«Актерское мастерство»

Тема: «Понятие: «Пантомима» и развитие сюжета в ней. Постановка одиночных и парных этюдов на данную тему.

Приветствие.

Педагог:

Монологи, разговоры,

Каждый раз, как в первый раз.

"Мир - театр, мы в нем - актеры";

Вечно сцена манит нас.

 Педагог: Ребята, добрый день, приветствую вас, снова, на занятии нашего объединения . И пусть наше занятие пройдёт в хорошем настроении.

Педагог: И первое задание - Упражнение, направленное на эмоциональный настрой.

Ребята, закройте глазки, улыбнитесь, откройте глазки, погладьте левую сторону груди, чтобы нормализовалась работа сердца, наверняка вы волнуетесь. Погладьте голову чтобы она хорошо работала, погладьте руки, погладьте ножки, сегодня им придётся много трудиться. А от кого зависит, какими у нас останутся впечатления друг от друга? Действительно, от всех, поэтому давайте пожелаем удачи и интересной работы всем и начнем.

Любой актер — пусть даже самый маленький — должен выглядеть на сцене так, чтобы никто не смог сказать: «Не верю», как в свое время Станиславский. Поэтому сценическое мастерство предполагает, чтобы артист был правдив и выразителен. Пожалуй, самым простым, но в то же время эффективным способом является пантомима. С ее помощью создается художественный образ без слов, но с использованием пластики своего же тела. И как вы поняли ребята, тема нашего сегодня занятия «Пантомима». Прежде чем мы начнём наше активно заниматься нам обязательно нужно разогреть свои мышцы. Хорошая разминка — это не только подготовленные к работе мышцы и разгоряченные лица, это еще и приподнятое настроение.

Упражнение «Воздух, желе, камень». Попросите родителей помочь вам.

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего тела. По команде «ВОЗДУХ!» вы пытаетесь сделать свое тело максимально «эфирным», лёгким как пушинка, лишенным самого малейшего напряжения, почти парящим. По команде «ЖЕЛЕ!» вы представляете себя в виде находящегося на тарелке желе, оно колышется, вибрирует, в нем присутствует структура. И наконец, последняя команда — «КАМЕНЬ!» вам требуется застыть в позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Смена положения тела производится по хлопку. (Упражнение)

А теперь, ребята, я прошу внимание на экран.

Работа мима основывается на вере в то, что все то, что он делает, абсолютно реально. И это при минимуме декораций, костюмов и приспособлений. Просто он верит в то, что на улице идет дождь, что его портфель тяжелый, что он наткнулся на стенку и т.д. А вслед за ним в то начинают верить и зрители. Вы поверили?

Так, что же такое Пантомима- (Движение рук (жесты) и выражение его лица (мимика).)

У пантомимы есть нечто такое, что составляет ее оригинальность, особенность, особое эстетическое наслаждение, прелесть этого жанра, непохожесть на другие виды искусства, выразительность. Что же составляет зерно пантомимы? Во- первых: это оригинальная фантазия мима как автора. Второе: сильное воображение как у актера. Третье: пластическая выразительность мима, его жеста, позы, движения, мимики. Четвертое: владение мимом техники создания иллюзии. Пятое: хорошая наблюдательность. Но если сказать, что же самое главное для искусства мима, то, конечно, это фантазия. Фантазия как пространство для творчества мима. Мим творит фантазийный мир и живет в нем, погружая в него зрителя.

Классическая пантомима пришла к нам из древнегреческого театра, где представления давались на огромную аудиторию. И порой зрители могли догадываться о том, что происходит на сцене, только по движениям, жестам. Это искусство является достаточно сложным, ведь главная задача актера состоит в том, чтобы донести зрителю всю глубину разыгрываемой сцены.

Из истории театров. Первый театр в мире был построен в греческом городе Афины. В театре была сцена, зрители сидели на склонах холмов очень далеко от сцены.

В России искусство пантомимы берёт начало в народных обрядах и праздниках, которые не обходились без игры, пляски и песни. Люди рядились в животных, пародировали различных персонажей. Игры часто сопровождались элементами пантомимы, когда движениями и жестами пояснялись слова песен. Такие сценки часто встречались в обрядах, приуроченных к праздникам: Масленице, Святкам, Рождеству. Примеры игры-пантомимы можно увидеть в самодеятельных представлениях, посвящённых различным событиям: концу жатвы, сватовству, свадьбе и т. д. Постепенно элементы пантомимики стали проникать в различные сферы искусства. Пантомимика стала широко применяться в театральной среде во время обучения актёров мастерству перевоплощения. С её помощью они учатся выражать мысли и чувства без слов, делая упор на внутренние ощущения. Очень ярко выражая ту или иную эмоцию.

Ребята, а что же такое эмоция? Эмоция – это беспокойство различной глубины, нарушение равновесия. Это беспокойство может быть сильным, влекущим за собой повышенную оживленность, например, гнев, или же, наоборот, спад оживления, например, страх, Эмоция, таким образом, действует или как возбудитель, или же, наоборот, вызывает оцепенение.

Что такое мимика? Мимика - «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека». Таким образом, мимика является прямым выражением наших чувств и эмоций. Она может осуществляться естественно, а может быть искусственно создана, усилием актера, для более достоверного состояния на сцене, как одно из выразительных средств. Кстати ребята почему мимы на сцене обычно выступают в тёмной одежде, да и мы на занятия стараемся быть в одежде тёмных тонов - на фоне тёмной одежды очень хорошо видна работа мимики нашего лица.

Изобразите мне ярко радость, грусть, страх, гнев, равнодушие, презрение, плач. Это основные маски.

Скажите, что такое жест? (ответ детей)

Жест - движения рук, сопровождающие речь актёра или заменяющие её.

А знаете, ребята, сколько разных движений можно сделать руками?

У нас десять пальцев, и каждый палец сгибается в трех местах. Да, кроме того, рука подвижна в запястье. А если двигать к тому же локтем и предплечьем, то можно придать руке и пальцам еще больше разных положений.

Один специалист подсчитал, сколько различных движений и положений доступно рукам. Он утверждает, что их 700 000!

Давайте попробуем хоть немного убедиться, что может наша рука.

Упражнение «Жест»

«Летит муха». Какой жест? Покажите, как работает рука. Какое выражение лица при этом?

«Нам очень жарко». (Рука спокойно обмахивает лицо.)

«Вижу вдалеке подругу. Зову ее». (Широкий взмах руки к себе.)

«Снег хлопьями повалил». (Рука слегка прикрывает лицо.)

«Град пошел». (Присели, руки на голову.)

«На конфетку!» (Рука вперед, ладонь раскрыта, радость.)

«Полощем в тазике платочек». (Рука двигается легко, свободно.)

Очень важно, ребята, в работе актера в показе пантомимы невидимое сделать видимым. Как сделать так, чтобы зритель поверил, что перед вами действительно стенка, что вы несете зонт или держите какой-то другой предмет. Вспомните, а чём мы говорили в начале, что актёру необходимо воображение, необходимо поверить самому.

Упражнение «Невидимое сделать видимым»

Я предлагаю несколько упражнений на беспредметные действия.

В дальнейшем такие упражнения вы должны придумывать сами. Это будет развивать вашу фантазию.

Вылепите из воображаемого теста (или пластилина) бусы. Попробуйте нанизать их на нитку. Из того же «материала» сделайте цепь, крендель.

Откройте: книгу, зонтик.

Намотайте на локоть и кисть руки (не забудьте отвести при этом большой палец) длинную веревку.

Забинтуйте партнеру палец, руку, голову.

Расчешите волосы.

В работе с воображаемыми предметами важное значение имеет характер и свойства предмета твёрдый, шершавый, круглый или липкий, колючий или острый. С твердым предметом, скажем с поленом, вы будете работать иначе, чем с мягким, например, с подушкой. Необходимо помнить и о температурных свойствах предметов — к примеру, при действии с горячей кастрюлей или с куском льда.

Упражнение «Горячий картофель»

Возьмите в руки настоящую картофелину, вообразим себе, что она очень горячая, вы перебрасываете её с руки на руку, стараясь не обжечься. (Упражнение). Теперь я забираю у вас этот реальный предмет, и мы будем перекидывать с руки на руку горячую картошечку, но, теперь воображаемую. (Упражнение)

В руках искусного артиста самый обыкновенный предмет может преобразиться и стать совсем не тем, чем он показался бы на первый взгляд. Для этого даже не нужно слов, ведь дать понять, что это за предмет, можно и пантомимой, жестами и движениями. Вот, например, ручка. Но, призвав на помощь искусство пантомимы, я могу на ваших глазах превратить её в абсолютно другой предмет. В какой? (подзорная труба.)

Упражнение «Жест и мимика»

А сейчас небольшое задание. Вам нужно с помощью мимики и жестов, показать предложенные выражения.

1. Вот такой арбузище купила.

2. Малюсенький такой пузырёчек.

3. Фи, какой противный!

4. Ну, я не знаю!

5. Всё в порядке!

Упражнение «Страна эмоций»

А теперь представим себе, что мы отправляемся в дальний поход в страну масок. Вы будете идти по дорогам этой страны, а я вам буду называть эмоцию и часть тела, при помощи которой вы мне передадите эмоцию.

А теперь пожалуйста передайте мне:

-грусть через руки;

-гордость через спину;

-радость через лицо;

-страх через руки;

-радость через руки;

-страх через ноги;

-радость через ноги;

-удивление через руки;

-задумчивость через лицо.

Итак, ребята, мы, выполняя упражнения, показывали различные эмоции через жесты и мимику. А какие части тела нам в этом помогали?

В таком искусстве как пантомима всё органично, ярко и в своём маленьком этюде, который может длится всего несколько минут, мы видим целую историю. Мы с вами ребята на предыдущих занятиях знакомились и выполняли этюды на память физических действий. Примером тому и сегодняшние упражнения «Невидимое сделать видимым». Тем не менее давайте вспомним как например вы:

- Подметаете пол;

- Моете посуду;

- Поливаете клумбу;

- Примеряете новую шапку;

- Играете с котенком;

- Чистите туфли.

Можно назвать это этюдом? Нет, у этюда есть начало, развитие действия и безусловно финал как например такой этюд на память физических действий

«Попугай в клетке». В нем есть жизненное содержание.

Этюд «Попугай в клетке»

· Подойти к клетке (все предметы воображаемые, в том числе и попугай)

· Ощупать ее руками

· Взять и переставить на другое место

· Подразнить попугая

· Найти дверцу и открыть ее

· Насыпать зернышек в ладонь и покормить птицу

· Погладить попугая (после этого он вас должен укусить)

· Одернуть руку

· Закрыть побыстрее клетку

· Помахать угрожающе пальцем

· Переставить клетку в другое место

Теперь давайте вспомним пластические этюды на преодоление препятствий.

Такие как «Дыра в заборе», «Стена», «Полоса препятствий».

И наконец этюды на проявление эмоций. Каждый из вас сыграет в данных этюдах.

Рефлексия.

Итак, сегодня мы познакомились с очень интересным театральным жанром – пантомимой. Узнали, что основу пантомимы составляют жесты и мимика актера. И поняли, что умелое владение своим телом просто необходимо для будущих артистов. Уважаемые гости! Сегодня вы еще раз стали свидетелями того насколько непрост, интересен и захватывающе прекрасен мир театра.

Надеюсь, вы узнали и открыли много интересного для себя, а также приоткрыли завесу тайны театральной творческой мастерской для наших ребят. Традиционные аплодисменты «благодарность за занятие, успех друзей, свой успех». Наше занятие завершено. Вы все молодцы! Всего вам доброго!