

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/theatre/elementary/

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

<https://yadi.sk/d/kOheO1eXIDIHbg>

Тема занятия

«Настольный театр»

Возрастная группа

1-4 классы

Мотивационное задание

Поставить и сыграть короткий кукольный спектакль с использованием простых предметов.

За одно занятие мы узнаем, как поставить и сыграть самую невероятную историю при помощи самых простых предметов. Сперва узнаем, а потом выдумаем свою историю и сыграем ее здесь же. Звучит как что-то очень сложное или вовсе невозможное? Вот увидите, всё получится — достаточно подключить воображение. Ведь воображение — и есть основа театрального искусства.

Цели и задачи занятия

Знакомство с базовыми театральными приемами, театральной лексикой, различными театральными опытами, обсуждение базовых принципов театральной условности — игры с масштабами и «оживлением неживого» в театре кукол.

Материалы к занятию

Любые предметы, оказавшиеся в классе и у учеников с собой — карандаши, пеналы, ластики, книги, канцелярские кнопки и так далее. Экран для демонстрации фотографий и видеофрагментов.

Рекомендуемая организация пространства — убрать парты к стенам и установить стулья в свободном пространстве по кругу. Одна парта может быть выдвинута в центр пространства.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- освоение лексики, с помощью которой можно говорить о театре;
- формирование представлений о театральной условности;
- формирование представлений о работе режиссеров, о различных режиссерских решениях (масштабирование, оживление неживого).

Метапредметные:

- развитие речевых навыков;
- развитие навыков проектирования;
- развитие навыков взаимодействия.

Личностные:

- формирование интереса к театральному искусству;
- развитие навыков решения творческих задач;
- формирование зрительского опыта.

Критерии оценки задания

Не следует оценивать спектакль, который сыграют ученики в ходе занятия. Вовлеченность учеников в сочинительский процесс, неочевидные идеи и предложения в процессе игры — это и есть результат.

Глоссарий

- Сюжет — последовательность событий истории, ведущая от завязки к финалу.
- Театр кукол — вид театрального искусства, главная особенность которого заключается в наделении неодушевленных предметов характером и свойствами одушевленных персонажей. Выделяются такие генеральные направления театра кукол, как театр марионеток (низовые куклы), перчаточный театр (верховые куклы) и театр ростовых кукол.
- Предметный театр — разновидность театра кукол, в основе которого лежит особое взаимодействие артиста с бытовыми предметами.
- Фигуративный театр — синоним термина «предметный театр», под которым подразумевается более широкий спектр используемых в спектакле материалов и предметов — от бытовых до специально сконструированных.
- Театр анимации — обобщающее понятие всех театральных практик, связанных с наделением неодушевленных предметов качествами живых существ.
- Масштаб — один из инструментов театрального искусства, позволяющий через укрупнение или уменьшение игрового объекта создавать иллюзию крупного или дальнего плана.
- Одушевление — наделение неодушевленного предмета человеческими свойствами посредством его озвучивания и/или физических манипуляций с ним.

Сценарий для учителя

1. Выберите историю и решите, что нужно для ее исполнения.

Сегодня мы с вами сыграем маленький спектакль. Самый настоящий, прямо здесь. Наверное, многие из вас представляют себе, что должно быть в театре. Давайте подумаем, что нам понадобится, чтобы спектакль получился.

- *[Варианты ответов: занавес, сцена, оркестр, декорации, грим, история — все эти ответы правильные и пригодятся дальше в ходе занятия]*

Самое простое и правильное — сперва выбрать историю, которую мы хотим разыграть. Лучше всего нам подойдет история, которую знают все. Какие популярные истории вы знаете? Какую из них вы бы могли легко пересказать своими словами?

Можно остановиться на одном из сюжетов, знакомых всем. В детстве мы все читали одни и те же сказки. Понятно, что вы уже выросли, и перечитывать сказки вам совсем не интересно. Но давайте выберем любую историю, которую вы все знаете очень хорошо.

Что нам нужно, чтобы показать эту историю на сцене? Во-первых, нужна сама сцена. Во-вторых, нужны герои этой истории. И в-третьих, нам нужны декорации, изображающие те места, в которых оказываются герои. Откуда мы всё это возьмем? Мы ведь не можем принести сюда, в этот класс, целый дом или вырастить лес, найти говорящих животных, которые бы, к тому же, следовали выбранному

нами сюжету. Что же делать, если мы столкнулись с историей, где много слишком больших вещей (и они не поместятся в классе), или слишком маленьких (и их будет трудно рассмотреть)?

Посмотрите, как с этой задачей справляются театральные режиссеры.

Когда вы были маленькими, вы без труда справлялись с этой задачей. Вы разыгрывали целые истории с маленькими куклами, игрушечными животными или машинками, так, как будто они вовсе не маленькие, а самые настоящие. Именно этот трюк поможет нам. Мы можем изменить масштаб нашего спектакля.

Посмотрите, как в маленьком театре «Тень» в Москве поставили спектакль со множеством героев в пышных костюмах, роскошными декорациями и целыми оркестром.

Театр «Тень», спектакль «Два дерева или Трагическая история о романтической любви Принцессы-красавицы и Короля Золотых

Россыпей, о злобном и коварном Жёлтом Карлике, жившем в апельсиновом дереве, и жестокой Фее Пустыни, разлучившей несчастных влюблённых». 1996 год.

Трагическую и захватывающую историю о любви сказочной принцессы и сказочного Короля Золотых Россыпей разыграли крошечные куколки. Спектакль называется так: «Два дерева или Трагическая история о романтической любви Принцессы-красавицы и Короля Золотых Россыпей, о злобном и коварном Жёлтом Карлике, жившем в апельсиновом дереве, и жестокой Фее Пустыни, разлучившей несчастных влюблённых». Несмотря на длинное название, сам спектакль длится всего 15 минут. При этом маленькая в этом спектакле не только сцена, но и зрительный зал, и зрители в нем тоже крошечные.

Этот маленький театр устроен как кукольный дом — большие зрители, то есть люди, подглядывают за спектаклями этого кукольного театра через окна. Это игрушечное театральное здание находится в одной из комнат театра «Тень» и называется так: Лиликанский Большой Королевский Академический Народный театр оперы и балеты. Кукольные человечки в кукольном зрительном зале и на кукольной сцене — это лиликане. Иногда на сцену этого театра лиликане приглашают велипутов, то есть настоящих людей. Однажды, например, в спектакле «Смерть Полифема» главную партию исполнил знаменитый велипут Николай Цискаридзе. Несмотря на то, что на сцене Лиликанского театра поместились только его ноги. Сцена может быть размером с самую обыкновенную школьную парту.

Давайте и в нашем спектакле вместо сцены будет вот эта парта.

Всё, что нам потребуется для разыгрывания истории, мы сможем без труда разместить на этом небольшом пространстве. Мы изменили

масштаб. Представим, что эта парта на самом деле с футбольное поле, или хотя бы с актовый зал. А мы — большие великаны, которые собрались вокруг.

Кстати, бывает и так, что нам что-то хочется чего-то более масштабного. Чтобы получше рассмотреть. Или чтобы почувствовать себя лилипутами в стране великанов. *Royal de Luxe* — так называется французский театр гигантских механических марионеток, с которыми они приезжают на городские праздники в самые разные точки мира. Колоссальные механизмы размером 15-20 метров в высоту. Для управления одной такой куклой может потребоваться 30, а то и 40 человек.

Театр Royal de Luxe (Нант, Франция)

Смотрите, вы уже знаете, что предмет, превращаясь в игрушку, из очень большого может стать очень маленьким или, наоборот, из очень маленького — очень большим. Вы ведь сами наверняка играли в игрушки, когда были маленькими. А во что-то продолжаете играть и сейчас. Расскажите про свои игрушки. Какие они были? Как их звали? Что вы любили делать вместе с ними?

Сейчас мы обсудим, кто во что играл, когда был маленьким, чтобы впоследствии увидеть, как театр намеренно воспроизводит приемы,

которые в процессе игры используются нами интуитивно (такие как масштабирование и одушевление).

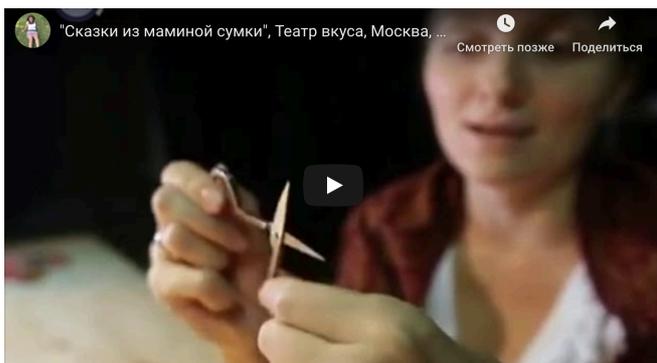
2. Выберите предметы, с помощью которых мы вместе сыграем спектакль.

Второй важный принцип взаимодействия с объектом, доступный театру кукол, как никакому другому, — это одушевление.

Еще один важный процесс, которому учат нас игрушки, — превращение неживого в живое. Ведь мы знаем, что куклы сами не выбирают, что им сказать или когда начать двигаться, а плюшевый щенок вряд ли завилает хвостом, услышав, как мы зовем его гулять. Тем не менее, ничто не мешает нам общаться с ними именно так, как будто всё совсем наоборот и игрушки думают, чувствуют и действуют самостоятельно.

Когда мы вспоминаем, что до того, как попасть к нам, игрушка стояла на полке в магазине, мы говорим о ее истории. Когда переживаем, что она обидится, если мы уберем ее в ящик перед сном и не возьмем с собой, обозначаем, что у нее есть чувства и свой характер. Когда же с утра за это извиняемся, знаем, что она обладает памятью. История, память и чувства — уже не просто характеристики живого объекта, а вещи, формирующие личность. Получается, игрушка может рассказать свою историю — совсем как человек.

Например, в спектакле режиссера Марфы Горвиц «Сказки из маминой сумки» главными героями были маленькие ёжики. Этих ёжиков играли не куклы и не игрушки, а самые обыкновенные расчески.

«Сказки из маминей сумки», Театр вкуса, Москва, 2012 год

Это еще один распространенный прием театра кукол — надеть простой неодушевленный предмет ролью живого существа. Это значит, что и нам, чтобы сыграть сейчас выбранную нами историю, вовсе не нужны настоящие куклы. Достаточно выбрать напоминающие наших героев предметы.

3. Сыграйте спектакль перед классом.

Вот теперь у нас есть все средства, чтобы сыграть желаемый спектакль прямо в нашем кабинете с помощью подручных материалов.

Итак, нашей сценой может стать парта или стул (или даже пол, если занятие проводится сидя на полу), а героями и декорациями — любые предметы, которые мы можем найти в классе: карандаши и ручки, учебники и тетради, рюкзак и указка — что угодно. А еще мы можем придумать для них совсем новую историю. Может быть, сами актеры подскажут нам, на какие роли они способны и какие приключения могут с ними произойти!

Дополнительные материалы

Эти видеоролики помогут вам в общении с классом. Каждый отвечает на возможный вопрос класса или иллюстрирует какую-то проблему.

В магазинах продаются такие игрушки, которые надеваются на руки. С их помощью можно играть кукольные спектакли?

- *Дети отвечают*

Да. Такой тип кукол называют мuppetами. Мuppetы стали популярны на весь мир благодаря телевизионным шоу «Улица Сезам» и «Мuppet-Шоу». Кстати, ведущие передачи «Спокойной ночи, малыши!» — тоже мuppetы. А вот как выглядит один из самых знаменитых номеров «Мuppet-Шоу».

«Мuppet-Шоу»

Где и когда появился театр кукол?

- *Дети отвечают*

Это древнее искусство. Известно, что праздники и ритуальные обряды с куклами устраивали в Древнем Египте и Древней Греции. В то же

время, большая традиция театра кукол существует в Индии, Китае и в других странах Азии. Особенно знамениты старинные кукольные спектакли на воде.

«Вьетнамский кукольный театр на воде»