Кожушкина Галина Александровна - преподаватель по дисциплинам

«мастерство актёра» и «сценическая речь» отделения «Актёр музыкального театра»

«Волшебство сценического мастерства через игру»

На сцене не происходит абсолютно ничего, чего - бы не происходило в жизни!!! Следовательно, благодаря технике актёра студенты способны натренировать любое из необходимых им качеств!

 Если теорию достаточно изучить, то артистической техникой и методом нужно овладеть, а всякое овладение предполагает выработку определенных практических навыков. Это достигается длительной и систематической тренировкой.

Задача педагога приучить ученика не только к повседневной работе над собой в процессе учебы, но и воспитать в нем потребность в совершенствовании мастерства на всем протяжении артистической жизни.

Поэтому, со своими студентами я работаю над техникой актёра в течение четырёх лет обучения – сюда входят упражнения, этюды, «туалет актёра» это же касается и сценической речи. Если на первом курсе этим занимаются по три-четыре часа, то есть целое занятие, то на следующих курсах со 2-го по 4-й мы посвящаем тренингу по часу от общего занятия, даже когда готовимся к выпускному спектаклю.

Тренировка должна проводиться через все этапы обучения актёра - параллельно с работой над ролью, укрепляя и обогащая её. Причем на первых двух курсах, где закладываются основы актерской техники, отдавать ей преимущественное внимание. Затем тренировка постепенно перейдёт в так называемый «туалет актёра», уступая главное место новой педагогической задаче — освоению метода работы над пьесой и ролью, созданию сценического образа.

«Туалет актера» представляет собой специфическую форму индивидуальной и групповой тренировки, необходимой актёру, как для развития, так и для поддержания своей художественной техники. *Я бы предложила включить этот предмет в программу театрального образования, как отдельный предмет, а не вырывать часы от основной программы, особенно, когда готовимся к выпускному спектаклю и когда каждый час важен.*

Выявление и раскрытие творческой индивидуальности — одна из центральных задач театральной педагогики. Но она должна решаться не только на первом курсе, а на всем протяжении обучения в колледже.

Не надо бояться черновой работы. Да! Она малоинтересна, поэтому студенты торопятся скорее перейти к более увлекательной работе над этюдами, отрывками из спектакля. Но недостатки в освоении первого раздела учебной программы приводят в свою очередь к формальному, поверхностному освоению сценического метода, который должен опираться на артистическую технику. Подобный пробел в воспитании актера трудно уже восполнить впоследствии, в условиях театрального производства, и актер часто на всю жизнь остается полупрофессионалом.

Конечно, можно начинать обучение актера и с этюдов и с отрывков, Но этюд и отрывок нужны не сами по себе, а как определенный этап в овладении мастерством, как промежуточное звено между работой актера над собой и над ролью.

Артистическая техника направлена на развитие и совершенствование психической и физической природы артиста. Сюда входит работа органов чувств, память на ощущения и создание образных видений, воображение, предлагаемые обстоятельства. Обязательно логика и последовательность действий, мыслей и чувств, физическое и словесное взаимодействие с объектом, а также выразительная пластику, голос, речь, характерность, чувство ритма, группировки, мизансцены и т. д.

Когда студент овладеет этими элементами, это подведёт его к умению совершать подлинные, целесообразные, органические действия в вымышленных обстоятельствах пьесы, воплощать «жизнь человеческого духа» роли в художественно выразительной форме.

Артистическая техника должна быть доведена до такой степени совершенства, когда природа артиста сама, непроизвольно втягивается в процесс творчества. Актёр на сцене во время спектакля не должен думать о внимании, взаимодействии, логике и последовательности, чувстве правды. Так же как и о мышечной свободе, дыхании, голосе, дикции, пластике и т. п. Когда актёрская техника будет в мышцах, в подсознании, рефлекторна, только тогда актёр сможет сосредоточиться на главной цели творчества, то есть на сверхзадаче и подводящем к ней сквозном действии.

 Система,— говорил Станиславский ученикам,— должна быть не в голове, а в памяти ваших мышц.

Помимо практических занятий один-два раза в месяц проводятся теоретические беседы по театральному искусству. Задача таких бесед — помочь учащимся более сознательно подходить к овладению своей специальностью.

Не случайно работу актера называют «игрой» - за счет максимального раскрытия в процессе игры происходит развитие восприимчивости, воображения, внимания, концентрации, координации, пластичности тела и голоса.
Благодаря такому репетиционному процессу, уходит страх и стеснение, происходит выход за рамки обыденности, снятие зажимов и избавление от комплексов.
Владение именно этим багажом, позволяет актерам держаться уверенно, на сцене.
Развитие личностных качеств через игру заключается волшебство сценического мастерства!!!

Следующая публикация будет адресована студентам колледжа искусств имени Таттимбета и назову её «Актёрский тренинг»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Гиппиус С. В., Актерский тренинг. Гимнастика чувств.- Прайм-Еврознак, 2007 г.- 384 с.

2.Грачева Л. В., Актерский тренинг: теория и практика.- СПБ.:Речь, 200с.

3.Грачева Л. В., Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью.- АСТ, 2011 гс.

4.Кипнис М., Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером.- АСТ, АСТ Москва, Прайм-Еврознак, 2008 г.- 256 с.

5.Кипнис М., 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга.- АСТ, Прайм-Еврознак, 2009 г.- 288 с.

6.Сарабьян Э., Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуация.- АСТ, 2011 гс.

7.Станиславский К. С., Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика.- Прайм-Еврознак, 2008 г.- 480 с.