08.11.2021 года

Тема: «Показ сценического героя в действии»

Педагог: Здравствуйте, ребята! Наше занятие я хочу начать с воспоминаний известной актрисы, через которые, Вам будет легче понять тему нашего занятия. В книге «Игра как жизнь» известный театральный педагог Ута Хаген делится накопленным за долгие годы опытом, дает много ценных советов начинающим актерам, приводит примеры из собственной практики и предлагает ряд полезных упражнений.

Как добиться естественности эмоций и правдоподобия поведения? Как удержать внимание зрителя? Как наполнить каждое действие смыслом?

Два взгляда на актерское мастерство

Игра как жизнь

Сара Бернар и Элеонора Дузе — две великие актрисы, которые жили и выступали в одно время, но актерское искусство воспринимали по-разному.

Сара Бернар — яркая, пылкая, эксцентричная — отражала свою эпоху. Дузе на сцене оставалась прежде всего человеком.

Манеры Бернар сегодня вызывают улыбку. Игра Дузе до сих пор трогает до глубины души, она неподвластна веяниям моды и будет актуальной всегда.

Их игра воплощает два взгляда на актерское мастерство, споры вокруг которых не угасают веками. Итак, один подход — изображающий (Бернар), второй — переживающий (Дузе).

Знакомство с самим собой

Предположим, мы согласились с тем, что актер должен проникнуться образом, а не просто изображать его. В этом случае перед нами встает вопрос: «С чего же начать?»

Во-первых, нужно изучить себя. Понять характер, особенности своей личности, чтобы в дальнейшем использовать их при воплощении сценических образов.

Возможно, сейчас вы убеждены, что нельзя сыграть персонажа, который не соответствует вашему характеру и убеждениям, а можно лишь изобразить его. Но если вы достаточно глубоко погрузитесь в свой внутренний мир, то вам будет гораздо проще отождествиться с самыми разными героями.

Вы можете обнаружить в себе неиссякаемый источник, способный оживить множество литературных персонажей. Внутри вас «существует» огромное количество людей, которые проявляются в зависимости от происходящих событий, отношений с окружающими, от того, чего вам хочется или что вами движет в этот момент.

В жизни вы без подготовки играете множество ролей.

Представьте себя на вечеринке, организованной для продюсеров и режиссеров, каждый из которых мог бы дать вам работу. А теперь вообразите, что вы сидите в кругу близких друзей, похрустывая чипсами и запивая их пепси, — ваши манеры и эмоции радикально изменятся. И уж, конечно, совершенно иначе вы поведете себя на детском празднике или в гостях у родителей. Каждый раз это будете вы, но совсем другой.

Постоянные изменения вызваны различными обстоятельствами — тем, хорошо или плохо вы спали ночью, холодно на улице или жарко, собраны вы или рассеянны. Даже такая элементарная вещь, как одежда, может превратить вас в старика или юношу, разгильдяя или образец элегантности, сноба или тихоню — и заставить вести себя соответствующим образом.

Мы должны осознавать и принимать все грани себя, даже не слишком приятные: робость, эгоизм, жадность, зависть, трусость, безответственность, глупость и прочее. Только тогда мы сумеем понять внутренний мир других людей.

Замещение

/Пример/ Одной молодой актрисе трудно давалась роль Мануэлы в «Девушках в униформе». Особенно момент, когда фройляйн фон Бернбург, учительница, которую девушка боготворит, заметив ее изношенную сорочку, произносит: «Так не пойдет!» Мануэла чувствует глубочайший стыд.

Актрисе никак не удавалось придать драматизма этому эпизоду. Ни предмет одежды, ни партнерша, исполнявшая роль учительницы, не обладали для нее достаточной значимостью.

Совершенно случайно, удалось найти стимулирующую «замену»: «Что, если бы в руки Линн Фонтэнн попало ваше грязное белье и она протянула его вам?» — предположила я. Молодая актриса залилась краской, выхватила сорочку у фройляйн фон Бернбург и в панике спрятала ее за спиной.

Многие из вас, безусловно, знакомы с этой техникой и применяли ее в случаях, когда материал пьесы терял свое эмоциональное значение. Однако, говоря о замещении, я имею в виду нечто большее — возможность использовать его в каждом элементе домашней работы, на каждом занятии. Эта техника нужна, чтобы в буквальном смысле убедить актера в реальности происходящего, оживить время, место, окружение и обстоятельства жизни своего персонажа, поверить в отношения героя с другими и действовать естественно и спонтанно.

Каждый этап работы над ролью, каждая деталь пьесы требует привлечения множества замен, источником которых служит жизненный опыт.

Если бы я была Дездемоной, то в этой сцене боролась бы с предчувствием катастрофы и нарастающим ужасом в надежде избежать страшной участи. Как бы странно это ни звучало, но я бы оживила в памяти чувства, которые испытывала в приемном покое больницы, когда готовилась к операции, или даже ощущения в кабинете стоматолога перед удалением зуба.

Это не значит, что во время спектакля нужно непременно представлять себя в зубоврачебном кресле. Обращаясь к личному опыту, вы должны сконцентрироваться на сути ощущений, а не самих обстоятельствах.

Биография героя

О… Вот бы побыть Гамлетом! Ах… Вот бы побыть Джульеттой! Побыть бы святой Иоанной, Элизой Дулиттл или Генри Хиггинсом! Но если вы хотите быть кем-то, вам нужно узнать, что вы за человек и как им стали.

Внимательно прочитать задание, вы должны собрать все факты о том человеке, или герое, которого собираетесь сыграть.

Сталкиваясь со своим героем, вы, прежде всего, должны спросить себя: «Кто я?» Моя цель в том, чтобы обрести новые корни, чтобы сделать все грани «своей» жизни до начала этюда как можно более реальными и конкретными. Я должен знать о «себе» практически все.

При работе над ролью вопросы: «Кто я?», «Где я ?» должен задавать себе каждый актер. Нужно находить их, как и ответы на них, в самой постановке, отождествляя себя с героем.

Погружение в эпоху

Что, если вам надо отождествить себя с персонажем, жившим в конкретной стране в определенную историческую эпоху?

Изучите традиции, обычаи и правила поведения того времени и места, социальную и политическую обстановку, архитектуру и домашний уклад, тенденции в интерьере и моде.

Когда соберете информацию, извлеките вашего героя из пьесы и поместите в обычные обстоятельства. Вы должны убедиться, что он ест, спит, моется, одевается, ходит.

Я не говорю, что нужно арендовать или шить точные костюмы и покупать мебель той эпохи. Отчасти погружение в конкретное время подразумевает, что вы будете использовать какие-то имеющиеся под рукой предметы или элементы одежды, сходные по форме или текстуре, пока они не станут по-настоящему вашими.

Стать отрицательным героем. Идентифицироваться с отрицательным персонажем произведения куда сложнее, чем с положительным. Часто актеры совершают ошибку и начинают изображать «злодея», вместо того чтобы играть живого человека.

Помните, вы должны оправдывать своего героя, а не осуждать его. В противном случае вас ждет одна из двух ловушек. Вы либо будете смягчать своего персонажа, делая его более сентиментальным, как бы извиняясь и говоря, что «вы не такой», либо ударитесь в стереотипные действия, кричащие: «Посмотрите, какой я злодей».

Чтобы убедительно сыграть отрицательного персонажа и правильно выстроить отношения с главным героем, нужно больше знать «о себе» и чуть меньше об остальных.

ПРИМЕР: Представьте, вы играете мать в пьесе «Взгляни на дом свой, ангел» и должны избавиться от возлюбленной сына, привязать его к своему фартуку и наплевать на его чувствительность и тягу к творчеству. Не нужно проникаться его проблемами. Вместо этого подумайте, чего хотите «вы».

Именно «вам» приходится работать минимум по двенадцать часов в день, чтобы у него была крыша над головой, и попутно решать еще множество проблем. Эта девушка старше него, она более опытная и может заманить его в ловушку. А «ваш» мальчик так молод, так непрактичен.

Когда «вы» поймете все это, сможете обвинять его, придираться к нему или указывать, что делать, без осуждения «себя», имея достаточно оснований и оправданий «своим» действиям.

Педагог: Ребята, вы, сегодня, узнали о своих ощущениях очень много, но, чтобы закрепить эти знания, вам необходимо, дома, проделать на практике самостоятельные этюды. Стоя перед зеркалом, представьте, что вы- маленький ребенок, которой не купили понравившуюся игрушку. Попробуйте представить, последовательно, все действия соей героини, и воспроизвести их на практике.

Наше занятие закончено. Спасибо за внимание! Прошу присылать проделанные этюды в группу на WATS APP