

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Рахимбаева И.Э.

## **АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Методические указания к курсу

Саратов, 2011

**Рахимбаева И.Э.**

Актерское мастерство: Методические указания к курсу. – Саратов, 2011. – 10 с.

В методических указаниях представлено краткое содержание курса «Актерское мастерство» для направления подготовки «Художественное образование», профиль «Театральное искусство». Методические указания содержат список литературы, контрольные вопросы, примеры упражнений для самостоятельной работы.

Методические указания могут быть использованы преподавателями и студентами, изучающими учебный курс «Актерское мастерство».

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Демченко А.И.  
кандидат педагогических наук, профессор Румянцева З.В.

Рекомендовано кафедрой теории, истории и педагогике искусства в качестве методического пособия для использования в учебном процессе

© Рахимбаева И.Э. 2011

## ВВЕДЕНИЕ

**КУРС «Актёрское мастерство»** - один из важных курсов в цикле специальных дисциплин. Он использует и координирует все практические навыки других дисциплин (сценическая речь, пластическое и музыкальные дисциплины). Мастерство актёра является в полной мере и реализацией концепции подготовки специалистов, ориентировано на формирование «живой духовности» студента как индивидуально-неповторимой личности – не только знающей, но и чувствующей, сопереживающей.

**Цель курса** - подготовка высококвалифицированного бакалавра художественного образования, к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на радио и телевидении, в концертах на высоком художественном уровне, руководству театральными студиями, кружками.

Курс направлен

- на *развитие элементов органического действия человека: внимания, мышечной свободы, фантазии, отношения и оценки факта, памяти физических действий;*

- на *формирование понятие темпо-ритма;*

- на *приобретение актерских навыков для дальнейшей самостоятельной работы в творческих коллективах в качестве руководителя или педагога культуролога.*

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Система К.С.Станиславского как наука о творчестве актёра.**

Искусство представления, переживания, ремесло, дилетантизм. Эволюция взглядов К.С.Станиславского на психологию и технику искусства актёра. Своеобразие театральной педагогики и репетиционного метода. Вл.И.Немировича – Данченко. Биомеханика В.Э.Мейерхольда. Студийная и педагогическая практика Е.Б.Вахтангова. Взгляды на искусство актёра и творческий метод М.Чехова. Образ творчества выдающихся мастеров сцены.

### **Действие как основа искусства драматурга, актёра, режиссёра.**

Действие – основной элемент анализа роли, основное содержание репетиционного процесса, образ персонажа как партитура действий. Структура действия. Признаки органического действия. Действие, предлагаемые обстоятельства, событие. Конфликт. Сверхзадача и сквозное действие роли.

### **Действие как психофизический процесс.**

Элементы органического действия. Тренинг элементов сценического действия как форма развития актёрской техники. Настройка к действию. Преодоление мышечных зажимов. Восприятие и наблюдательность. Воображение и фантазия. Память на ощущения. Актёрская смелость и непосредственность. Действие с воображаемым предметом. Взаимодействие с партнёром.

### **Этюд как основная форма обучения актёров.**

Актёрские этюды на первом этапе обучения играют по принципу « я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды на память физических действий, наблюдения, взаимодействие с партнёром призваны развить у студента навыки действовать целесообразно, логично, подлинно и продуктивно.

Практическая работа над этюдом осуществляется теоретическими и методологическими объяснениями.

### **Словесное взаимодействие**

Слово как средство воздействия на партнёра, передачи ему своих образных представлений, мыслей и чувств. Активность и действенность диалога. Переход от импровизационного упражнения к этюду с зафиксированным текстом. Умение слушать и слышать. Физическое действие – основа словесного действия. Создание «киноленты видений». Подтекст. Внутренний монолог. Зоны молчания.

### **Элементы воплощения и характерность действия**

Общая культура речи актёра. Самостоятельная работа артиста. Работа артиста над дыханием, голосом и дикцией. «От сознательного овладения техникой сценической речи к подсознательному творчеству». Культура тела.. Мизансцена как важнейшее выразительное средство актёра. Характерность действия. Внешняя и внутренняя характерность.

### **Этюд на литературной основе**

Репетиции и воплощение этюдов на литературной основе. На материале произведений литературы создаются этюды с заданным конфликтом и определённой партитурой действий, что является более сложным вымыслом и требует более сложной психотехники для воплощения. Если раньше общение на сцене осуществлялось с минимальным текстом, то во втором семестре словесное действие является основной учебной задачей. В этот же период уместно скоординированность преподавания мастерства актёра и режиссуры. Практика совместного обучения на актерско-режиссерском курсе в театральных учебных заведениях вполне себя оправдала.

### **Образ и характер в актёрском искусстве**

Психология перевоплощения. «Роман жизни». Структура образа. Характер как динамический стереотип. Образ и характер в драматургии разных театральных направлений.

### **Работа над ролью**

Знакомство с пьесой. Протокол внешней жизни роли. Анализ действием. Внесценическая жизнь роли. Оценка фактов и событий. Разработка логики действий роли. Работа над словом. Углубление предлагаемых обстоятельств. Пластические решения роли. Овладение характерностью. Партитура действий.

### **Репетиционная работа в отрывке из пьесы**

Практическая работа над ролью на материале отрывка из пьесы предполагает тесную связь мастерства актёра и режиссуры; в четвёртом семестре процессы обучения режиссуре и мастерству актёра практически сливаются. Творческая работа происходит следующим образом: каждый студент репетирует свой отрывок как режиссёр, параллельно работая в других отрывках как актёр. Здесь подразумевается случай, когда мастерство актёра и режиссуру ведёт один педагог или, в крайнем случае, педагоги одного театрального направления.

### **Жанр и стиль в актёрском искусстве**

Жанр как способ отбора предлагаемых обстоятельств. Природа чувств, способ существования и манера игры. Включение зрительного зала в существование на сцене. Мера условности. Оценка факта и предлагаемых обстоятельств в разных жанрах. Стиль и стилизация.

### **Спектакль как художественная целостность и работа актёра над ролью**

Репетиция актёра в «выгородке». Домашняя работа над ролью. Репетиция на сцене в декорациях и костюмах. Прогонные и генеральные репетиции. Перспектива артиста и роли. Проверка и закрепление сквозного действия и сверхзадачи. Гигиена роли. Этика актёра в новых условиях.

## ЛИТЕРАТУРА

### Основная литература:

1. Станиславский, К. С. Учебник актерского мастерства : Работа над собой в творческом процессе воплощения. – М.: АСТ Издательство, 2011

### Дополнительная литература

1. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова .- М.: : АСТ Издательство, 2010

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Система К.С. Станиславского и ее пять основных принципов.
2. "Метод физических действий" К.С. Станиславского и "биомеханика" В. Мейерхольда.
3. Система К.С. Станиславского и ее пять основных принципов.
4. Действие - основной материал творчества актера.
5. Сценическое действие, Логика и последовательность действий.
6. Сверхзадача. Сквозное действие.
7. Учение о сверхзадаче.
8. Физические и психофизические действия. Значение простейших физических действий в творчестве актера.
9. Основные принципы театра.
10. Сценическое внимание.
11. Сценическая свобода.
12. Театр — искусство коллективное.
13. Театр - искусство синтетическое.
14. Драматургия - ведущий компонент театра.
15. Этические требования театра.
16. Актер - носитель специфики театра.
17. Образ - комплекс отношений.
18. Сценическое оправдание - путь к вере в предлагаемые обстоятельства.
19. Сценическое воображение и его специфика.
20. Сценическое отношение. Перемена отношения.
21. Зритель - творческий компонент театра.
22. Оценка факта.
23. О различных направлениях в театральном искусстве.
24. Требование органичности творчества актера.
25. Сценическое общение. Взаимодействие.
26. Перевоплощение в образ. Артисто-роль.
27. Импровизация. Приспособление. Фиксирование приспособлений.
28. Правильное сценическое самочувствие и его элементы.
29. Характер и характерность.
30. Событийный анализ пьесы и роли.
31. Сценическое внимание. Объекты внимания. Сосредоточенность.
32. Сценическое оправдание.
33. Предлагаемые обстоятельства.
34. Рисунок роли. Его уточнение и закрепление в процессе репетиций.
35. Сценические отношения. Оценка факта.
36. Текст и подтекст. Второй план.
37. Перемена отношения. Оправдание.
38. Психофизическое самочувствие. Атмосфера.

39. Сценическое воображение и его специфика.
40. Понятие о зерне спектакля и роли.
41. Перспектива артисто-роли.
42. Правильное сценическое самочувствие и его элементы.
43. Жанр. Стил. Способ существования актера в жанре.
44. Сценическая свобода.
45. Домашняя работа актера над ролью.
46. Материал творчества актера - действие.
47. Что значит "здесь, сегодня, сейчас?"
48. Замысел роли и отбор действий.
49. Сверхзадача спектакля и роли. Сквозное действие.
50. О различных направлениях в театральном искусстве.



## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

### **1. УПРАЖНЕНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ**

Перед тем, как начать игру на сцене желательно размяться. Попробуйте сделать такое упражнение. Встаньте прямо, поднимите руки вверх, поднимите голову, посмотрите на свои руки. Теперь поднимитесь на носочки. Сильно потянитесь, как будто вы должны забросить тяжелую сумку на верхнюю полку. Напрягите все тело. Сильно-сильно! Продержитесь в таком положении секунд 7-10, а затем расслабьтесь. Не так-то просто сразу расслабить тело, а вот после сильного напряжения это сделать легко.

Все «расслабленные» садятся на стулья, а лидер должен проверить, насколько хорошо получилось. Он подходит к каждому человеку и поднимает у него руку (за пальцы), двигает ей в разные стороны (она должна быть очень послушной, если хоть немного напряжена и сопротивляется, то результат не достигнут), потом бросает ее. Лидер проверяет и ноги. Ногу нужно брать под коленкой. Если поднимать в этом суставе, то нога должна послушно сгибаться, ступня волочится по полу.

Повторите это упражнение 3-5 раз. Оно очень хорошо снимает скованность перед выходом на сцену. И вообще неплохо делать такое упражнение перед каждым занятием театральной группы. Пусть это войдет в привычку актеров.

### **2. ГЛАДИМ ЖИВОТНОЕ**

Нужно изобразить, что вы гладите животное или берете его на руки. Здесь опять должны главным образом работать руки, ладони. Предлагаем «погладить» следующих животных:

Хомячка (изобразите, как он выскальзывает у вас из рук, бегаем по плечу и т.д.)

Кошку

· Змею (она опутывается вокруг вашей шеи)

Слона

Жирафа

### **3. ПОПУГАЙ В КЛЕТКЕ**

Нужно сделать следующее:

- Подойти к клетке (все предметы воображаемые, в том числе и попугай)
- Ощупать ее руками
- Взять и переставить на другое место
- Подразнить попугая
- Найти дверцу и открыть ее

- Насыпать зернышек в ладонь и покормить птицу
- Погладить попугая (после этого он вас должен укусить)
- Одернуть руку
- Закрывать побыстрее клетку
- Помахать угрожающе пальцем
- Переставить клетку в другое место

#### 4. ДЕСЯТЬ МАСОК

Предлагаю следующие маски, из которых вам нужно выбрать 10 самых, на ваш взгляд, общеупотребимых.

1. Страх
2. Злость
3. Любовь (влюбленность)
4. Радость
5. Смирение
6. Раскаяние, угрызение совести
7. Плач
8. Стеснение, смущение
9. Раздумье, размышление
10. Презрение
11. Равнодушие
12. Боль
13. Сонливость
14. Прощение (вы кого-то о чем-то просите)

Запомните, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете эти маски. При игре на сцене, вы должны произвести в своей памяти все маски правильно, выразительно. Запомните движения мышц своего лица. Изобразите их при игре так, как изображали перед зеркалом. Потом уже вы будете делать это произвольно.