МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Кафедра культурології

Екзамен з дисципліни

(назва теми)

Навчальний театр та методика роботи з театральним колективом

(назва дисципліни)

Виконавець: студентка 4 курсу 411 групи

спеціальності

034 Культурологія

Слюсаренко Ю.

Науковий керівник: проф. Лимаренко Л. І.

Херсон – 2020

Завдання 1

Характеристика образів, зіграних студенткою 411 гр. Слюсаренко Ю.О.

«Чарівний горіх»

Худ. Керівник: Лимаренко Лідія Іванівна

Персонаж: Марічка – головна позитивна героїня п’єси.

Виконувала роль Марічки одного з головних персонажів вистави. Це маленька дівчина котра потрапляє до Чарівної країни та зустрічає незвичного хлопчика Лускунчика. Вона дуже хоробра і завжди готова допомогти, але потрапляє у вирій подій в яких сама потребує допомоги. Коли Марічка кидає чобіток у Мишильду злу королеву, вона зачаровує її як і Лускунчика в ляльку. І коли Лускунчик допомагає їй вона не дивлячись ні на що відважно відповідає йому тим самим. Вони розколюють чарівний горіх і повертаються до своїх облич. Це добрий та відважний персонаж який прийде на допомогу своїм друзям. Ці якості повинні прививати дитині з маленького віку, щоб вона росла у мирі і злагоді. Саме це головний посил казки

Мотивація персонажа: жага до справедливості, добрі наміри, допомога другу.

Інструменти: щирість поступків, світлі наміри.

Характерні особливості: доброта, сміливість, дружелюбність, самовідданість.

«Великоднє чаювання»

Худ. Керівник: Лимаренко Лідія Іванівна

Персонаж: Зла Королева – головна негативна героїня п’єси.

Головна негативна героїня вистави яка з самого початку зі злістю та криками виходить на сцену. Тримає у страху своїх підданих та Короля. Вона любить коли він її прислуговує. Вона дізнається, що до Країни Чудес повертається Аліса котра хоче повернути свято Великодня. Королева вже багато років заборонила його. Наказуючи Королю та слузі Зла Королева хоче зупинити головних позитивних героїв казки. В кінці коли вона майже досягла своєї мети і схопила Алісу з Котом їй нагадують яке це світле та прекрасне свято. В кінці п’єси Зла Королева розповідає свою історію з дитинства. Одного разу на Великдень їй не дістався куліч і з тих пір вона хоче щоб свято не було взагалі ніколи. Але вона розуміє, що не має рацію. І повертає свято до Країни Чудес. В цьому і полягає повчання казки. Зла Королева – це збірний образ багатьох дорослих людей очима дитини. Яка в кінці п’єси стає на вірний шлях.

Мотивація: насолити всім героям, знищити свято, тримання всіх у страху.

Інструменти: наказання криком, вогняний темперамент.

Характерні особливості: злість, тиранічна правителька, хитрість, нетерпіння до відмов та суперечностей.

Завдання 2

Тренінг з акторської майстерності

(Тривалість тренінгу 1год - 1год. 20 хв.)

Мета вправи: Засвоїти психологію імпровізації актора - значить знайти себе як художника.

Все, що в грі актора приймає застиглу, нерухому форму, веде його від самої сутності його професії - імпровізації.

Імпровізуючи актор користується темою, текстом, характером дійової особи, даними йому автором, як приводом для вільного виявлення своєї творчої індивідуальності. Його психологія істотно відрізняється від психології актори, нездатного до імпровізації на сцені. У той час як останній педантично тримається за знайдені ним одного разу вдалі прийоми гри, за ремарки автора, прагне до точного повторення зазначених йому мізансцен і вважає головним своїм завданням проголошення тексту, даного йому автором, імпровізуючий актор почуває себе набагато більш незалежним. Скільки б разів він не виконував одну і ту ж роль, він завжди знаходить нові нюанси для своєї гри в кожен момент свого перебування на сцені.

Шляхом відповідних вправ ви можете розвинути психотехніку актора-імпровізатора.

Вправа

Намітьте вихідний і завершальний моменти для своєї імпровізації. Вони повинні бути точні і прості. Наприклад: на початку ви швидко встаєте з місця і твердо вимовляєте "Так!". В кінці ви безвольно опускаєтесь на стілець і говорите "Ні!". Всю середню частину, весь перехід від вихідного моменту до заключного ви імпровізуєте. Чи не придумуйте заздалегідь виправдань вашим діям, не беріть ніякої певної теми, але, віддавшись враженню від вашого ж власного руху і слова (вихідний момент), вільно, з довірою до себе почніть грати те, що підкаже вам ваша підсвідомість. Нехай кожен наступний момент буде психологічним наслідком попереднього. Так, не маючи заздалегідь наміченої теми, ви продовжуєте імпровізувати, просуваючись від початку до наміченого вами кінця. Все, що ви робите при цьому, приходить цілком з області вашого творчого підсвідомості і є несподіванкою для вас самого. Це чиста форма імпровізації. В цю хвилину ви - актор в цьому сенсі цього слова. Імпровізуючи таким чином, ви проходите цілу гаму різноманітних почуттів, настроїв і вольових імпульсів. Ви знайомитеся з багатствами вашої власної акторської душі, про які ви, можливо, не підозрювали раніше. Ваша уява пробуджується, і ви, може бути, створюєте несподіваний і новий для вас образ. Ви відчуваєте, як звільняється в вас справжній художник: актор-імпровізатор.

Але ви не блукаєте безцільно; вами керує заключний момент імпровізації. Він направляє вашу гру, не зв'язуючи ні ваших дій, ні вашої фантазії. Ви імпровізуєте вільно, але не безцільно.

Виконуйте їх таким чином до тих пір, поки ваша душа не розвине повної довіри до самої себе. Поки вам не стане чужою думка: "Що й казати я буду робити без теми і слів, даних мені автором?" При імпровізації ваше творче підсвідомість (НЕ розум) замінює вам автора.

Потім перейдіть до вправи, де ви крім заздалегідь намічених початку і кінця берете ще й певну основу для вашої імпровізації. Такою основою можуть бути, наприклад: легкість, форма, краса ("естетична совість"), завершеність, атмосфера, психологічний жест, характерність (уявні тіло і центр), випромінювання і т.п. Навіть певний рід рухів може бути основою для вашої імпровізації, наприклад: формують, плавні, що майорить або випромінюють руху. Не беріть спочатку більше однієї основи.

Для групових імпровізацій принцип побудови і проведення їх залишається тим же самим. Різниця полягає лише в тому, що кожен з імпровізуючих вважається з грою своїх партнерів (реагуючи на неї не розсудливо, але так само безпосередньо, як на свою власну гру при індивідуальній імпровізації). Початковий і початковий моменти при групових вправах повинні зберігати таку ж простоту, як і при індивідуальних. Наприклад: початок - автор читає присутнім у нього колегам свій новий твір. Кінець - все розходяться, прощаючись один з одним і з автором. Або: початок - ніч, полустанок залізниці. Нудьгуючі пасажири чекають прибуття поїзда. Кінець - дзвінок сповіщає наближення поїзда. Встигли перезнайомитися мандрівники, спішно зібравши свій багаж, прямують до виходу, ведучому на перон, і т.п.

Чи не ускладнюйте нічим ваших вправ. Чим вони простіше, тим швидше і вірніше вони приведуть вас до мети.

Здатність імпровізувати слова не їсти акторська здатність, і не слід відволікати свою увагу підшукуванням найкращих слів. Сенс вправи не постраждає від невдало підібраних фраз і виразів.

Занадто довгі імпровізації можуть викликати непотрібні труднощі, наприклад: розумове захоплення щасливо виникли діалогом, однобічний розвиток раптово усвідомленої теми, домінування одного учасника над іншими і тощо. Небажані явища подібного роду майже відсутні в коротких імпровізаціях.

Мета вправ на знаття заттсків: зняти затиски актора перед виступами і зосередитися над виконанням своєї ролі.

Маріонетки

Кожен учасник представляє, що він лялька-маріонетка, яку після виступу повісили в шафу на гвоздик. Потрібно уявити, що ви підвішені за різні частини тіла: за шию, палець, вухо, руку, плече. При цьому тіло повинно бути зафіксовано тільки в цій точці, а все інше - розслаблено і бовтається. Вправу можна виконувати в довільному темпі з закритими або відкритими очима. Педагог повинен стежити за ступенем розслаблення учнів.

Напруга-розслаблення

Учні повинні встати прямо і зосередити свою увагу на лівій руці, напружуючи її до можливої межі. Через кілька секунд потрібно скинути напругу, а руку розслабити. Аналогічні вправи потрібно виконати з правою рукою, з обома ногами, шиєю, попереком.

Затискачі по колу

Учасники йдуть по колу і по команді педагога напружують праву руку, праву ногу, ліву руку, ліву ногу, поперек, обидві ноги, все тіло. Напруга в заданій ділянці тіла має бути спочатку слабким і поступово наростати до межі. У стані граничної напруги учасники повинні йти 15-20 секунд, потім по команді педагога потрібно повністю скинути напругу, тобто розслабити напружена ділянка тіла цілком.

Після закінчення кожної частини вправи за завданням педагога учні прислухаються до відчуттів свого тіла, при цьому продовжують спокійно йти по колу і згадувати звичайне для себе напругу в цій ділянці тіла (свій звичний затиск). Потім учні повинні знову поступово напружити тіло в цьому місці, довівши затиск до межі, скинути через 15-20 секунд. Після слід напружити до межі будь-якої іншої ділянку тіла, звертаючи увагу на те, що відбувається зі звичним затиском. Повторювати вправу з власними затисками слід від 3-х до 5-ти разів.

Учням рекомендується повторювати цю вправу 1-2 рази в день самостійно.

Перекат напруги

Учні повинні напружити праву руку до межі, потім поступово розслабляючи цю руку треба перевести напруга повністю на ліву руку. Потім повністю розслабляючи ліву руку потрібно перевести напруга на ліву ногу, потім на праву, потім на поперек, спину, шию.

Пластилінові ляльки

Ця вправа складається з 3-х етапів, в ході нього учні повинні перетворитися в пластилінових ляльок. По першому бавовні педагога учень повинен стати пластилінової лялькою, яку довго зберігали в холодному місці, в зв'язку з чим пластилін втратив пластичність і м'якість, він жорстокий і твердий. Другий бавовна педагога означає початок роботи з ляльками. Педагог повинен міняти пози ляльок, а учні повинні пам'ятати, що застигла форма ляльок ускладнює його роботу, він повинен відчути, що матеріал (пластилін) чинить опір. По третьому бавовні починається останній етап вправи. Уявляємо собі, що в приміщенні з розташованими в ньому застиглими пластиліновими ляльками раптом одночасно включили безліч опалювальних приладів. Ляльки розм'якшуються. Врахуйте, що це процес, а не миттєве перевтілення. В першу чергу повинні обпливати ті частини тіла ляльок, на які пішло менше пластиліну - пальці, шия, руки, потім ноги. У заключній частині вправи ляльки «стікають» на підлогу, перетворюючись на безформну пластилінову масу, що є абсолютним м'язовим розслабленням.

Потяглися – зламалися

Учні повинні встати прямо, руки і все тіло спрямовуються вгору, але ступня повністю прилягає до підлоги, п'яти не відривати ні в якому разі. Ведучий говорить: «Тягнемося, тягнемося вгору, вище і вище. Подумки відриваємо п'яти від підлоги (п'яти повинні знаходитися на підлозі), щоб стати ще вище. А тепер уявіть, що кисті ваших рук зламалися і повисли безвільно. Потім руки ламаються в ліктях, плечах, плечі впали, голова повисла, зламалися в талії, коліна підігнулися, все впали на підлогу. Лежимо на підлозі розслаблено, безвольно, зручно. Прислухалися до себе. Залишилося десь напруга? Розслабили це місце ».

Під час виконання даної вправи педагог обов'язково звертає увагу учнів на такі моменти: показати різницю між виконанням команди «опустіть кисті» і «зламалися в кистях» (розслаблення кистей досягається тільки в другому випадку); коли учні лежать на підлозі, педагог повинен обійти кожного і перевірити, чи повністю розслаблене його тіло, вказуючи місця затискачів.

Мета вправи на розвиток взаємодії з партнером: вплив на партнера, вибір об'єкта спілкування, встановлення контактів і передача інформації партнеру. Виняткова важливість процесу спілкування на сцені змушує нас поставитися до нього з особливою увагою і поставити на найближчу чергу питання про більш ретельному розгляді найбільш важливих видів спілкування, з якими нам доведеться зустрічатися. Види спілкування залежать від об'єкта спілкування, з яким в даний момент взаємодіє артист.

Перший вид – взаємодія на сцені з іншим актором.

Другий вид – взаємодія з неживим предметом (це можуть бути як предмети реквізиту, так і уявні предмети, які існують тільки в фантазії артиста).

Третій вид – взаємодія з глядачами.

Четвертий вид – взаємодія з самим собою.

Треба сказати, що на сцені практично не буває ситуацій, при яких існує тільки один вид спілкування. Хто б не був його партнером, актор завжди спілкується і з самим собою, і з сидячими в залі глядачами. Види спілкування взаємопроникають один в одного – тільки в цьому випадку процес спілкування стає живим, справжнім, художнім.

Вправа

Група стає в коло, один у центрі. Прочитайте текст про себе, а потім вголос, направляючи увагу в область сонячного сплетення, і одночасно намагаючись випромінювати потік енергії на людей в колі. Можна розбити текст на короткі уривки, і кожному з учасників дати свій уривок. Ця вправа має виконати кожен.

Мета вправ на сприйняття: сприйняття. При словесному і безсловесному спілкуванні між артистами утворюється невидимий зв'язок, яку Станіславський називав «внутрішньою зв'язкою». Вона часто створюється з випадкових, окремих моментів – і тоді процес спілкування стає непередбачуваним, спонтанним, переривчастим.

Вправа 1

Накресліть на підлозі лінію крейдою так, щоб вона розділила кімнату на дві частини. Якщо не хочеться псувати підлогу – покладіть палицю або мотузку. Одна частина кімнати – зона «Вчення», інша – зона «прийому». Учасники тренінгу діляться на дві групи, кожна з яких знаходиться в своїй зоні. Група «Вчення» вибудовується шеренгою уздовж риси, а група «прийому» стає до них спиною. За попередньою домовленістю члени групи «Вчення» починають випромінювати певні стани, думки, емоції – любов, гнів, розраду, співчуття, ненависть, презирство, підтримку, екстаз і тощо. Завдання групи «прийому» – прийняти цей стан і розгадати його.

Вправа 2

Актори розбиваються на пари. Кожна пара сідає один навпроти одного (можна на підлогу, можна за стіл). Починається діалог. Говорити потрібно про те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте в даний момент. Коли один говорить, інший слухає дуже уважно і намагається перейнятися відчуттями партнера. Діалог повинен бути приблизно таким:

– Я чую шум дощу за вікном.

(Інший вслухається в звуки за вікном, киває, деякий час актори разом слухають дощ).

– А я бачу, як тремтять листя під важким струменями.

(Обидва дивляться у вікно, на листя).

Вправа 3

Учасники тренінгу стають у коло, хтось один стоїть в центрі. Коло повинен бути дуже тісним – кожен з присутніх повинен дотягнутися до людини в центрі. За знаком керівника актори кладуть руки на плечі людини і починають «влучать» в нього емоції любові, схвалення, підтримки. Актор, який стоїть в колі, при цьому повинен бути максимально відкритий, налаштований на «прийом» позитивної енергії. Вправа виконується протягом 2-3 хвилин, після чого вартий в центрі стає в коло, а на його місце приходить інший, і вправа виконується спочатку. Щоб акторам було легше налаштуватися на емоції симпатії, можна включити приємну мелодійну музику, краще класичну.

Вправа 4

Актори повинні встати в коло, взятися за руки, а ноги розставити таким чином, щоб краєм ступні стосуватися ступні сусіда. (Бажано виконувати цю вправу босоніж). Очі злегенька. Ведучий задає ритм, шумно вдихаючи і видихаючи. Всі інші підлаштовуються до його дихання. Спочатку вдих і видих треба робити зі звуком, щоб всі чули єдиний ритм. Потім звук поступово забирається, і люди в колі дихають безшумно, природно, однак зберігаючи при цьому загальний ритм дихання.

Вправа 5

Після того, як буде досягнуто загальне дихання, треба знову підключити звук, але на цей раз – тільки на видиху. Першим звук «включає» керівник, за ним вступають всі інші. Спочатку видихати треба не дуже шумно, потім звук посилюється, і в кінці вправи останній видих закінчується гучним загальним криком «хаа!».

Мета вправи: розвинути фантазію і мислення у студента-актора. Це допоможе йому на сцені і будуть запропоновані різні варіації розвитку ситуації.

Вправа №1. З чого зробити стілець?

Теорія.

Як зробити стілець?

Ще одна вправа на розвиток фантазії. Детальніше теорію про розвиток фантазії можна почитати в описі до вправи №1 «Людина на зупинці».

Опис вправи.

Перед студентами ставиться стілець (при індивідуальному занятті все відбувається точно також). І дається завдання – назвати 10 варіантів – як можна зробити стілець. Наприклад: випиляти з дерева, скласти з газет, викопати в землі, скласти з батарей і тощо. Тобто як зробити для себе місце для сидіння.

Потім можна попросити ще кожного по колу назвати по одному варіанту. Після ще 20 разів на всіх. Якщо просити з самого початку назвати 40 варіантів – це викликає опір. А маленькими порціями ті ж 40 варіантів викликають радість і гордість за себе, що змогли це зробити!

Вправу можна застосовувати кожен день для самих повсякденних і простих речей. З чого зроблено хоч що? Фантазія буде розвиватися активними темпами.

Вправа №2. «Машинка» з емоцій

Теорія

Для швидкого включення потрібно вам емоції (на сцені або в життя), можна скласти так звані «машинки» для кожної емоції. «Машинка» – це механізм в вашій уяві, складений з елементів, пов'язаних з потрібною емоцією. На прикладі все буде відразу зрозуміло.

Опис вправи

Приклад: беремо одну емоцію «гнів». Візьміть аркуш паперу і перепишіть ситуації, які у вас викликають гнів. Наприклад, підрізають на машині в дорозі, наступили на ногу в автобусі, батьки не пускають погуляти, діти не слухаються вас, сусіди вночі включили гучну музику і т.д. Можна згадати людей, які викликають гнів.

Далі, від кожної ситуації потрібно взяти якийсь характерний образ. Тобто якщо це галасливі сусіди, які на дають спати – ваш образ може бути колонкою. Суворі батьки – образ ременя і тощо.

Потім ви поєднуєте між собою ці образи. До колонці прилаштовувати ремінь і все інше. Щоб в результаті вийшов якийсь механізм – «машинка».

Зверніть увагу, що всі образи потрібно з'єднувати один з одним так, щоб вся «машинка» була видна відразу. Всі деталі на увазі.

Готову «машинку» ви ставите на уявну полицю, де у вас будуть зберігатися «машинки» для кожної емоції. І в певний момент, коли потрібна сильна емоція, ви дістаєте «машинку» цієї емоції, і у вас перед очима одразу все образи, які викликають цю емоцію. Ці образи швидко допомагають відчути потрібну вам емоцію.