Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Новосибирской области

«Бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова»

Сценарий открытого занятия

по предмету «Актёрское мастерство»

Преподаватель театральных дисциплин:

Роман Анатольевич Мотылюк

г. Бердск

2023 г.

Тема: «Актерский тренинг – необходимое звено в развитии творческой составляющей личности будущего актёра»

Цель: развитие будущего актёрас помощью психофизических упражнений

Возраст обучающихся: 11-17 лет

Продолжительность занятия: 40 минут

Задачи:

Образовательная:

познакомиться с основными теоретическими понятиями по теме «Актерский тренинг» и их значением в практической работе.

Обучающие задачи:

* Практическое освоение элементов актерского мастерства;
* Обучение действенному поведению в предлагаемых обстоятельствах;
* Обобщение понятия «Фантазия», «Воображение»;
* Формирование навыка публичного выступления на сцене

Развивающие:

* сформировать возможность импровизировать;
* развить умения взаимодействовать с партнёром;
* развить ассоциативное мышление начинающего актера посредством театральных этюдов;
* развить эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;
* развить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической условности;
* развить психические процессы: памяти, внимания, воображения, фантазии;
* развить максимальную органику поведения в условиях вымысла.

Воспитательные:

* сформировать опыт творческой деятельности (исполнительского мастерства) индивидуальной и коллективно-творческой деятельности;
* мотивировать на дальнейшие занятия театральным творчеством;
* воспитать доброжелательного отношения друг к другу, навыков коллективного творчества в процессе группового общения через совместные упражнения, сценические постановки.

Средства обучения: ноутбук, фонограмма для заданий, карточки с заданиями, реквизит для заданий.

Методы обучения:

* Словесный: беседа, диалог
* Практический: тренинг, упражнения, импровизация
* Метод усложнения заданий

Тип занятия: практикум по комплексному применению знаний.

Приемы: творческие задания; обобщение и систематизация теоретических знаний через практическую работу.

Прогнозируемые результаты: обучающиеся приобретают практический навык органичного сценического поведения в условиях вымысла, предлагаемых обстоятельств, навыки коллективного взаимодействия и сотрудничества.

План занятия:

1. Вступительная речь (введение в суть предмета) – 5 минут.
2. Теоретическая часть - 5 минут.
3. Практическая часть - 30 минут.

Ход занятия:

I. Организационный момент

Приветствие. Знакомство. Настрой и мотивация учащихся.

II. Основная часть

1. ***Вступительная речь -*** Приветствие гостей. Рассказ о целях и задачах предмета «Актёрское мастерство» в предпрофессиональной подготовке учащегося и необходимости занятий тренингами для будущего актёра и просто личности.
2. ***Теоретическая часть*** - Дается педагогом перед каждым тренингом в виде пояснений.
3. ***Практическая часть -*** Тренинги и упражнения на различные задачи

III. Подведение итогов занятия

1. **Организационный момент**

Группа студийцев заходит в зал и становится в сценический полукруг.

РИТУАЛ-ПРИВЕТСТВИЕ

Педагог:

Добрый день, ребята. Сегодняшнее занятие я хочу вам предложить начать с небольшого ритуала любого творческого человека. По театральной традиции в начале любого занятия или репетиции мы приветствуем друг друга аплодисментами. Сила ваших аплодисментов будет являться оценкой готовности работать на сегодняшнем занятии. Оцените свою готовность.

(Аплодисменты).

Сейчас мы с вами, как и полагается культурным людям, познакомимся. Я предлагаю нам провести тренинг-знакомство «Облако». Этот тренинг позволяет развить внимание, воображение и память. Первый учащийся, сидящий в полукруге, начинает взбивать и создавать свое воображаемое облако. Вкладывает в него настроение. Наделяет его определенным цветом. Первый участник называет свое имя и передает воображаемое облако второму участнику. Второй участник принимает облако от предыдущего участника, называет имя первого участника, добавляет свое имя и передает облако третьему участнику и т.д. Чем больше мы его взбиваем, тем больше оно становится. Задача всех участников угадать по окончанию тренинга цвет этого облака.

ТРЕНИНГ-ЗНАКОМСТВО «Облако»

1. **Основная часть**

Педагог:

Дальше я вам предлагаю продолжить нашу встречу с небольшой дискуссии. Профессия актера – это древнейшая профессия, которая в последнее столетие получила особую популярность. С развитием киноиндустрии и телевидения актеры заняли особое место в обществе.

Ребята, а какие актёрские специальности вы знаете?

(Ответы детей)

Педагог:

Существуют:

* Актер театра и кино. Как правило, именно представители этой специализации чаще всего прославляются.
* Актер дубляжа. Они часто остаются за кадром, но даже при таких условиях некоторые из них становятся народными любимцами.
* Актер музыкального театра. Такие актеры принимают участие в мюзиклах, где важно не только играть, но и владеть сильными вокальными данными.
* Актер театра кукол.
* Актер цирка и эстрады и т.д.

Профессия актера очень сложная в освоении, и в то же время самая интересная. А как вы думаете, какими необходимыми профессиональными качествами должен владеть актёр?

(Ответы детей)

Педагог:

К необходимы профессиональным качествам профессии актера можно отнести:

* Навыки сценической речи.
* Хорошее владение своим телом, мимикой, артикуляцией.
* Умение вживаться в роль разных личностей.
* Умение вести себя перед камерой и на сцене перед живыми зрителями.
* Музыкальный слух и чувство ритма.
* Развитый эстетический и художественный вкус.

Занятие актёрским мастерством помогает как раз развить в себе все эти способности и качества. Что бы стать успешным актёром в будущем, нам уже сейчас необходимо в себе развить, прежде всего, всестороннюю творческую натуру. А как вы думаете, с помощью чего можно развить в себе творческие способности?

(Ответы детей)

Педагог:

С помощью актёрского тренинга. Что же такое актёрский тренинг? Само слово training происходит от англ. "воспитание" и подразумевает не какой-то единовременный комплекс занятий, обучающий конкретному навыку, а постоянную, повседневную отработку техники актёра, поддержание его творческой формы и развитие профессиональных умений в определённой театральной системе.

Тренинг – это игра с помощью которой развиваются различные способности. Тренинги бывают на развитие внимания, речи, фантазии, ассоциации, на объединение группы, на выявление лидера и т.д. Они развивают умственные способности актера, вырабатывают память, дают возможность более масштабно включать свою фантазию и воображение.

Например, Георгий Александрович Товстоногов в своих актерских тренингах обращал внимание на упражнение «наблюдения». Наблюдения в кафе, метро, общественном транспорте; кто как выглядит, как одет, какие черты лица, как несколько людей спорят друг с другом и т.д., вплоть до самых незначительных мелочей. Товстоногов сам был очень наблюдательным человеком.

Актёрский тренинг - это основа успеха в актерском мастерстве, поскольку с помощью его вы получаете опыт и навыки. Вы учитесь владеть телом, жестами, речью, раскрепощаетесь, снимаете зажимы.

Тренинг для будущего актёра – ежедневная «зарядка».

Станиславский подчеркивал, что физический аппарат человека нужно содержать в порядке, развивать его и пользоваться им в полном объеме. Сюда относятся здоровье и красота тела, тренированность мышц, пластика и гармония движений, правильное дыхание.

Поэтому я предлагаю сейчас приготовить к занятию наше тело с помощью небольшой разминки.

Педагог:

Пришло время дискотеки. Сейчас будет играть музыка, а вы будете танцевать в полную силу. Но сложность тренинга в том, что вы будете танцевать только теми частями тела, которые я вам буду называть. Остальное будет находиться в полном покое.

Танцуют по очереди:

1. Брови
2. Нос
3. Губы
4. Глаза
5. Правая нога
6. Левая нога
7. Правая рука
8. Правая нога
9. Бедра
10. Шея
11. Плечи и т.д.

ТРЕНИНГ-РАЗМИНКА «Дискотека века»

Педагог:

Теперь разомнем свою мимику. Бытовая мимика может быть как рефлекторной, так и сознательной, в то время как в театре мимика – основное средство выразительности актера. По словам великого Станиславского мимика неотделима от мыслей, действий и чувств человека и с помощью мимики актер передает внутреннее состояние персонажа.Очень важный актёрский навык – это владение эмоциями, умение моментально переключаться с одной эмоции на другую. Этим мы сейчас и займёмся. Я буду называть вам различные эмоциональные состояния человека, а вы, по хлопку, без раздумий, должны показать эту «Эмоцию». Причём, сделать это надо с помощью мимики, и фразой «Это ты!». Итак…

1. Удивление
2. Возмущение
3. Страдание
4. Радость
5. Подозрительность
6. Испуг
7. Задумчивость
8. Гнев
9. Боль
10. Безысходность

ТРЕНИНГ-ЭМОЦИЯ «Это ты!»

Педагог:

Мы переходим к упражнению, развивающее умение актёра действовать в предлагаемых обстоятельствах. Один из основных параметров актерского мастерства – это «Предлагаемые обстоятельства». Что это такое?

«Это события, эпоха, время и место действия, условия жизни, актерское и режиссерское понимание пьесы, мизансцены, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки, всё что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве».

Станиславский называет предлагаемые обстоятельства волшебным словом «Если бы». Если бы я был бы принцессой, то что бы делал, как бы говорил, как бы ходил и т.д. Сейчас по хлопку я называю вам предлагаемые обстоятельства, а вы в них существуете. Не забывайте про индивидуальность.

Начинаем Броуновское движение, двигаемся как будто мы:

1. Роботы
2. Воздушные шары
3. Как стеклянные вазы
4. Бабочки
5. Мартышки
6. Червяки
7. На горячем полу
8. В холодильнике
9. В яме
10. В желе
11. Приклеены к полу
12. Сильный ураган
13. Прозрачные мыльные пузыри и т.д.

ТРЕНИНГ-ОБСТОЯТЕЛЬСТВО «Если бы...»

Педагог:

Станиславский говорил, что внимание для актёра – это калитка к творчеству, ко всякому чувству. Без внимания немыслим ни один даже самый короткий момент пребывания актёра на сцене; внимание должно быть активизировано в течение всего периода работы над ролью, где бы эта работа ни происходила: в репетиционном зале, дома, на улице, в библиотеке.

Поэтому сейчас мы соберем свое внимание с помощью тренинга «Призрак оперы». Каждый из вас получит карточки, на которых будет написано «певец» или «Призрак оперы». По хлопку вы все начнёте Броуновское движение и будете петь как оперные певцы, обязательно при встрече с партнерами смотрим ему в глаза. «Призрак оперы» будет пленять своих жертв с помощью подмигивания одним глазом. Те, кому подмигнули, через 10 секунд уходят на лавку пленника. Задача всех найти и определить «призрака» до того как он пленит вас.

ТРЕНИНГ-ВНИМАНИЕ «Призрак оперы»

Педагог:

Продолжим развивать наше внимание. Сейчас я озвучу несколько хлопков в ладоши. Задача каждого из вас просчитать точное количество хлопков и на скорость объединиться с другими партнерами в хороводы. Количество человек в хороводе должно быть равное количеству хлопков. Тренинг происходит в полной тишине. Сложность в том, что каждый из вас не может быть дважды на одном и том же месте и в паре с одним и тем же человеком. Тренинг на скорость.

ТРЕНИНГ-ВНИМАНИЕ «Хороводы»

(последнее количество должно быть 2)

Педагог:

Мы продолжаем с вами совершенствовать актёрские навыки. Очень важно будущему актёру научиться взаимодействовать на сцене с партнером. Сейчас мы продемонстрируем упражнения на развитие умений взаимодействовать с партнером и, конечно, доверять партнёру. Сейчас все по парам начнут двигаться в 4х скоростях. Один партнер – водитель, а второй (с закрытыми глазами) – машинка. Водитель водит машинку, не задевая других партнёров, по сцене. Потом партнеры меняются задачами.

ТРЕНИНГ-ДОВЕРИЕ «Машинки»

Педагог:

Следующий тренинг на доверие и слаженность команды. Давайте все представим себе, что мы – гусеница. У нас много ножек, но только одна голова. Вся команда надевает маски для глаз, и берутся за руки. Ведущий с открытыми глазами должен провести всю команду по пути из стульчиков. Задача всей команде дойти до финиша не потеряв ни одной пары ног. На пол опускаться нельзя.

ТРЕНИНГ-СПЛОЧЕНИЕ «Гусеница»

Педагог:

Для актёра очень важно уметь импровизировать на сцене. Ведь актер может забыть слова или может не оказаться нужного реквизита там, где вы его оставляли, а спектакль продолжается и нужно играть дальше. И вообще импровизация очень привлекает возможностью сыграть огромное количество ролей. Выходишь на сцену, и начинается волшебство. Ничего заранее не известно. Есть только я и мой партнер по игре. Нет сюжета, договоренностей, никто не знает где мы и кем друг другу приходимся. Игра рождает сама себя!

Это проявление чистой спонтанности. Обостряется внимание, слух, зрение, восприятие. Невозможно предугадать, что сделает партнер. Нужно все время находиться в процессе. Слышать, видеть, реагировать и выбирать. Это состояние дает много энергии и воодушевления. Следующий тренинг как раз и выстроен на полной импровизации. Для начала нам нужно поделиться на две команды. Для развития актерского воображения важно уметь искать необычные и нестандартные ассоциации. Уходить от шаблонов восприятия и мыслить самостоятельно. Поэтому сейчас я вам предложу любой предмет. У вас будет ровно две минуты, чтобы придумать по 4 ассоциации, чем может быть этот предмет. Например, ручка – иголка для шитья или утюг – пароход. После этого каждая команда по очереди показывает этюд-импровизацию, по которой я должен понять, что за предмет вы мне показываете. Сложность в том, что все участники команды должны быть заняты в игре. Звуки использовать можно. Называть сам предмет нельзя.

ТРЕНИНГ-БАТТЛ «Не то, что кажется»

III. Подведение итогов занятия.

Педагог:

Вот и подошел наш урок к своему завершению. По театральной традиции в конце каждого спектакля, репетиции, занятия мы дарим друг другу аплодисменты. Сегодня вы их честно заслужили, поэтому я дарю их вам.

(Аплодисменты)

А теперь я попрошу и вас сделать небольшую оценку сегодняшнему занятию. Сила аплодисментов будет являться оценкой труда каждого участника коллектива. Пожалуйста, оцените, как прошло наше занятие.

(Аплодисменты)

А теперь оцените работу ваших товарищей.

(Аплодисменты)

Оцените свой вклад в работу.

(Аплодисменты)

Педагог:

Что ж, судя по нашим с вами бурным аплодисментам, я подвожу итог, что мы с вами сегодня поработали на славу!

Я попрошу вас поставить смайлик сегодняшнему занятию с помощью вашей мимики.

Ребята, большое вам спасибо за занятие! Мне было приятно работать с таким творческим коллективом. Спасибо вам за творчество и фантазию!

Самоанализ открытого занятия:

Открытое занятие проводилось в группе детей 13 – 17 лет, 3-го и 5-го года обучения, на занятии присутствовали 11 детей.

При подготовке к занятию были определены: тема, цель и задачи, которые достигнуты и реализованы в полном объёме.

Материально-техническое обеспечение: занятие в достаточном объеме обеспечено оборудованием.

Формированию положительного эмоционального настроя обучающихся способствовали следующие методы обучения:

- словесный метод (рассказ, беседа, объяснение);

- практический метод.

Учебный материал был привлекателен для обучающихся, т. к. сложность его соответствовала их возрастным характеристикам, и он являлся для них личностно значимым. Чередование заданий, для которых требовались различные методы, помогло сделать занятие насыщенным, разнообразным, избежать скуки и затянутости.

На данном занятии реализованы основные принципы обучения: доступность, актуальность, теоретические знания, связанные с практикой.

Формы познавательной деятельности:

- фронтальная;

- групповая;

- индивидуальная.

Были включены здоровье - сберегающие технологии: физкультурно-игровые моменты.

Были использованы задания, направленные на детей разного уровня подготовки.

Результатом применения разнообразных методов на занятии является:

- качественное выполнение практических заданий и эффективность

- оптимальное использование учебного времени, развитие мотивации к виду деятельности.

Все этапы занятия были соблюдены. Содержание учебного материала занятия соответствует необходимому объему знаний по теме занятия. Объем учебного материала на занятии распределен рационально.

Логика построения занятия обеспечила высокий интерес детей к теме занятия и активизировала их деятельность.

Результаты самостоятельной работы на занятии меня также вполне удовлетворили.

Дети в этой группе были открытые, активные, заинтересованные, внимательные: отвечали на вопросы, активно включались в беседу с педагогом, внимательно выполняли задания. Занятие было достаточно интересным. Плюс занятия – все дети включились в работу и с удовольствием ее выполнили.

Результаты учебного занятия: цель занятия полностью реализована. План занятия выполнен в полном объеме. Основными результатами занятия считаю – развитие мотивации к дальнейшим занятиям «Актёрскому мастерству».