

УДК 008+792.071(075.8)

ББК 85.33я73

Б27

Утверждено на заседании кафедры театрального искусства
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры» 15.10.2018 г., протокол № 7.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом
факультета режиссуры и актерского искусства
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
06.11.2018 г., протокол № 2.

Рецензенты:

Н. Л. Проконова, доктор культурологии, кандидат искусствоведения,
декан факультета режиссуры и актерского искусства,
заведующая лабораторией теоретических и методических проблем
искусствоведения, профессор кафедры театрального искусства
Кемеровского государственного института культуры;
А. Е. Зубов, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой
актерского мастерства и режиссуры, профессор Новосибирского
государственного театрального института

Басалаев, С. Н., Григорьянц, Н. В.

Б27 Теория и практика театрального творчества: сцениче-
ское общение [Текст]: учеб.-метод. пособие / С. Н. Баса-
лаев, Н. В. Григорьянц; Кемеров. гос. ин-т культуры. –
Кемерово: КемГИК, 2019. – 235 с.

ISBN 978-5-8154-0491-5

*Учебно-методическое пособие содержит теоретический и практиче-
ский материал по профильной дисциплине «Теория и практика театрального
творчества». Пособие представляет интерес для студентов театральных
специальностей и направлений учебных заведений культуры и искусства,
театральных педагогов, руководителей любительских театров, педагогов
театральных студий, актеров, режиссеров и всех, кого волнуют проблемы
театрального творчества.*

УДК 008+792.071(075.8)

ББК 85.33я73

ISBN 978-5-8154-0491-5

© С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц, 2019

© ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный инсти-
тут культуры», 2019

ВВЕДЕНИЕ

При обучении театральному творчеству студенты должны усвоить «фундамент» школы воспитания актера. Преподавание дисциплины «Теория и практика театрального творчества» по направлению подготовки «Народная художественная культура» (профиль «Руководство любительским театром») в основном аналогично преподаванию на актерских специализациях, но в то же время имеет свои отличительные особенности. Акцент следует делать на методике, так как будущему выпускнику придется работать с непрофессиональными актерами, поэтому ему необходимо владеть актерской профессией и знать ее изнутри.

Основная цель дисциплины «Теория и практика театрального творчества» – постижение основ системы К. С. Станиславского и его последователей, вершиной которой является перевоплощение в образ играемого персонажа. В рамках данного курса становится возможен эксперимент в практическом освоении способов актерского существования. Качественное усвоение учебного материала дисциплины возможно при условии дифференцированного подхода к обучающимся и предполагает гибкость в распределении тематического материала и учебного времени для его освоения и закрепления. Последовательность прохождения курса, включение нового материала полностью зависит от творческих задач, репертуарной политики, художественного руководства студентами и их способностей.

Дисциплина «Теория и практика театрального творчества» изучается студентами очной и заочной форм обу-

Введение

чения с 1-го по 4-й курс. Сценическое общение, являясь ключевой сквозной компонентой учебного курса, пронизывает практически все его темы и разделы. Воспитание навыков правильного сценического общения происходит как на теоретических, так и практических репетиционных занятиях и тренингах. Именно в упражнениях формируется способ сценического импровизационного самочувствия, который со временем переносится в театральное действо.

Целью данного учебно-методического пособия является формирование и развитие профессионального актерского мышления, постижение игровой природы существования в сценическом общении посредством освоения элементов психотехники в актерском тренинге.

В процессе обучения проводится большое количество практических занятий со студентами, но зачастую не хватает понимания сущностных моментов творческого процесса и влияния сценического взаимодействия на культурные процессы в целом. То есть не происходит философско-теоретического осмысления совершающегося преобразования в процессе сценического общения. В связи с этим технологическая часть актерского мастерства намного опережает постижение смысла искусства и творчества в целом. Актер, являясь сознательным творцом, должен знать не только то, что он делает, но и ради чего он это делает, то есть к чему побуждает зрителя своим искусством, взяв за это полную ответственность.

Данное пособие является практико-ориентированным, но в нем также предпринимается попытка целостного осмысления достаточно сложного феномена сценического

общения, что позволяет определить его как многоаспектный процесс, выявив совокупность элементов, связей и структур, обеспечивающих функционирование его как особого рода системы. Обычно практики театрального искусства, и актеры в том числе, не задумываются над способами трансляции художественного замысла и его восприятием зрителем, хотя и занимаются бессознательно этим ежедневно.

Осмысление сценического общения, по аналогии с общением жизненным, выявляет скрытые механизмы восприятия, воздействия, переработки информации, что дает возможность сравнить процесс трансляции художественного замысла с процессами трансляции культуры. Изучение того, насколько адекватно происходит передача художественного замысла как особого рода художественной информации, не фиксируемого прямым наблюдением, позволяет разрешить противоречие между уровнем культуры актера и его технологической оснащенностью в сценическом общении. В результате сценического общения зритель вслед за актером выходит за границы своего собственного «Я». Отсюда следует, что технологическая составляющая профессиональной культуры актера не должна быть оторвана от этико-нравственной стороны актерского мастерства.

Используемый в пособии теоретический материал – результат многолетних исследований авторов, проверенных на научно-практических конференциях различного уровня и опубликованных в научных изданиях. Пособие охватывает такие аспекты овладения навыками сценического общения, как игровая природа, сценическое

Введение

самочувствие, взаимодействие, способы воздействия, актерские пристройки, стадии и условия общения, эмпатическое восприятие, создание образа персонажа, этапы работы над ролью, перевоплощение, партитура роли, сценическая жизнь роли, импровизация, психогигиена роли, выход из роли, способы взаимодействия со зрителем, профессиональная этика, сценическая культура актера.

Наиболее существенным в пособии, с точки зрения практической значимости, является попытка соединить теорию с практикой. Предлагается и аргументируется методика изменения характера восприятия актера через сознательную активизацию пластичности мышления и внутренних психических процессов в сценическом общении. Данная методика явилась результатом достаточно глубокого и творческого осмысления используемого теоретического материала и собственного практического опыта авторов.

Практические занятия – тренинги с выполнением упражнений, этюдов и их анализ, в интерактивной форме, имеют творческий характер. Они зачастую вариативны и лабильны, всегда подбираются исходя из проблем репетиционной работы, учитывают индивидуальные, специфические особенности обучающихся. Описание форм проведения практических занятий – дело условное и субъективное, каждый раз требующее творческой переработки темы материала для конкретных студентов, поэтому в пособии предполагается изложение теоретического материала научным языком, а описание упражнений – «живым», образным, для сохранения эмоциональной составляющей при проведении упражнений.