

ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ

Гуренко М.В.

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

maximum14@mail.ru

Актерская деятельность – это творческая деятельность, направленная на создание театральных образов. Актер, исполняющий свою определенную роль в сценической постановке, как бы представляет себя лицом, от имени которого он действует в спектакле. Таким образом, умение актера перевоплощаться в данный ему образ, а также передавать эмоции, тональность и общий смысл театральной постановки зрителю, устанавливать незримый контакт с публикой и называется актерским мастерством[1].

Изучением вопроса преподавания актерского мастерства в свое время занимались многие педагоги, что в свою очередь послужило возникновению различных театральных методик, направленных на обучение начинающих актеров.

Школа Станиславского – это психотехника, позволяющая актерам работать и над ролью, и над собственными качествами. Эта система была создана им в начале XX века, но и в наше время многие театральные деятели и педагоги убеждены, что лучшего никто не смог придумать до сих пор. Его главными литературными трудами стали книги «Работа актера над собой» и «Моя жизнь в искусстве».

Основной смысл всей своей педагогической системы сам Станиславский выразил в одной емкой фразе: «На сцене нет маленьких ролей, также, как и в жизни, ценен каждый человек. На сцене главное – создать иллюзию действительности»[2].

То есть, суть системы - прежде всего, в возможности разрешить проблему сознательного погружения актёра в творческий процесс работы над персонажем; в том, чтобы найти новые пути художественного перевоплощения. Актер должен прийти к конечной цели -созданию абсолютной психологической достоверности своей игры. С помощью системы должен быть постигнут способ актёрской трансформации в образ. Станиславский исследует сознательное овладение бессознательным творчеством. Сверхзадачей актёров и режиссёров является верное, вразумительное и углублённое олицетворение на сцене идей и содержания пьесы, для чего актер должен «срастись» с ролью.

Созданная К.С. Станиславским система навсегда отодвинула в прошлое те методы театральных педагогов, которых придерживались до этого – молодые актеры воспитывались как бы вслепую, на ощупь, по принципу «случайных советов». Теперь появилась четкая, грамотная структура законов, принципов и действий, позволяющая учащимся ясно осознавать свои цели и задачи. В первую очередь среди них выделяются:

- правда переживаний – закон, согласно которому эмоции актера должны быть настоящими. Механическое изображение своей роли категорически отвергается, он должен максимально верить тому, что он изображает, проживая внутренне судьбу своего героя;
- сверхзадача – это та высшая цель, к которой должен прийти актер в сценической постановке, а именно донести до зрителя основную мысль всего произведения. Это нелегко, так как требует полной самоотдачи от актера, полного стремления к исполнению данной цели;
- рождение текста и действий «здесь и сейчас» - действия и эмоции актера должны рождаться на сцене, не быть штампами, то есть, каждый раз проигрываться по-новому. Здесь важную роль играет и импровизация;
- работа актера над своими собственными качествами – для достижения максимальной яркости и правдивости роли, актер должен постоянно совершенствоваться

собственные способности: фантазию, наблюдательность, эмоциональную память, внимательность.

- взаимодействие с партнером – театральное искусство и актерская деятельность носят коллективный характер, поэтому для актера важно умение сотрудничать, взаимодействовать с коллегами по сцене. Актеры должны помогать, поддерживать, сопереживать друг другу, чувствуя игру каждого из участников постановки.

В наши дни основные положения системы Станиславского используют практически все театральные школы. Сама по себе не являясь догматическими правилами, система стала универсальным базовым инструментом, позволяющим строить на своей основе любую зрелищную, а не только театральную композицию.

Система подготовки актеров В.Э.Мейрхольда, названная биомеханикой, во многом явилась противоположной системе Станиславского, поскольку в ее основе лежал принцип перехода от внешнего перевоплощения к внутреннему. «Положение нашего тела в пространстве влияет на все, что мы называем эмоцией, интонацией в произносимой фразе, точно есть какой-то толчок в мозг...», - писал В.Э. Мейрхольд[3]. У Станиславского же главная роль отводится «психотехнике», основанной на эмоциях.

Согласно учению Мейрхольда, тело – это биологический организм, один из составляющих театрального действия, где выразительность движений тела может быть достигнута актером, правильно использующим все физические возможности своего организма[4].

Его принципы основывались на необходимости освобождения от лишних движений, верном поиске центра тяжести тела, постоянных упражнениях, которые способствовали бы ритмичности и устойчивости. Актер, нашедший точное движение тела и верную интонацию с большей убедительностью, может быть воспринят зрителем.

Театровед и театральный критик Н.В. Песочинский отмечал, что биомеханика предполагает сознательность актерского творчества, контроль актера над своими физическими и психическими действиями до, во время и после их совершения; сознательное построение сценического образа на основе технического овладения различными элементами игры[5]. Тем самым актер получает рефлекторную зависимость от своих выразительных возможностей: от физического, пластического, ритмического рисунка действия.

Театральный педагог и режиссер М.А.Чехов является автором уникальной методики преподавания актерского мастерства, в своем главном труде «О технике актера», он исследовал такое понятие, как «атмосфера» спектакля, понимаемый как феномен жизни, источник вдохновения, способ организации театрального действия: «Спектакль есть живое, самостоятельное существо, подобное человеку. Как человек имеет дух, душу и тело, так имеет их и живой, действенный спектакль...»[6]. Чехов вводит такие метафорические понятия, как дух, душа и тело спектакля. «Дух спектакля — это идея, заложенная в нем. Идея, ради которой автор, режиссер и актеры совместно создают спектакль. Душа спектакля — это та атмосфера, в которой протекает, и которую излучает спектакль. Тело спектакля — это все, что мы видим, и слышим в нем» [7].

Согласно его учению, весь зрительный зал и публика также могут являться важными компонентами «атмосферы» спектакля. Зритель может воспринимать её, усиливать и возвращать обратно на сцену, делая общую атмосферу спектакля ярче и насыщеннее. Таким образом, та атмосфера, которая способна излучаться со сцены в зрительный зал, делает единым зрительный образ между собой, а публику – с актёром. Еще одна важная роль «атмосферы» в том, что она способствует объединению душ актёров на сцене, созданию их духовного ансамбля[8].

В своих трудах М.А.Чехов создает целый комплекс практических упражнений, которые направлены на создание «атмосферы» отдельных сцен постановки, непосредственно персонажа, а также всего спектакля[9]. Эти педагогические методы сегодня доступны к изучению и использованию не только в контексте актерского

искусства, но, могут сыграть важную роль в области музыкального образования, балетного искусства.

Методики и концепции, разработанные этими русскими деятелями, используются до сих пор во всем мире. Более того, современные педагоги развивают и совершенствуют их, добавляя свои новшества и опытные наблюдения.

Самовыражаясь, индивид раскрывает свой творческий потенциал и проявляет возможности, получает удовольствие от своей деятельности. Личность открыто заявляет о себе, намерениях, желаниях, убеждениях и чувствах. Творчество - способ самовыражения личности, через развитие творческих задатков, способности, одаренности. Одним из наиболее доступных видов искусства для вовлечения подростков в культурно — досуговую деятельность является — театр. Занятие в театральном кружке или студии способствует развитию у подростков и подростков качеств, помогающих в общении, быть интересными, востребованными, занимать лидирующие позиции. Театр предполагает ориентацию на творчество подростка, развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности, способствует раскрытию творческих способностей. Участники театрального коллектива проявляют себя в разных номинациях: вокал, танцы, художественное и литературное творчество, акробатика и хореография, разговорный жанр. Театр положительно воздействует на развитие личности подростка, формируя нравственные ценности, творческий потенциал, формируя творческую личность. Реализовывая творческие возможности учащихся, театр — является мощным средством воспитания и обучения подрастающего поколения[10].

Обобщая научно-методические разработки отечественных театральных педагогов можно сделать вывод, что в театральном коллективе деятельность обучающихся преимущественно эстетическая. В ней актуализируется творческий потенциал личности, развиваются креативные способности. При осуществлении театральной постановки объединяются силы учащихся; сценические задачи позволяют реализовать актерские и оформительские возможности и способности. В театральном творчестве осуществляется сопереживание, способствующее эмоциональному сплочению коллектива. Создается сценарий, распределяются роли; готовятся декорации. Интересные и творческие задания стимулируют креативность: подростки импровизируют и перевоплощаются в эмоционально-чувственное состояние персонажа. Всё это максимально раскрепощает потенциальные возможности подростка стимулирует его самоактуализацию и самореализацию.

Литература:

1. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / Сост. С. К. Бушуева, А. П. Варламова, Н. А. Таршис, ред. А. П. Варламова, А. В. Сергеев, с.15. – СПб. 2005. - 250 с.
2. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания, с. 36. – М.: Азбука. 2015. -512с.
3. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть 1. 1891-1917. // Сост. Февральский А.В., под ред. Валентей М.А., Коренева М.М. Февральского А.В.; с.142. - М.: Искусство, 1968. – 254с.
4. Морозова Г.В. О пластической композиции спектакля. // Методическое пособие; с.19. - М.: ВЦХТ, 2001. -144 с.
5. Песочинский Н.В. Вс. Э. Мейерхольд о своем методе 1914 – 1936. // Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации. Статьи; с. 7. - СПб.: КультИнформПресс, 1998. - 247 с.
6. Чехов М. А. Лекция «О пяти принципах внутренней актерской техники». [Электронный ресурс] URL: http://teatr-lib.ru/Library/Chehov_m/Nasled_2/ Дата обращения: 27.02.2017.
7. Чехов М. А. О технике актера; с. 52. - М.: Искусство, 1999. -271с.

- 8.Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, БрэдаПитта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии «Оскар»; с. 27. - М.: АСТ, 2010. – 254 с.
- 9.Чехов М. Шесть способов репетирования: Методические рекомендации для руководителей самодеятельных театров, коллективов / М. Чехов; Сост. В. В. Петров; Редактор Н. Д. Курдина; с. 95.-Обл. науч.-метод. центр нар. творчества. - Куйбышев, 1990. – 158с.
- 10.Боронина Е. В., Кадина В. В. Самовыражение личности подростка в культурно-досуговой деятельности средствами театрального искусства [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 68-71.