

Информация о занятии

Ссылка на занятие

education.yandex.ru/culture/theatre/intermediate

Ссылка на файлы для оффлайн занятия

<https://yadi.sk/d/ohDrln3bMeraQ>

Тема занятия

«Как придумать целый мир»

Возрастная группа

5-9 классы

Мотивационное задание

Придумать декорации для спектакля по любой из пьес школьной программы.

Пояснение для класса:

Мы привыкли считать, что декорации в театре — это оформление спектакля. И что чаще всего декорации — это минимально необходимая мебель на сцене. Это совсем не так. Сегодня на нескольких примерах мы убедимся, что декорации могут быть важнейшим элементом спектакля и что роль художника в театре не менее важна, чем роль режиссера и даже актера.

Материалы к занятию

Экран для демонстрации фотографий и видеофрагментов.

Цель занятия

Составить представление о театральном искусстве как о совокупности разных, но одинаково важных компонентов; развивать образное мышление, познакомить с понятиями сценографии, метафоры и концепции, их ролью в создании визуальной интерпретации спектакля.

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС

Предметные:

- формировать представление о смысле и содержании работы сценографа;
- показать разнообразие сценографических интерпретаций пьесы и связь между замыслом и его сценическим воплощением;
- сформировать представление о сценографии спектакля как единстве смыслового и изобразительного начал;
- углубить понимание метафоры как средства художественной выразительности;
- познакомиться с разнообразными сценографическими решениями известных пьес.

Метапредметные:

- развивать навыки понимания и интерпретации информации, поданной в различных форматах;

- развивать аналитические навыки, внимание к деталям и частностям, способность
- видеть их и понимать их смысл;
- развивать речь, совершенствовать способность доносить до слушателей свой замысел;
- развивать навыки командного взаимодействия.

Личностные:

- совершенствовать зрительские навыки (восприятие, интерпретация произведений сценического искусства), интерес и любовь к театральному искусству.

Критерии оценки

Идеи художественного оформления спектакля можно оценить в соответствии с общей концепцией, предложенной учеником.

Хорошим результатом можно считать концептуально целостное решение. То есть такое, которое предлагает исходный принцип всего художественного оформления, идея которого исходит из выбранного учеником материала. Кроме того, хорошим результатом может считаться использование или комбинирование предложенных в уроке подходов к сценографическому решению.

Глоссарий

- Декорации — предметы и сооружения, служащие оформлением спектакля.
- Сценография — конструктивная, художественная и эстетическая организация игрового пространства в театре.
- Сценограф — театральный художник.
- Реквизит — предметы, наполняющие игровое пространство спектакля или кино.
- Пространственное решение — организация игрового (часто и зрительского тоже) пространства в соответствии с замыслом режиссера.
- Метафора — особое сочетание сценических элементов и действий актеров на сцене или их преобразование, метаморфоза в игровом поле, создающие сильное эстетическое воздействие на ассоциативном уровне. Когда бытовой предмет или бытовое действие может быть наделено небытовым значением. Например, в спектакле Эймунтаса Някрошюса «Книга Иова» пустые ящики от письменного стола, поставленные в кульминации спектакля вертикально, превращались в своего рода иконостас, в котором остались только оклады, а икон нет. Так сценическими средствами была выражена метафора утраты главным героем веры.
- Концепция — главная смыслообразующая идея, система правил и законов, подчиняясь которым выстраивается художественное произведение.

Сценарий для учителя

1. Давайте придумаем, как бы мы оформили спектакли по произведениям русской классики.

Вы наверняка читали пьесу Николая Гоголя «Женитьба» (если ученики не читали пьесу, то желательно прочитать ее к занятию или посмотреть фильм по пьесе). Это комедия. По сюжету сразу несколько незадачливых женихов приезжают к одной еще более незадачливой невесте. Невеста должна выбрать будущего мужа. Всем ужасно неловко, все друг друга стесняются или чувствуют себя крайне неуверенно. Но очень хотят произвести впечатление на невесту!

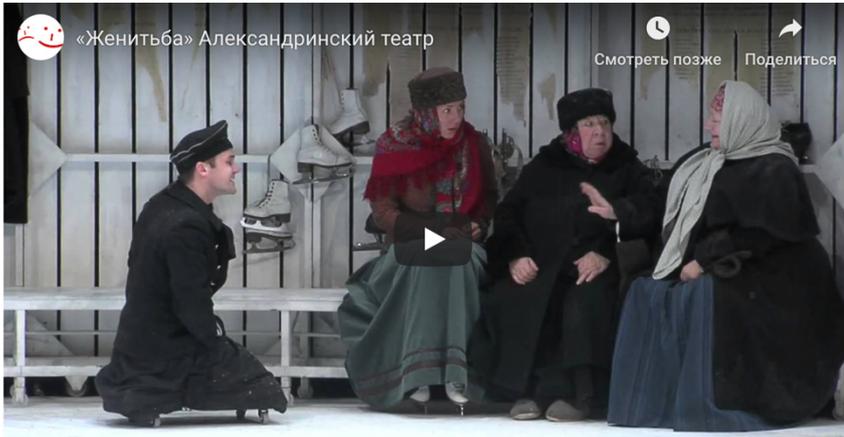
Действие происходит зимой. Место действия — дом невесты и ее мамы. Давайте придумаем, что нам пригодилось бы на сцене, если бы мы ставили спектакль по этой пьесе.

- *[Варианты ответов: кресло, стулья, зеркало, часы, шкаф]*

Действительно, всё это могло бы быть в комнате, где встретились персонажи Гоголя. Вы молодцы. Всё, что вы назвали, запросто может поместиться на театральной сцене и может помочь разыграть историю актерам более увлекательно.

Давайте теперь посмотрим, какие декорации придумали к спектаклю по этой же пьесе в одном из самых знаменитых театров России — Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Режиссер Валерий Фокин и художник Александр Боровский построили на сцене настоящий каток. Смотрите, как он помогает передать общее ощущение неуверенности персонажей. И в то же время позволяет каждому произвести впечатление на окружающих.

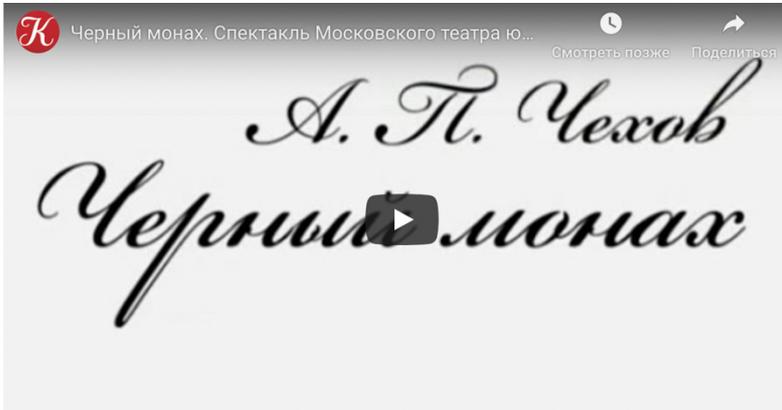
*«Женитьба», Александринский театр,
Санкт-Петербург Режиссер — Валерий Фокин
Художник — Александр Боровский (02:42 — 04:10)*

Не всегда в театре разыгрывают пьесы. К примеру, возьмем повесть Антона Чехова «Черный монах». Это история про философа, который приехал в деревню отдохнуть. И вдруг его стали посещать видения, к нему стал являться некий Черный монах, призрак или привидение. Философ подружился с Черным монахом, стал вести с ним философские беседы и вскоре сошел с ума и умер. Действие происходит в обычном деревенском доме и в его окрестностях — на природе.

Давайте придумаем, что бы нам пригодилось для этой истории на сцене. Как передать мистическую атмосферу повести?

- *[Варианты ответов: деревья, кусты, луна, свет]*

Правильно! Всё это нам может пригодиться. Нам нужно, с одной стороны, показать обычный спокойный домик в деревне, а с другой — передать напряженное состояние главного героя. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились в Московском театре юного зрителя.

*«Чёрный монах», Театр юного зрителя, Москва Режиссер — Кама Гинкас
Художник — Сергей Бархин*

Спектакль «Чёрный монах» поставили режиссер Кама Гинкас и художник Сергей Бархин. Спектакль игрался прямо среди зрителей на балконе. Это самая дальняя от сцены часть зрительного зала, куда обычно продаются самые недорогие билеты. Партер при этом был пуст, и сама сцена пуста, свет был в зале выключен, темно. Зрители сидели на этом балконе, а артисты играли не на сцене, а прямо перед зрителями, то есть прямо на том же самом балконе, на специально построенном маленьком помосте. А за спинами актеров темнела огромная пустота. Так режиссер и художник передали мистическую атмосферу повести. Главный герой живет обычной жизнью, но чувствует у себя за спиной огромную бесконечную неизвестность. Именно из этой пустоты время от времени появляется Чёрный монах и в ней же исчезает, буквально спрыгивая с балкона в пустоту.

2. Посмотрите, как художники сами ставят спектакли.

Режиссеры придумывают спектакли вместе с художниками. Но бывает так, что художники решают стать режиссерами и начинают ставить спектакли самостоятельно. Вот что из этого получается.

*«Демон. Вид сверху», Лаборатория Дмитрия Крымова, Москва
Режиссер и художник — Дмитрий Крымов*

Театральный художник Дмитрий Крымов поставил спектакль «Демон. Вид сверху», в котором играют художники. Вернее сказать, не играют, а рисуют. Художники рисуют на расстеленной на полу бумаге, а зрители смотрят на происходящее сверху. Так устроен этот зал театра «Школа драматического искусства»: зрители помещаются на нескольких ярусах по кругу и, свесив голову вниз, смотрят, как на полу возникают удивительные образы.

Например, оказывается, если разбросать желтые резиновые перчатки и подрисовать несколько линий, получится букет цветов. И оказывается, наблюдать за тем, как один образ сменяется другим, так увлекательно, что можно обойтись и без пьесы, и без повести, вообще без какой бы то ни было истории, которую можно пересказать или записать на бумаге.

Художники нередко превращаются в театральные режиссеры. Они-то и становятся знаменитыми выдумщиками собственных миров. Один из таких художников-режиссеров — Роберт Уилсон — знаменит тем, что придумывает для своих спектаклей и партитуру художественного света, и грим, и костюмы для всех актеров, и, конечно, декорации.

«Сказки Пушкина», Театр наций, Москва Режиссер и художник — Роберт Уилсон

В таких спектаклях декорации, свет, грим и костюмы становятся не второстепенными элементами спектакля, а столь же важными, как сюжет и актерская игра. Часто даже более важными. Когда Роберта Уилсона спрашивают: «Какой смысл вы вкладываете в свои спектакли, о чем они?», режиссер отвечает вопросом на вопрос: «А какой смысл в пении птиц? Какой смысл в закате солнца?».

3. Посмотрите, как видеоэкраны способны заменить любые декорации.

Вы уже знаете, что декорации — это не только мебель и ширмы. И что декорации могут быть какими угодно и из чего угодно. Более того, декорации — это только часть художественного мира спектакля. Всё в целом — вместе с художественным светом, со всеми предметами и декорациями на сцене, всё, что придумал художник для спектакля, называют одним словом — сценография. Художник, работающий в

театре, называется сценографом, и его задача — не оформить спектакль, а сочинить его мир.

Мир, в котором мы с вами живем, трудно представить без высоких технологий. Без плазменных экранов, искусственного интеллекта, смартфонов, интернета и социальных сетей. И театр XXI века представить без технологий так же трудно.

Огромные экраны, мощные динамики, всевозможные лазеры и спецэффекты давно стали привычными элементами оформления спектаклей в современном театре. Посмотрите, как специально разработанный куб-трансформер, состоящий из видеопанелей, полностью стал миром для одной пьесы и одного актера. Спектакль «Гамлет | Коллаж» канадского режиссера Робера Лепаж идет в московском Театре наций, актер Евгений Миронов играет в этом спектакле все роли. А куб-трансформер превращается то в одно место действия шекспировской трагедии, то в другое.

«Гамлет | Коллаж», Театр наций, Москва Режиссер и художник — Робер Лепаж Фрагменты из спектакля: (00:09 — 02:33)

4. Посмотрите, как окружающий мир может быть декорацией сам по себе.

В пьесе Шекспира «Гамлет» есть знаменитые слова: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». Похожая фраза встречала зрителей на входе в шекспировский театр «Глобус»: «Totus Mundus Agit Nistrionem» — «Весь мир лицедействует».

Представим, что окружающий нас мир — действительно один большой театр. Всё, что нас окружает, — это специально созданные декорации. А все мы непрерывно участвуем в одном большом спектакле. Именно так предложили зрителям посмотреть на современный мир создатели спектакля «Remote X» («Ремоут Икс»), который проходит в разных городах мира. В России спектакль был поставлен в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.

Зрители встречаются в городе, надевают наушники и отправляются на прогулку по городу. А компьютерный голос комментирует всё, что зрители видят по пути: людей, машины, здания, пешеходные переходы, площади — как если бы всё это было специально построено художниками, отрепетировано актерами и поставлено режиссером. Таким образом декорациями становятся улицы города.

*«Remote Basel», Rimini Protokoll, Базель Спектакль серии «Remote X»
Режиссер — Штефан Кэги*

5. Домашнее задание.

Выберите любое произведение из школьной программы и придумайте для него сценографическое решение.

Учитывая полученные сегодня знания, придумайте сценографическое решение для любого из литературных произведений школьной программы. Представьте, что вам предстоит поучаствовать в постановке спектакля по той или иной пьесе, тому или иному рассказу, роману или стихотворению.

Ваша задача — придумать пространство для этого спектакля. Как оно будет устроено, из чего сконструировано и почему именно так, а не иначе. На следующем занятии вы можете просто рассказать о своей идее, можете представить перед классом макет или нарисовать на бумаге схематическое изображение. И рассказать, как в этом пространстве будет разыгрываться спектакль.

Выполненное задание может быть оформлено в виде презентации на компьютере или серии набросков.

Посмотрите, какие эскизы к декорациям спектакля «Победа над Солнцем» нарисовал в 1913 году Казимир Малевич: <http://www.k-malevich.ru/tvorchestvo/pobeda-nad-solncem.html>.

Кстати, именно в этих эскизах можно встретить прообраз его будущей знаменитой на весь мир картины «Черный квадрат».

Вы можете сопроводить свою презентацию любыми изображениями, которые помогут вам показать, на что должно быть похоже то, что вы задумали. Или, как Роберт Уилсон, который буквально рисует все свои спектакли, прежде чем приступить к репетициям, вы можете создать несколько раскадровок наподобие комикса, иллюстрирующих то, как ваше сценическое пространство может меняться во времени:

<http://ptj.spb.ru/archive/76/music-theatre-76/garmoniya-sfer-otroberta-uilsona-nabroski/>

Дополнительные материалы

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

Как технически устроены театральные сцены?

Театральная машинерия — целая наука. Театральные сцены в хорошо известном нам виде возникли более четырехсот лет назад. И с тех самых пор непрерывно совершенствуются технологически. Благодаря механизмам, расположенным под сценой, над сценой, за сценой и по бокам, сегодня возможны самые немыслимые трансформации декораций в спектаклях. Но в основе своей принципы театральной машинерии были заложены в XVIII веке. Посмотрите, как выглядят механизмы старейшего в Европе деревянного театра изнутри. Это Дроттнингхольмский оперный театр в Стокгольме.

А можно обойтись в театре вообще без декораций?

Можно.

Самый распространенный театральный жанр, не требующий никаких декораций — стендап. Артист выходит к микрофону, и состоятельность его выступления зависит исключительно от его артистического дарования. На театральных сценах существует своя разновидность стендапа, она называется словом «сторителлинг». Задача артиста — выйти к публике и своими словами захватывающе рассказать историю.

Вот фрагмент сторителлинга про Ивана Царевича, женившегося на лягушке (04:06 — 07:17):

А может быть театр только из декораций и вообще без актеров?

И такое тоже бывает! Самый знаменитый пример — спектакль немецкого режиссера и композитора Хайнера Гёббельса «Вещь Штифтера». В этом спектакле сцена наполнена предметами, перемещающимися едва заметно механически и под музыку. Звучат подвешенные боком и наполовину разобранные механические пианино. По полу стелется дым, плавно меняется освещение.

Посмотрите фрагмент этого спектакля.

