

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/theatre/high

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

https://yadi.sk/d/eIvVRqErR_Xu4g

Тема занятия

«Поставьте это немедленно»

Возрастная группа

10-11 классы

Цель занятия

Способствовать развитию независимого мышления, навыков вдумчивого чтения художественного текста (пьесы) и выступления перед публикой.

Материалы к занятию

Фрагмент пьесы Антона Чехова «Три сестры», финал второго действия с сокращением нескольких ремарок; эпизод приводится в занятии. Рекомендуется распечатать по одному экземпляру для всех учеников в классе.

Мотивационное задание

Разыграть фрагмент пьесы Антона Чехова «Три сестры» наиболее оригинальным образом.

Сегодня мы увидим, как одни те же слова могут обретать совершенно разный смысл, если их произносить в разном темпе, с разной громкостью и с разными интонациями. На этой особенности живой речи во многом строится искусство сценической интерпретации. Именно эта особенность бесконечно продлевает жизнь классическим пьесам, которые из уст каждого следующего поколения звучат всякий раз по-новому, открывая тем самым новые смыслы, казалось бы, уже хорошо знакомых произведений.

Пояснения для класса:

Режиссеры ставят одни и те же классические пьесы, но спектакли у них у всех получаются разные. Почему? Давайте разберемся. Для этого попробуем прочитать один небольшой фрагмент известной пьесы Чехова «Три сестры». Потом мы посмотрим, как выглядит этот же фрагмент в спектаклях самых разных знаменитых режиссеров. И в самом конце мы попробуем придумать новый вариант прочтения того же самого фрагмента

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- формировать представление о смысле и содержании работы режиссера;
- показать разнообразие режиссерских интерпретаций пьесы и связь между режиссерским замыслом и его сценическим воплощением;
- познакомиться с разнообразными сценическими решениями известных пьес;
- углубить представление о драматургии как жанре.

Метапредметные:

- развивать навыки восприятия информации в различных форматах (текстовом и визуальном);
- развивать речь, развивать навыки выразительного чтения;
- совершенствовать навыки группового взаимодействия.

Личностные:

- совершенствовать культуру речи, движения, жеста;
- совершенствовать зрительские навыки (восприятие, интерпретация произведений сценического искусства), интерес и любовь к театральному искусству.

Критерии оценки

Задание считается тем лучше выполненным, чем оригинальнее прочтение материала предложили ученики. Не обязательным, но существенным моментом выполнения задания служит способность учеников обосновать свои варианты прочтения.

Глоссарий

- Режиссер — автор спектакля, создатель сценического решения драматического произведения (если таковое взято за основу спектакля).
- Драматургия — в театре под этим термином понимается текстовая основа спектакля, а также особый порядок сценического повествования, ведущий от начала спектакля к финалу.
- Интерпретация — оригинальное прочтение произведения.
- Решение — обнаруженная режиссером форма подачи драматургической основы спектакля.

Сценарий для учителя

1. Прочитаем фрагмент из пьесы Антона Чехова «Три сестры» так, как нам кажется правильным.

Желательно, чтобы пьеса “Три сестры” была прочитана или просмотрена к занятию. Перед нами фрагмент из пьесы Антона Чехова «Три сестры». Давайте вспомним, о чем эта пьеса в целом и что происходит конкретно в этом фрагменте. Действие происходит больше ста лет назад в России, в одном маленьком городке. Место действия — дом, в котором живут три сестры и их брат. Взрослые, образованные и очень скромные люди. Ирина, Ольга и Маша — три сестры — мечтают переехать в Москву, где они провели детство. А еще им очень-очень не нравится молодая женщина по имени Наташа, на которой женился их брат Андрей и которая теперь живет вместе с ними. В городе остановилась военная батарея, и некоторые офицеры время от времени гостят в доме сестер. В конце концов один из них вызовет на дуэль другого из ревности к младшей сестре, Ирине. Но главное в пьесе, конечно, не сюжет.

Как вы знаете из уроков литературы, в пьесах Чехова нет главных героев и нет какого бы то ни было захватывающего сюжета. Собственно, как и в жизни. Чехов ставил перед собой задачу именно предъявить на сцене жизнь такой, какая она есть. Он рассуждал так: «Пусть на сцене всё будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни».

Так вот, перед нами середина пьесы «Три сестры», конец второго акта. У Андрея и Наташи уже родился ребенок, и постепенно Наташа становится хозяйкой всего дома. При этом в тайне от мужа она ходит на свидания. А про самого Андрея мы знаем, что он проиграл в карты всё семейное состояние.

А теперь давайте попробуем сыграть перед классом этот небольшой фрагмент. Для исполнения фрагмента понадобятся три актрисы. Кто хочет попробовать? Не стесняйтесь и не волнуйтесь, фрагмент совсем короткий. Выходите вперед. Ваши персонажи: Ольга, Ирина и Наташа.

Поздний вечер. Старшая сестра, Ольга, уходит спать. Наташа, та самая жена Андрея, убегает на свидание. Младшая из сестер, Ирина, остается одна и произносит самую знаменитую реплику из пьесы «Три сестры» и в целом всей драматургии Чехова: «В Москву! В Москву!» Давайте начнем.

ОЛЬГА. *Голова болит, голова... Андрей проиграл... весь город говорит... Пойду лягу. (Идет.) Завтра я свободна... О, боже мой, как это приятно! Завтра свободна, послезавтра свободна... Голова болит, голова... (Уходит.)*

ИРИНА (одна). *Все ушли. Никого нет.*

НАТАША (в шубе и шапке идет через залу). *Через полчаса я буду дома. Только проедусь немножко. (Уходит.)*

ИРИНА (оставшись одна, тоскует). *В Москву! В Москву! В Москву!*

Занавес

Давайте поаплодируем, это было очень хорошо! Вы молодцы.

Посмотрим, как этот же фрагмент решен в разных спектаклях признанных театральных режиссеров.

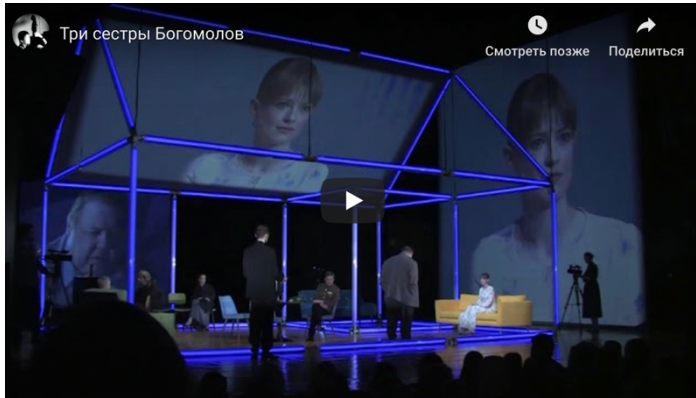
Пьеса «Три сестры» — одна из самых популярных в России сегодня. Ее ставят во всех городах самые разные режиссеры. И, несмотря на то, что текст пьесы остается неизменным, спектакли получаются очень разными. Давайте посмотрим, как этот же фрагмент пьесы, который вы только что исполнили, выглядит в спектаклях трех разных театров.

Петр Фоменко, «Три сестры» («Мастерская Петра Фоменко»)

В пьесе Чехова сёстры хотели устроить маленький праздник, что-то вроде костюмированной вечеринки, чтобы разогнать тоску. Но Наташа запретила приглашать гостей, потому что якобы ее маленькому ребенку нездоровится. Режиссер Петр Фоменко все-таки выпустил на сцену веселящуюся гурьбу. Более того, режиссер вывел на сцену и самого автора. В самом конце эпизода на сцене перед Ириной стоит на коленях Чехов, стараясь ее развлечь, как маленького ребенка. А Ирина колотит его и кричит: «В Москву, в Москву!». Это может означать, что автор жалеет своего персонажа и старается его

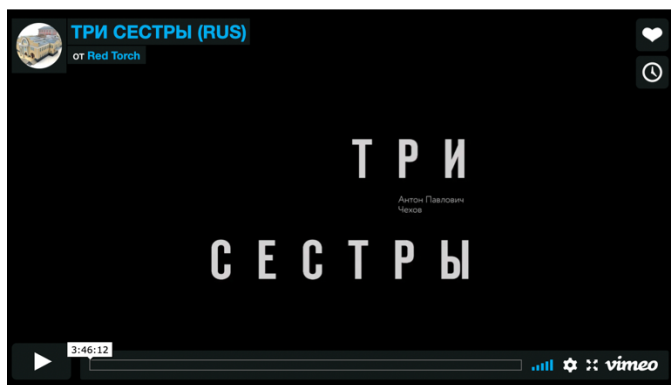
развеселить. Но персонаж, как непослушный капризный ребенок, не слушается своего создателя. И крик Ирины звучит одновременно как крик человека, которому осточертела деревенская жизнь, и как крик персонажа, не желающего больше играть написанную для него роль.

Константин Богомолов, «Три сестры» (МХТ им. Чехова)

Режиссер Константин Богомолов поставил «Трех сестер», будто бы ориентируясь на ту самую установку Чехова — чтобы на сцене персонажи вели себя точь-в-точь как ведем себя мы, зрители, в своей повседневной жизни. Поэтому актеры в спектакле Богомолова играют своих персонажей без добавления какой бы то ни было театральной окраски. Можно сказать: не играют текст, а просто его произносят.

Отсутствие эмоций особенно хорошо заметно в этом спектакле благодаря огромным экранам со всех сторон, на которых проецируются лица артистов, — их прямо снимают операторы на видеокамеры как на съемочной площадке. При этом, отказавшись от театральности в актерской игре, режиссер сохранил и взял за основу ключевой компонент для драматургии Чехова — атмосферу скуки, тоски и всеобщей усталости от безделья. Чувствуете?

Тимофей Кулябин, «Три сестры» (театр «Красный факел», Новосибирск) 01:48:19 — 01:52:00. Пароль для просмотра: threesisters

В спектакле Тимофея Кулябина герои живут как будто в современном доме: они смотрят телевизор, пользуются смартфонами и носят современную одежду. Но главное не это. Актеры этом спектакле воспроизводят текст на жестовом языке, на языке глухонемых. Про персонажей чеховских пьес очень часто говорят, что они друг друга как будто не слышат. Режиссер Тимофей Кулябин воплотил эту метафору буквально. А знаменитую реплику «В Москву, в Москву!» Ирина, оставшись одна, размашистым почерком записывает к себе в дневник.

2. Попробуем придумать новый способ прочитать тот же самый текст.

Вы могли убедиться, что каждый понимает текст по-своему. Одну и ту же реплику можно произнести с совершенно разными интонациями и поместить в совершенно разные условия. И текст пьесы от этого станет только интереснее, мы увидим в нем прежде, может быть, скрытые смыслы. Или сможем отчетливее испытать уже знакомые эмоции, но не благодаря сюжету пьесы, а благодаря новому и неожиданному ракурсу, взгляду на этот сюжет.

Давайте теперь попробуем сыграть этот же фрагмент из «Трех сестер» по-новому. Если кто-то из молодых людей захочет примерить на себя женскую роль — это тоже возможно. Только учтите, что это сложно. Сыграть женскую роль мужчине тоже возможно. Чаще всего, когда актер играет женскую роль, получается смешно. Потому что для нас это странно и непривычно. Однако еще в XVI веке в театрах имели право играть только мужчины.

Итак, роли распределены. Все готовы? Начинаем!

Очень хорошо! Вы здорово почувствовали своих персонажей, и вам удалось передать атмосферу пьесы «Три сестры» так, как можете только вы. Так же здорово, но совсем иначе это удалось сделать первой команде, сыгравшей этот отрывок в начале занятия.

Сегодня мы с вами разобрали на примерах одно из ключевых понятий современного театра — режиссерскую интерпретацию. Режиссер очень внимательно и по несколько раз перечитывает пьесу. И потом придумывает, как он ее будет ставить. Как мы смогли сегодня убедиться, спектакль в итоге может получиться совсем не похожим на то, что мы обычно представляем себе в голове, когда слышим фразу «спектакль по Чехову». Тем и интересен театр режиссерской интерпретации: режиссеры каждый раз открывают нам знакомый текст с новой стороны.

Дополнительные материалы

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

1. Почему нельзя поставить «как написано»?

Поставить пьесу «как она написана», как бы кто ни старался, невозможно. Потому что написанное может быть прочтено совершенно разными способами; более того — даже одному человеку очень трудно прочитать один и тот же текст два раза одинаково. Каждый режиссер и каждый актер может поставить своей задачей прочитать текст таким образом, чтобы он прозвучал именно так, как задумывал автор произведения. Каждый из них, не имея возможности обсудить с автором его замысел, может только изучать историю написания пьесы, ее первой постановки, и фантазировать. В конце концов окажется, что каждый актер и каждый режиссер прочитает один и тот же текст совершенно по-разному. А теперь представьте, что все спектакли по одной и той же пьесе были бы одинаковыми. Это же безумно скучно. Намного интереснее сравнивать разные версии, находить, в чем они похожи и чем друг от друга отличаются. Посмотрите, как разные актеры из разных стран играли одну и ту же роль — роль Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет». Это один монолог, самый известный: «Быть или не быть». Посмотрите, насколько разные это Гамлеты, и каждый из них интересен по-своему.

Видео «Афиши Daily»: «20 Гамлетов в одном видеоролике»

2. Но ведь бывает классический театр, где классические пьесы разыгрываются в исторических костюмах и декорациях?

И да, и нет. Исторические костюмы и декорации могут быть в самых разных спектаклях, и всегда эти спектакли будут сильно отличаться друг от друга. Посмотрите, как разные режиссеры помещают ту же самую пьесу «Три сестры» не в современную обстановку и не в абстрактный вымышленный мир, а в декорации, напоминающие о жизни конца XIX века, — и как, даже несмотря на это, спектакли всё равно отличаются друг от друга.

Театр им. Моссовета, режиссер Андрей Кончаловский

Театр «Около дома Станиславского», режиссер Юрий Погребничко