

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ АКТЕРА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 531 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство хореографическим
любительским коллективом»
Института искусств

ПОДА АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель (руководитель)

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2021

Введение. Основным выразительным средством актера является пластическая выразительность. Как понятие она включает знания о качествах организма, навыки и умения, на основе которых при возникновении верного сценического самочувствия возникает органика физических действий, телесноориентированные практики, современную хореографию, и составляет основу физической культуры актера. Это понятие воплощается и в гармоничности и выразительности движений и в совершенном владении телом.

Проблема телесной выразительности и пластической культуры актера была актуальна всегда, Каждая новая эпоха способствовала появлению новых выразительных средств на сцене и формировала новую театральную эстетику. В XIX в. драматический театр обособляется от искусства оперы и балета, и с развитием драматургии искусство драматического актера, выходит на новый уровень. Теперь актер должен более реально представлять и переживать на сцене глубокие, драматические истории. Все это потребовало развития системы подготовки актера.

С появлением и развитием таких наук как психология и физиология выразительность тела стала объектом научного изучения. В XX в. между собой переплетаются внешние и внутренние процессы тела, касающиеся эстетики и физиологии. Приобретают популярность такие направления, как «свободное движение» А. Дункан, ритмическая гимнастика Ж. Далькроза и пр. Позже зародилась и приобрела развитие телесноориентированная терапия, основу которой составили методы, объединенные тем, что тело рассматривается как единое целое, где внешние движения и ощущения отражают психологическое состояние и должны контролироваться сознанием.

Таким образом, пластическая культура приобрела первостепенное значение в творчестве актера. Пластический рисунок не только демонстрирует физическую подготовленность актера. Прежде всего, он движениями и телом выражает психологические состояния персонажа и этим оказывает эмоциональное воздействие на зрителя.

В структуре актерского образования блок пластических дисциплин занимает важное место, обеспечивая формирование профессиональных умений и навыков. Основными предметами являются «Сценическое движение» и «Танец». На основе классического и народно-характерного танца в сочетании с изучением основ акробатики, пантомимы, общей физической подготовкой, освоением принципов сценического боя, фехтования, работы с реквизитом происходит воспитание телесной выразительности актера. Также в программу включено изучение историко-бытового, бального, современного (модерн, джаз) танца, что позволяет расширить и дополнить знания и навыки, разнообразить пластику, максимально развить физический аппарат актера.

На сегодняшний день тенденция к научному подходу в исследовании педагогики сценического движения и формирования пластической выразительности не ослабевает. Множество работ, посвященных проблемам пластической выразительности, теории и практике сценического движения отражают использование исторически сложившегося междисциплинарного подхода в научных исследованиях. В исследованиях научно обоснована взаимосвязь применения средств физической тренировки и качества выполнения специализированных упражнений, используемых в программах предметов «Сценическое движение» и «Танец». Все это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель: рассмотреть особенности пластического воспитания актера в системе профессиональной подготовки.

Задачи:

- Изучить профессиональную подготовку актера и выявить ее основные составляющие.
- Представить характеристику пластического воспитания актера.
- Представить формы и методы пластического воспитания актера.
- Разработать методические рекомендации по пластическому воспитанию актера в системе профессиональной подготовки.

Структура работы включает две главы, введение, заключение. Список использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель и задачи исследования, структура работы.

В первой главе рассмотрены теоретические основы проблемы пластического воспитания актера в системе профессиональной подготовки. Первый параграф посвящен профессиональной подготовке актера в целом, рассмотрены составляющие ее компоненты. Во втором параграфе подробно рассмотрена характеристика пластического воспитания.

Вторая глава посвящена практическим основам проблемы пластического воспитания актера и также состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассмотрены формы и методы пластического воспитания, на основе специальной дисциплины «Танец». Во втором – представлены методические рекомендации по пластическому воспитанию актера в системе профессиональной подготовки.

В заключении обобщение результатов проведенного исследования, сформулированы выводы.

Основное содержание работы. Профессиональная подготовка – это совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять работу в определённой области деятельности. Она совершенствуется в процессе трудовой деятельности, повышении квалификации или путем самообразования.

Профессиональная подготовка актера включает в себя комплексное освоение теоретических и практических дисциплин, необходимых для будущей деятельности в соответствии с уровнем квалификации профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда РФ.

«Актерское мастерство» - важнейшая дисциплина, составляющую базу профессиональной подготовки. Экзамен по этому предмету является одновременно и экзаменом по всем другим специальным дисциплинам

учебного плана, так как создавая художественный образ, ученик раскрывает все богатство своей творческой натуры.

Профессиональный цикл дисциплин включает в себя: актёрское мастерство, сценическая речь, пластическое и музыкальное воспитание, грим, танец. Блок пластических дисциплин занимает важное место в системе профессиональной подготовки. «Сценическое движение» и «Танец» являются основными дисциплинами, средствами которых происходит развитие пластической выразительности актера.

Основная цель предмета «Сценическое движение» - подготовить физический аппарат актера к сценической деятельности. Этот предмет представляет собой систему физической и пластической подготовки актера, которая составлена в соответствии с необходимыми профессиональными умениями.

Движение, жест, поза для конкретного образа должны быть естественны, для этого необходимо подготовить и развить физический аппарат актера. Чтобы овладеть сценическим движением, необходима упорная работа, занятия должны быть систематическими и повседневными, а совершаемые действия - целенаправленными и конкретными.

Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Волконский создавали системы упражнений, которые развивали способности актера в соответствии с принципами формирования пластической выразительности движений. Структурирование процесса обучения актеров, которое исходит из творческих задач, стало важным шагом в создании единой системы актерского образования в России.

Танец как средство психофизического воспитания и обучения актера всегда занимал значительное место в театральной педагогике. Многие выдающиеся актеры и режиссеры русского и зарубежного театра высоко оценивали значение хореографического воспитания для полноценного развития творческого организма актера.

Изучение закономерностей танцевальной подготовки драматического актера, воспитание средствами хореографии его выразительности возможно на основе теорий К. С. Станиславского, А. Я. Вагановой, а также педагогического опыта продолжателей их учений.

Полноценное воспитание пластической культуры актера проводится на материале классического, народного, историко-бытового, современного и бального танца. Наличие этого раздела диктуется необходимостью изучения актерами-студентами социально-бытовых и пластических национальных особенностей, характеристик различных эпох, выраженных в образной хореографии изучаемого материала.

Результатом в совершенствовании психофизического аппарата обучающегося должно стать гармоничное развитие этого аппарата, помогающее процессу овладения искусством драматического актера.

К. С. Станиславский утверждал, что подготовка физического аппарата актера приобретает важное значение в «искусстве переживания», которое не допускает условности и механичности во внешнем воплощении роли. Подготовка физического аппарата актера драмы, его гармоничное психофизическое развитие — основная функция танца в создании пластической культуры актера. Танец, воспитывая тело актера, развивает его творческий организм.

Основные задачи танца состоят в воспитании правильной осанки, исправления недостатков, подтянутости тела. Для этого используется классически и народно характерный экзерсис, как основные средства гармоничного развития и совершенствования психофизического аппарата актера. Воспитание необходимых актеру драмы качеств и приобретение нужных навыков и умений выполняются путем освоения элементов экзерсиса, который является лучшим средством обработки «сырого», в пластическом смысле, человеческого материала. Плодотворность подобного развития определяется правильным применением элементов танцевального экзерсиса.

Танцевальный экзерсис создает исходные позиции для воспитания пластичности тела, развития его двигательной культуры.

Таким образом, развитие психофизического аппарата обучающихся состоит в последовательном и методически грамотном освоении как отдельных элементов экзерсиса, так и целостных композиций из историко-бытовых, современных, бальных и народных танцев. Последовательные ступени освоения движений категории прекрасного должны совпадать со степенью танцевально-технического развития учащихся.

Экзерсис — это постоянная и последовательная тренировка костного и суставно-мышечного аппарата, а также психическая настройка обучающегося, способствующая развитию волевых качеств двигательной памяти, ритмичности, музыкальности. Это освоение танцевальной техники, закладывающее основы выразительного движения. Танцевальный экзерсис — основная форма пластического воспитания средствами танца, основной тренинг, состоит из двух разделов — это экзерсис, основанный на классическом танце, и экзерсис, основанный на материале народно-характерного танца.

Важнейшим условием является строгое требование правильного исполнения упражнений. Благодаря жестким условиям правильности в исполнении организм студента верно совершенствуется, создается правильная в смысле «скульптурности» форма тела, воспитывается высокий уровень координации движений.

Важным направлением обучения является достижение гармоничного, естественного и раскованного движения, осмысленного существования студентов на сценической площадке. Уроки строятся по принципу от простого к сложному, элементы техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет закрепить полученные навыки.

Основные методы, используемые на уроках:

- Словесные методы: беседа, рассказ, объяснения педагога.

- Наглядные методы: метод показа, демонстрация.
- Практические методы: упражнения, тренинг.
- Частично-поисковый творческий: исследование, индивидуальная или коллективная работа.

Классический экзерсис. Классический танец является основой, опираясь на которую развивались другие танцевальные направления. А потому экзерсис, основанный на классическом танце, доказывает свое право на первое место в освоении танцевального искусства и формировании пластической выразительности. Эта отточенная система, комплекс упражнений и элементов наиболее правильно и гармонично развивает тело, является активным средством при исправлении физических недостатков, коррекции осанки и создания правильной манеры поведения, что необходимо актеру драматического театра. Осмысленное, музыкальное исполнение элементов экзерсиса является основной творческой направленностью обучения.

С помощью упражнений классического экзерсиса танцовщики совершенствуют свой двигательный аппарат: происходит развитие силы мышц, их эластичность, подвижность суставов и связок.

Исправление природных недостатков (сутулость, косолапие, недостаток мышц и пр.), создание хорошей физической формы, поддержание и совершенствование является одним из значимых свойств классического экзерсиса.

При выполнении упражнений экзерсиса внимание педагога должно быть обращено на профессионально-грамотную с точки зрения канонов хореографического образования постановку корпуса, рук, ног и головы. От соблюдения этих правил в значительной степени зависят продуктивность в обучении танцу и достижение конечной цели этого обучения. Ошибки, допущенные в начале обучения, будут препятствовать развитию мастерства учеников.

На протяжении всего обучения и на всем учебно-танцевальном материале происходит непрерывное совершенствование пластической культуры будущих актеров. Умение быстро и правильно перемещать вес тела, управлять инерцией, развитие устойчивости и совершенствование функций вестибулярного аппарата не ограничивается элементами классического танца, она видоизменяется и обогащается на материале историко-бытовых и народных танцев.

Народно-характерный экзерсис. Вторым видом учебной работы по танцу является освоение движений народно-характерного экзерсиса, основанного на элементах народного танца. Народно-характерный экзерсис, являясь также средством развития обучающихся, готовит их к исполнению народных танцев, развивает нужную для этих танцев технику. Однако было бы неверно считать его (народно-характерный экзерсис) только вспомогательным, второстепенным. Этот большой специальный танцевальный тренинг, отличный от классического экзерсиса, продолжает развитие двигательного аппарата обучающихся в специфику пластики народного танца. Народно-характерный экзерсис дополнительно развивает мышцы, суставы и связки, которые были не полностью развиты упражнениями классического экзерсиса.

Анализ итогов в изучении танцевального экзерсиса у станка и на середине зала, определение содержания этого экзерсиса и наблюдение над итогами обучения по данному разделу позволяют сделать следующие выводы:

- Система совершенствования элементов танцевального экзерсиса должна быть подчинена и теснейшим образом связана с задачами воспитания актера «школы Станиславского», в частности с разделом его системы, названным «Тренинг и муштра».
- Совершенствование элементов танцевального экзерсиса должно базироваться на профессиональной хореографической методике с учетом физических особенностей обучающихся.

- Танцевальный экзерсис активно участвует в формировании качеств, навыков и умений, необходимых актеру драматического театра.
- Танцевальный экзерсис является основным тренирующим пластическим комплексом.
- Танцевальный экзерсис положительно влияет на исправление физических недостатков, вырабатывает необходимую актеру любого профиля правильную осанку тела.

Заключение. Для того, чтобы спектакль состоялся, необходимы два компонента - это актер, действующий на сцене, и зритель, который наблюдает. Через физические действия, через движения и пластику актер взаимодействует со зрителем на невербальном уровне. Пластическая культура актера определяет художественный и эстетический уровень физической стороны существования на сцене. Такие элементы как голос и движение являются важными, фундаментальными для актерского искусства, а их гармоничное сочетание способствует наиболее полному и естественному раскрытию образа.

Рассмотрев профессиональную подготовку актера и ее основные составляющие было определено, что образование, получаемое студентами-актерами, многогранно и направлено на всестороннее развитие обучающихся. Театр - это синтез искусств, а потому студентам важно получить знания, умения и навыки во многих областях, совершенствовать речь, дикцию, голос, движения, музыкальный слух и др. «Актерское мастерство» является специальной дисциплиной, составляющей основу профессиональной подготовки и которую дополняют остальные курсы цикла специальных предметов. Важно отметить, что актер одновременно творец и инструмент своего искусства, а осуществляемые им действия являются материалом для создания образа. Каждое движение тела должно быть выразительным, пластичным, сценичным. Психика актера так же служит материалом для работы над ролью. На совершенствование психофизического

аппарата актера направлен модуль пластических дисциплин, призванный раскрыть и расширить творческий потенциал.

Развитие психофизического аппарата обучающихся состоит в последовательном и методически грамотном освоении специальных дисциплин, основных (актерское мастерство и сценическая речь) и относящихся к пластическому воспитанию (сценическое движение, танец). Освоение на профессиональном уровне как отдельных элементов экзерсиса, так и целостных композиций из историко-бытовых, современных, бальных и народных танцев, элементов акробатики и гимнастики, сценического боя, фехтования, гармоничное соединение движения и голоса будет являться важными навыками и подготовкой к будущей профессии. Последовательные ступени освоения движений должны совпадать со степенью танцевально-технического развития учащихся.

Пластическое воспитание является важнейшей составляющей профессиональной подготовки актера. Многие театральные режиссеры и педагоги занимались этим вопросом, создавая методики, основываясь на собственном сценическом опыте. Для гармоничного существования на сцене актеру важно владеть своим телом, освободиться от зажимов в мышцах, уместно использовать движения, жесты, позы, уметь соединять их с речью. Отсутствие свободы движения, скованность, напряжение затрудняет выражение мыслей, раскрытие образов. Общая физическая подготовка, растяжка, ритмика, развитие координации, акробатика, танец и др. влияют на развитие внимания, памяти, двигательных способностей, развивают психофизический аппарат актера.

Рассмотрев танцевальный экзерсис как основную форму пластического воспитания и формирования выразительности актера, можно сказать, что этот комплекс упражнений имеет возможность активно воздействовать на развитие и совершенствование психофизических качеств, необходимых будущему актеру драмы. К ним можно отнести силу, ловкость, ритмичность, музыкальность и танцевальность. Методы, используемые педагогом в работе

разнообразны, взаимно дополняют друг друга, направлены на стимулирование и корректирование деятельности студентов.

В процессе разработки методических рекомендаций по пластическому воспитанию были определены возможности танца в воспитании и совершенствовании качеств, необходимых актеру драмы, специальных навыков и умений активно развивать хореографическую технику. Упражнения, входящие в состав классического и народного экзерсиса, помогают устранять недостатки и корректировать физическую форму студентов, развивать силу мышц, гибкость, пластичность и координацию. Классический экзерсис как основа развития двигательного аппарата и приобретение формы и народно-характерный экзерсис как основа подготовки исполнения танцевальных сцен являются учебным комплексом, который направлен на гармоничное развитие тела и на действенное исполнение танца в спектакле любой эпохи, жанра, стиля, национальности. Проведенное изучение и определение этих возможностей создает научную основу для их практического воплощения в театрально-хореографической педагогике.