

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Толстихина И. В., магистрант факультета психологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные методы развития творческих способностей актеров в театральной педагогике. В работе представлены такие специфичные методы как этюд, метод физических действий, вербатим и актерский тренинг.

Ключевые слова. Театральная педагогика, этюд, метод физических действий, вербатим, актерский тренинг.

METHODS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN THEATRICAL PEDAGOGY

Tolstikhina I. V., a master student at the Faculty of Psychology of National Research Tomsk State University, Tomsk.

Annotation. This article uses the basic methods of developing the creative abilities of actors in theatrical pedagogy. The work presents such specific methods as the method of physical actions, verbatim and actor training.

Keywords. Theatrical pedagogy, etude, method of physical actions, actor training.

Методология театрального искусства - относительно молодая наука. Как и любая область гуманитарного знания она с трудом поддается систематизации [7, с. 81]. Однако, можно выделить те специфичные методы развития творческих способностей, которые используются только в театральной педагогике.

Основным методом театральной педагогики является этюд. В общем виде под этюдом принято понимать «сквозную непрерывную импровизационную пробу актера собой предлагаемых обстоятельств и событийной ситуации или действие актера в предлагаемой (придуманной, сочинённой или воспроизведенной по памяти) событийной ситуации» [2, с. 5]. Этюд никогда не репетируется заранее, хотя и может повторяться с учетом замечаний педагога. Как отмечает Наталья Назарова, преподаватель актерского мастерства ГИТИСа, именно этюдный метод, который берёт за основу «живую игру», способен дать новый, неожиданный результат как для педагога, так и для актера [6, с. 23]. Ни актер, ни педагог не знает, как будут дальше развиваться события, так как «живая игра» всегда представляет собой импровизацию актера. Через театральный этюд в актера можно заложить многое, начиная от примитивного представление себя в каких-либо обстоятельствах, до переживания психологических состояний другого человека. Этюдный метод предполагает не научение актера каким-то конкретным приемам, а развитие

способности попадать на сцене в жизненную ситуацию, которая не должна изображаться среднестатистически.

С помощью этюдного метода педагоги развивают у актеров различные творческие способности. Например, творческое воображение и способность фантазировать. Знаменитый режиссер и педагог Михаил Чехов давал ученикам упражнение на развитие творческого воображения, в котором нужно представить, что вместо пола – лужа, грязь, раскаленный песок и т.д. Или, например, упражнение, в котором участники группы должны представить, что любой предмет, который находится в их руках превращается в какое-то животное. Шапка может стать котом, ручка – змеей, и т.д. Также театральные этюды развивают такие творческие способности как способность к импровизации и риску.

Однако, несмотря на преимущество этюдного метода при работе с актерами в театральном коллективе, многие режиссеры его не используют. Дело в том, что режиссер может принимать «свободу творчества» как уход от его собственной идеи, покушение на его интерпретацию произведения. Режиссер рассматривает неожиданность, которая может возникнуть, как помеху для своего замысла. Отходя от театрального этюда, режиссеры фиксируют наработки. Но фиксация — это всегда недоверие к творчеству. Поэтому для режиссера очень важно для раскрытия актера порой отступать от своей точки зрения и довериться актеру.

Еще один из уникальных методов театральной педагогики - метод физических действий, который был открыт К. С. Станиславским. Данный метод включает в себя упражнения на память физических действий, или, иначе говоря, упражнения с воображаемыми предметами. Задача актера - не имея в руках никаких предметов, проделывать физические действия так, словно эти предметы действительно находятся у него в руках [1, с. 2776–2780]. К. С. Станиславский называл этот метод «работа с пустышкой». Упражнения на память физических действий не только направляют актера на верный путь в процессе его работы над ролью, но и стимулируют творческое воображение и гибкость мышления.

Интереснейшим методом развития творческих способностей актера также является «вербатим». Вербатим (от лат. Verbatim — дословно), или документальный театр — вид театрального представления, получивший определённую популярность на рубеже XX–XXI веков, представляет собой технику создания текста путем монтажа дословно записанной речи реальных людей. Вербатим является методом актерского перевоплощения, которое основано на наблюдении, сделанного во время общения с конкретным человеком, и при котором этот человек высказывается на важные, волнующие его темы. При помощи специальных средств (камера, диктофон, сотовый

телефон) эти высказывания фиксируются и служат материалом для художественной копии [5, с. 83]. В результате кропотливой работы актер преобразует полученный материал в полноценный художественный образ. Метод вербатима позволяет молодым актерам не только достигать значительных результатов в развитии актерских качеств, но и учит быть восприимчивыми и внимательными к другим людям.

Представленные методы являются мощными двигателями развития творческих способностей. Однако, все они требуют систематичного выполнения специальных упражнений, которые представлены в программах актерских тренингов. Актерский тренинг — это «процесс совершенствования организма актера, приспособления его к повышенным требованиям в определенной работе путем систематических упражнений все увеличивающейся нагрузки и возрастающей сложности» [3, с. 223]. Процесс создания актерского тренинга связан с великим театральным педагогом и режиссером К. С. Станиславским и его творческими поисками. Константин Сергеевич Станиславский создал театральную систему, которая получила широкое признание не только в театральной школе Советского Союза, но и во всем мире. Согласно системе К. С. Станиславского актерское мастерство основано на определенных «элементах», среди которых «сценическое внимание», «эмоциональная память», «воображение», «мышечная свобода», «творческая сосредоточенность» [4, с. 64] и т.д. На основе этих элементов были созданы упражнения, которые тренируют психофизический аппарат актера, необходимый для верного сценического действия.

Современное состояние актерского тренинга связано с такими именами как Н.В.Рождественская, А.В. Толшин, Ю. Л. Альшиц и Л.В. Грачёва и др. Н.В. Рождественская и А. В. Толшин используют упражнения, основанные на техниках импровизации. Ю. Л. Альшиц использует в своих тренингах ритуалы народов мира и философских систем. Актерские тренинги Л.В. Грачёвой основаны на психофизиологии. Можно сказать, что современный актерский тренинг представляет собой синтез обогащенных театральных методов и теорий, основанных как на традиционных ритуальных техниках народов мира, так и на современных знаниях методов наук о человеке, психологии и педагогики.

Таким образом, специфичные методы развития творческих способностей в театральной педагогике (этюдный метод, метод физических действий, метод вербатима) находят своё отражение в программах актерских тренингов. Актерский тренинг помогает понять истинную природу творчества, развить внутреннюю силу и актерские качества, а также освободиться от внутренних зажимов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бубнова Е. В. Метод физических действий Станиславского и первые упражнения на память физических действий // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2776–2780. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/85556.htm>
2. Как поставить этюд : [учеб.-метод. пособие] / В.В. Кузьмин. – СПб: СПбГИК, 2017. – 48с.
3. Князькина Н. Х. Реализация творческого потенциала актера средствами психофизического тренинга / Н. Х. Князькина // Омский научный вестник. – 2013. – №3 – С.223
4. Лобанов В. В. Система Станиславского в современной театральной школе / В. В. Лобанов, А. П. Гаврилюк, П. И. Гаврилюк // Наука, образование и культура. – 2016. №1– С.64
5. Райкин К.А., Бутенко-Райкина Е.И. К вопросу о современной театральной педагогике: вербатим как метод подготовки актёров / К. А. Райкин, Е. И. Бутенко-Райкина // Современная театральная педагогика: от теории к практике. Сборник научно-методических материалов, посвящённый 5-летию Высшей школы сценических искусств / Сост.-ред. О.С. Руднева, Н.В. Сероштанова / Под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: ВШСИ, 2017 — С.83
6. Сереброва Е. А. «Этюдный метод» Станиславского – способ воспитания актера / Е. А. Сереброва // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – 2017. – №2 – С.23
7. Смолко А. А.: Метод действенного анализа: М. О. Кнебель и Г.А. Товстоногов / А.А. Смолко // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2011. – №4– С. 81