шапочкам и фонарикам, которые они держат в руках.

Так как у нас сегодня урок-праздник, урок-сказка, мне очень хочется творить чудеса, но для этого мне нужен помощник – юный паж.

Выбираю себе помощника, который уже знает, чем мне помочь. Ученик выходит к доске, совсем не сказочный, и нам приходится обратиться к вещам, украшающим кабинет – это бархатный берет с пером, атласный плащ да ещё красивый кружевной воротник. Выбирают дети. Вот теперь совсем другое дело.

Я сбрасываю чёрный плащ и превращаюсь в добрую сказочную фею, т.к. платье на мне белого цвета с золотистым узором.

О каких же чудесах мечтают ребята? Они хотят встретиться с героями любимых сказок. Нет ничего проще для доброй феи. Но мой помощник делает мне замечание: “Дорогая фея, как же можно творить чудеса без волшебной палочки?” Он берёт со стола красивую резную указку и вручает её мне: ну вот теперь-то нам ничто не мешает выполнить желание ребят. Но мой юный паж предлагает мне посмотреть на свою обувь и напоминает мои слова о том, что в театральном костюме важно всё, и я с огорчением замечаю, что стою в красивейшем платье и... в домашних тапочках. Мой юный паж подходит к доске, берёт в руки сказочные туфельки и произносит знаменитые слова: “Я не волшебник, я только учусь, но мне кажется, к этому платью подойдут именно эти туфельки”.

По взмаху волшебной палочки звучит песенка Красной Шапочки, и начинаются чудеса.

В дверях появляется девочка в красной шапочке, она где-то оставила свою корзиночку. Юный паж предлагает ей другую (заранее приготовленную среди театральной бутафории). Красная Шапочка с благодарностью берёт корзиночку и сообщает, что по пути встретила очень грустного мальчика, который потерял свою подругу.

Звучит музыка Д. Кабалевского “Плакса”, и очень медленно входит мальчик, грустно читая стихи “Пропала Мальвина, невеста моя...” Увидев белую курточку с длинными рукавами, шапочку с кисточкой, ребята конечно же узнают Пьеро. Мальвина с радостью поднимается с места, подбегает к другу и сообщает, что она его тоже давно ищет, всем весело, и друзья вместе проходят и садятся на свои места.

Под музыку В. Шаинского с шумом открывается дверь и, кувыркаясь, появляется Чебурашка: “Ой! Я, кажется, чебурахнулся! (Все смеются) За мной гонится какойто мальчишка”. Звучит “Вальс-шутка” Д. Шостаковича, и появляется всеми любимый Буратино. Оказывается, он не гнался за Чебурашкой, а сам убежал от Карабаса Барабаса и случайно увидел открытую дверь нашего кабинета. А здесь, оказывается, праздник.

Я успокаиваю Чебурашку и Буратино: “К нам сегодня приходят только добрые герои сказок, поэтому Карабаса Барабаса мы просто-напросто не пустим на праздник, и им не надо волноваться, потому что сейчас произойдёт самое главное волшебство. Каждый из вас, дорогие ребята, сейчас превратится в театрального художника по костюмам и создаст эскиз костюма для любого самого любимого героя из своей любимой сказки”.

Взмахиваю волшебной палочкой и начинается творчество.

На столах необходимые материалы и инструменты. Формат А3, на котором на прошлом уроке ребята уже изобразили фигуру человека, чтобы сегодня надеть на неё элементы костюма и превратить в героя сказки.

Работу можно выполнить красками, можно в технике аппликации – по выбору ученика.

Количество сказок ограничено. Их названия написаны на доске (чтобы ученикам было легче выбрать понравившуюся).

Во время работы учитель делает целевой обход: контроль организации рабочего места, беседа с учеником, оказание помощи ученикам, испытывающим какие-либо затруднения в работе, контроль правильности выполнения приёмов изображения и т.д.

В конце урока обобщаем знания, полученные на сегодняшнем уроке. Ребята с рисунками выходят к доске, показывают работу гостям друг другу. Звучат музыка и стихи:

“Как хорошо, что есть театр.
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовый утверждать
Всё, что на свете человечно”.

Вопросы студийцам:

- 1) «Как вы считаете, кто занимается и в профессиональном и самодеятельном театральном коллективе — созданием сценического образа?»
- 2) «С помощью, каких средств можно создать интересную и выразительную роль?»
- 3) «Что вы знаете о системе Станиславского?»

1. Элементы актерского мастерства для создания сценического образа.

1) Знакомство с определениями.

МИМИКА - (греч. подражатель) — выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека — радости, грусти, разочарования, удовлетворения и т. п.

Типы мимики:

- a) произвольная (рефлекторная) бытовая мимика;
- b) произвольная (сознательная) мимика, как элемент актерского искусства, состоящая передавать душевное состояние персонажа выразительными движениями мышц лица. Она помогает актёру в создании сценического образа, в определении психологической характеристики, физического и душевного состояния персонажа.
- c) мимика, так же, как и речь, может использоваться человеком для передачи ложной информации (то есть для того, чтобы проявлять не те эмоции, которые человек реально ощущает в тот или иной момент).

ЖЕСТЫ и **ПЛАСТИКА** – это языковые элементы поз и движений различных частей тела, при помощи которых, как и при помощи слов, структурно оформляются и кодируются мысли и чувства, передаются идеи и эмоции. Техника тела, в которые входят такие неязыковые движения:

- a) как мимические жесты
- b) жесты головы, рук и ног
- c) походка
- d) различный поворот корпуса тела.

2) Практическая работа.

1 Задание.

Мимика: Боль ноющая, непрерывная. Лицо старого человека (характерные черты – морщины, глаза прищурены, искаженный рот).

Жесты: Пальцы максимально напряжены, при этом трясутся и постоянно ищут опору.

Руки старого человека — корявые и некрасивые.

Пластика: Голова трясется, сгорбленная спина, согнутые в коленях ноги, корпус постоянно наклонен вперед, руки широко расставлены в стороны.

ВЫВОД: Все эти элементы характерны для образа – старого человека.

2 Задание.

Мимика: Показать маску «Ужасающий страх» (характерные черты – глаза и рот предельно широко раскрыты)

Жест: Руки в позиции — «Опасность» (руки напряжены, но гибкие, готовые к атаке). Пластика: Корпус в позиции «Ожидание» (шея вытянута вперед, плечи приподняты, корпус напряжен и поддался вперед, ноги расставлены широко, готовые к прыжку).

ВЫВОД: Все эти элементы характерны для образа — хищное животное.

2. Индивидуальные этюды.

1) Вопросы для студийцев:

- a) «Чем отличается пластический этюд от зарисовки?»
 - b) «Создав сценический образ, что должен сделать актер, прежде чем выйдет на сцену?»
 - c) «Какие еще средства можно использовать для создания художественного персонажа?»
- 2) Показ видео фрагментов — индивидуальные работы выпускников.

3) Практическое задание — Каждый студиец, индивидуально, должен попробовать сочинить историю по 3 основным событиям.

4) Показ одиночных пластических

этюдов.

5. Подведение итогов.

Вопросы студийцам:

- a) «Помогло ли вам сегодняшнее занятие освоить некоторые актерские хитрости?»
- b) «Что вам непонятно в сочинении этюда и при работе над ролью?»
- c) «Какие этюды сегодня не получились и почему?»
- d) «Как вы считаете, какие этюды удались и почему?»

6. Домашнее задание — доработать одиночные пластические этюды

Конспект занятия по актерскому мастерству №5

Тема учебного занятия: «Способы свободного самочувствия в театральной

деятельности»; Цель занятия: развитие свободы самовыражения и актерского мастерства обучающихся в театральной деятельности через систему тренинговых и игровых упражнений.

Задачи:

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию доброжелательного отношения друг к другу, партнёрских отношений,
- развитие любознательности, воспитание оптимистического взгляда на жизнь и собственную деятельность;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость.
- мотивировать на дальнейшие занятия театральным творчеством.

Развивающие:

- развитие умения адекватно оценивать своё творчество и творчество других;
- развитие актерских способностей;
- развитие навыков свободного самочувствия в условиях публичности;
- развить эмоционально-эстетическую сферу, образное мышление, фантазию, воображение, память, внимание, наблюдательность, стремление к самовыражению.

Обучающие:

- проверить и оценить уровень знаний, умений и навыков актёрского мастерства;

пластики.

- формировать знания о способах снятия мышечных и психологических зажимов.

Методы

- 1. Словесные методы: рассказ, беседа.
- 2. Наглядные методы: метод показа, демонстрация.
- 3. Практические методы: упражнения, игры, тренинговые

упражнения. Технологии: частично-поисковая.

Ожидаемые результаты:

Предметные: - наличие знаний о видах актёрских зажимов (голосовых, пластических, психологических);

-самодиагностика актерских зажимов;

Метапредметные:

-владение способами снятия телесных зажимов, раскрепощения и неуверенности передтеатральным выступлением и в условиях публичной деятельности.

Личностные: - наличие положительной эмоциональной атмосферы в группе.

- развитие эмпатии.

- развитие уверенности в себе.

-

Материал и оборудование:

Стулья, ткани, магнитофон

План занятия.

1. Организационный момент.

-подготовка к занятию, упражнение на расслабление (5 мин.)

-объявление темы и постановка цели занятия. Введение нового учебного материала.

Понятие

«раскрепощение» (2 мин.)

2. Основная часть.

-Повтор пройденного материала, упражнение «Круг» (упражнение направлено на коллективную работу. (10 мин.)

Упражнение «Концерт сказочных персонажей» (упражнение направлено на развитие фантазии и воображения, преодоление страха публичности (25 мин.)

3. Заключительная часть.

- Подведение итогов. (1 мин).

Ход занятия

1. Добрый день, дорогие ребята. Садитесь в полукруг. Делаем вдох носом, выдох ртом, с каждым вдохом вдыхаем хорошее настроение, а с выдохом уходит всё плохое, что у вас сегодня было.

Давайте все вместе вдох, выдох и так восемь раз. А теперь закройте глаза, каждый из вас вспомните ваш маршрут от дома до школы. Сколько у вас лестниц на площадке, посчитайте, сколько дорог надо перейти, есть ли светофор. Пройдите весь путь, подробно, в вашем воображении, молча. Кто дойдет до школы, открывайте глаза. Все дошли? Если все дошли, значит, вы готовы к работе.

Тема сегодняшнего занятия «Способы свободного самочувствия в театральной деятельности». Вы, наверное, слышали фразу «раскрепощенный человек», «ведет себя раскрепощено». Сегодня мы с вами будем учиться, раскрепощаться. Какие слова синонимы, к «раскрепощенный» вы знаете? Ответ детей. Словарь синонимов: раскомплексованный, высвобожденный, свободный, непосредственный, непринужденный, освобожденный, раскованный. Для нас больше подходят синонимы: непосредственный, непринужденный, раскованный и наверное, раскомплексованный.

Прежде, чем приступим к новому, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии? Тем более, прошлое занятие переплетается с сегодняшним и направлено на преодоление неуверенности и страхов перед выступлением.

2. О чём мы говорили с вами? Молодцы, да о «актерском зажиме» и как с ним бороться. Встаем в широкий круг. Кто помнит, что мы делали в кругу? Очень хорошо, что помните почти все. Напоминаю ещё раз, один из вас выходит в центр круга, делает не обычное и не похожее ни на кого движение, которое смогут повторить, и произносит свое имя. Когда ведущий возвращается на свое место, все повторяем за ним. Идём по часовой стрелке от меня, начали. Замечательно, сегодня лучше, чем в прошлый раз. А сейчас усложним задачу. Вспомним скороговорку «От топота копыт, пыль по полю летит». Теперь вместо своих имён произносим скороговорку с разными интонациями. А интонации зависят от ваших движений и жестов. Варианты: можно позвать партнёров, отругать, похвастаться, учить и т.д. А теперь против часовой стрелки от меня, начинаем. Молодцы. Теперь мы можем перейти к новому упражнению, к новой теме.

3. Сегодня у нас будет концерт, но не обычный, а «Концерт сказочных персонажей». Что это, вы сейчас узнаете. Для этого мы с вами поделимся, на зрителей, конференсье и актёров. Конечно же, вы все попробуете себя в разных ролях, поэтому сейчас сидя на месте, вспомните стихи, скороговорки, песни. Вспомнили, кто из вас смелый, мне нужны два человека. Один из вас будет, конференсье, по-другому ведущий, который объявляет выступающего, громко, чётко и ярко, как будто выступает очень знаменитый актёр. Актеры, читают стихи, поют или рассказывают скороговорки, но не от своего лица, а от лица любого сказочного персонажа. Другими словами, вы ребята, на короткое время превращаетесь в любимых вами персонажей и выступаете от их имени. После выступления, вы меняетесь, актер становится конференсье, а конференсье актёром.

Большая просьба к вам, пожалуйста, никаких персонажей из компьютерных игр. Главное условие:

«Ничего я не боюсь, потому что я - Илья Муромец, Змей Горыныч, фея, Золушка, Баба Яга, Чебурашка и т.д., а когда я объявляя, очень знаменитый конференсье. Зрители смотрят, оценивают через аплодисменты.

Заключительный этап. Подведение итогов.

А теперь подведем итоги нашего занятия. Вы сегодня хорошо поработали, все большие молодцы. Что для вас сегодня было трудно выполнить? Что показалось вам наиболее сложным? Что легко вам далось? Какие бы качества ваших персонажей вы применили в жизни, почему? (ответы детей) Давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего занятия: психологическое и телесное раскрепощение. Через упражнения и мини выступления вы учились быть непосредственными, непринужденными, раскованными, в хорошем смысле слова. Одевая, маску своих выдуманных персонажей вы боролись со своими зажимами и закрепошенностью.

На следующих занятиях мы будем возвращаться к этим упражнениям. Почитайте дома русские народные сказки, выберите себе понравившиеся персонажи. На следующем занятии мы обсудим, характер ваших персонажей.

До встречи!!! Спасибо вам за заня

