

УДК 792(075.8)
ББК 85.33я73
Л27

Утверждено на заседании кафедры театрального искусства
13.09.2017 г., протокол № 2.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом
факультета режиссуры и актерского искусства
26.09.2017 г., протокол № 2.

Рецензенты:

Ю. А. Васильев, кандидат искусствоведения, профессор
Российского государственного института сценических искусств,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации;
А. Е. Зубов, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой
актерского мастерства и режиссуры Новосибирского
государственного театрального института.

Латынникова, И. Н., Прокопов, В. Л., Прокопова, Н. Л.
Л27 Актерское мастерство [Текст]: учеб. пособие
для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Ак-
терское искусство» / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов,
Н. Л. Прокопова; отв. ред. Н. Л. Прокопова. – Кемерово:
КемГИК, 2017. – 171 с.

ISBN 978-5-8154-0411-3

*В пособии раскрываются основные темы, необходимые для освоения студен-
тами на первом курсе обучения по специальности «Актерское искусство». При осве-
щении тем предлагаются эффективные упражнения для воспитания будущих акте-
ров драматического театра. Адресовано студентам и педагогам театральных школ,
вузов культуры и искусств.*

УДК 792(075.8)
ББК 85.33я73

ISBN 978-5-8154-0411-3 © И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова, 2017
© Кемеровский государственный институт культуры, 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

При всем многообразии специальной литературы в области театрального искусства каждая новая работа, посвященная театру, вызывает повышенный интерес. Особенно важным представляется обобщение опыта работы преподавателей с первокурсниками, так как именно на первом этапе обучения студенты приобретают базовые, основные навыки профессии, позволяющие успешно развиваться в непростой ситуации сегодняшнего театра. Пособие, подготовленное преподавателями Кемеровского государственного института культуры, в полной мере оправдывает ожидания коллег.

Первое, что хочется выделить в пособии, это фундаментальность изучения проблем первого года обучения, огромное количество проанализированной авторами специальной литературы. Многочисленные цитаты, ссылки на эти издания придают учебному пособию характер серьезной научной работы и являются ценным источником информации для преподавателей и студентов специальности «Актерское искусство».

Первая глава «Освобождение от психофизических зажимов и самораскрытие актера» посвящена важнейшему этапу в подготовке артиста – приобретению психофизической свободы в жизни на площадке, выработке навыков органичного поведения в специфических обстоятельствах сцены. Авторы подчеркивают неразрывную связь психофизических аспектов различных учебных дисциплин – актерского мастерства, сценической речи, сценического движения – в синтетическом процессе развития актерских способностей первокурсников. Описание упражнений сопровождается подробными методическими указаниями на особенности выполнения, позволяющими добиваться максимального эффекта.

«Сценическое внимание», вторая глава пособия, также соединяет серьёзный теоретический материал с описанием практических заданий по этой теме. Авторы обращаются, в частности, к книге Л. П. Новицкой, непосредственной ученицы К. С. Станиславского, «Уроки вдохновения». Это одна из наиболее конкретных работ, посвященных начальным этапам обучения театрального артиста, и ссылки на нее вполне мотивированы. Описание упражнений («Пропеллер», «Восьмерка») содержит и возможные варианты их усложнений, трансформирования заданий в зависимости от особенностей той или иной группы студентов. Как и в предыдущей главе, подчеркивается взаимосвязанность элементов жизни на сцене, например, в рекомендациях к упражнению «Пушинка» значительное место уделяется правильному дыханию артиста в процессе тренинга.

Наблюдения за животными являются обязательным этапом в подготовке театрального артиста. Авторы пособия посвящают этому разделу программы третью главу. В ней можно выделить интересные размышления по этому поводу В. Э. Мейерхольда, которые сравнительно редко встречаются в учебной литературе. В анализе студенческих показов животных отмечаются нюансы, наиболее распространенные ошибки в студенческих пробах и этюдах, и это поможет студентам, изучающим пособие, более эффективно работать над этим заданием. Следует выделить параграф третьей главы, где снова настойчиво подчеркивается необходимость синтеза слова (звука) и физической составляющей в жизни на сцене.

Завершает пособие глава «Сценическое взаимодействие». Это один из самых тонких и важных аспектов жизни артиста, навыки взаимодействия остаются основными на протяжении всей творческой жизни. Значительное место в этой главе уделено роли музыки как эффективного инструмента в подготовке ар-

тиста. Упражнения сопровождаются подробными комментариями и, в то же время, позволяют преподавателю находить свои варианты в тренировке взаимодействия студентов с партнерами.

Содержательный и глубоко продуманный материал делает пособие «Актерское мастерство» для студентов первого курса важным вкладом в библиотеку специальной литературы по актерскому мастерству для любого театрального учебного заведения и вуза культуры и искусств.

*Кандидат искусствоведения,
заведующий кафедрой
актерского мастерства и режиссуры
Новосибирского государственного
театрального института А. Е. Зубов*

Пособие содержит несколько комплексов актерских упражнений. Эти упражнения тщательно и прозрачно описаны, ученики вполне могут самостоятельно пробовать то или иное упражнение, используя свои индивидуальные возможности. Авторы, хорошо чувствуя возможные ошибки при выполнении упражнений, особо очерчивают вероятные нарушения в овладении теми или иными актерскими навыками. Авторы не просто фиксируют упражнения, а стремятся настроить учеников на нужную творческую волну, подталкивают их к самораскрытию, к самостоятельному познанию механизмов внимания, воображения, достижения физической и психологической свободы, звукоизвлечения, взаимодействия с партнером и т. д. Такой ракурс в описании упражнений представляется мне и разумным, и полезным, и крайне необходимым.

*Заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения,
профессор Российского государственного
института сценических искусств Ю. А. Васильев*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
Введение.....	6
Глава 1. Освобождение от психофизических зажимов и самораскрытие актера	
1.1. Театральные практики о самораскрытии актера.....	8
1.2. Освобождение от психофизических зажимов. Движение и игра.....	17
1.3. Освобождение от психофизических зажимов. Приемы аутотренинга и медитации.....	26
Вопросы к главе 1.....	42
Глава 2. Сценическое внимание	
2.1. Театральные практики о сценическом внимании.....	43
2.2. Произвольное сценическое внимание в реальной плоскости.....	52
2.3. Произвольное сценическое внимание в воображаемой плоскости.....	62
2.4. Многоплоскостное сценическое внимание.....	69
Вопросы к главе 2.....	78
Глава 3. Наблюдения за животными	
3.1. Театральные практики о тренинге «Наблюдения за животными».....	79
3.2. Актерская проба «Животные» в освоении элементов психотехники.....	91
3.3. Слово в тренинге «Наблюдения за животными».....	102
Вопросы к главе 3.....	120

Глава 4. Сценическое взаимодействие

4.1. Театральные практики о сценическом взаимодействии.....	122
4.2. Тренинг восприятия и взаимодействия.....	130
4.3. Слово в тренинге взаимодействия.....	145
Вопросы к главе 4.....	155
Заключение.....	156
Перечень ключевых слов.....	158
Список литературы.....	159
Послесловие.....	165