РАЗДЕЛ XIII. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Григорьянц Т.А.

Пластический этюд в структуре подготовки режиссеров и актеров

*Кемеровский государственный институт культуры
(Россия, Кемерово)*

doi: 10.18411/lj-07-2019-67

idsp: ljjournal-07-2019-67

Аннотация

В статье рассматривается пластический этюд как форма воплощения и презентации практического материала на занятиях по сценическому движению. Анализируются этапы и условия создания пластического этюда. Автор делает акцент на таком виде упражнения как пластическая зарисовка – важном этапе в формировании пластической культуры режиссера.

Ключевые слова: сценическое движение, пластическое воспитание, пластический этюд, зарисовка, упражнение

Abstract

Plastic etude as the form of embodiment and presentation of practical material in the stage moving occupations is considered in the article. Stages and conditions of creating the plastic etude are analyzed. The author makes accent on the form of exercise - plastic draft – important stage in molding of the plastic culture of producer.

Keywords: stage moving, plastic training, plastic etude, draft, an exercise.

Палитра выразительных средств артиста достаточно разнообразна. Это голосовые и вокальные возможности, пластичность и танцевальность - «краски», позволяющие наполнять пространство этюда, композиции, спектакля. Режиссер – автор сценического произведения является художником, организующим выразительные способности исполнителей в едином сценическом действии. Борьба, организованная действием, как известно, – главное выразительное средство режиссера представляет собой сложный психофизический процесс, в котором и физическое и психическое существуют в неразрывной и непосредственной связи, как два компонента единого целого – артиста. Занятия сценическим движением дают возможность студентам познакомиться с «действием двигательным», представляющим собой «последовательную цепочку движений, направленных на решение конкретной двигательной задачи». [1. С. 25] Постановка верной двигательной задачи, затем поиск необходимых (в соответствии с замыслом) движений и жестов можно рассматривать своеобразным режиссерским тренингом, развивающим гибкость мышления, пластическое воображение, умение фантазировать в пространстве телесной пластики. Процесс пластического воспитания режиссеров-постановщиков включает достаточно большое количество способов и методических приемов, которые реализуются в определенных формах презентации практического материала, его закрепления, а также демонстрации итоговых работ. Первым этапом в освоении пластической техники является упражнение. Далее следует работа с зарисовками – это второй этап. Создание пластического этюда – следующий шаг в освоении практических навыков и умений; он представляет собой вид самостоятельной деятельности студентов, который следует за упражнениями и зарисовками.

Упражнение в практике сценического движения есть выстроенная определенным образом последовательность движений, имеющая четко поставленную задачу (формирование, тренировка, закрепление конкретного практического навыка). По структуре любое упражнение представляет трехчастную единицу тренинга. Оно

начинается с определения исходного положения, затем следует реализация самой техники исполнения и завершающая часть. Чаще всего упражнение тренинга есть небольшая пластическая форма с точно определенным рисунком. Вместе с тем, необходимо отметить, что существуют упражнения, которые не имеют установленной схемы.

Зарисовку, как вид самостоятельной работы можно представить развернутым упражнением с придуманными студентами и введенными в фиксированную пластическую партитуру движениями, либо серией движений, которые «раздвигают» рамки схемы уже известного упражнения. Безусловно, эти «пластические вставки» оправданы. Они представляют собой «связующий материал» (то, что позволяет одному движению слиться с другим, либо перейти от одного знака к другому). На этом этапе работы зарождается не только оригинальная физическая форма, но и движение мысли. Часто пластическая зарисовка – продуктивная возможность выстроить начало истории, либо одну из ее планируемых частей. В зарисовке может присутствовать намек на сюжет (или его фрагменты), атмосфера, настроение будущей работы. Таким образом, зарисовку можно рассматривать небольшим действием, целью которого является обнаружение выразительных движений и пластических фраз для реализации атмосферы, главного события, интонации будущей работы. Она (зарисовка) – своеобразный «мост» к пластическому этюду.

Пластический этюд – центральная и итоговая позиция в освоении многих разделов «Сценического движения». Тема и проблемы этюда, его музыкальное сопровождение и лексическое обеспечение, организация постановочной работы во многом определяют состоятельность будущего режиссера, то есть, уровень его пластического воображения, направление его мысли, мироощущение, понимание музыкального материала, пластическую изобретательность, чувство движения, художественный вкус.

Пластический этюд суммирует знания и практические умения не только полученные на занятиях по сценическому движению, но и приобретенные на режиссуре и актерском мастерстве, танце и сценической речи. При этом этюды, рожденные на занятиях по сценической пластике, фиксируются как актерские и режиссерские. Для будущих исполнителей чрезвычайно важно умение быть максимально телесно выразительным в создании пластического рисунка этюда. Главным критерием в оценке актерского этюда является техничность: внешняя пластичность, легкость, чувство пространства и времени и умение распределяться в них, ритмичность, музыкальность, партнерство, многоплоскостное внимание.

В режиссерском пластическом этюде важным и первостепенным представляется уровень «воплощенности» идеи постановщика, способность с максимальной точностью донести свой замысел до зрителя. Здесь происходит реализация и своего рода «тестирование» знаний и накопленных практических умений в организации конфликта, действия, определения сферхзадачи. Поскольку речь идет о пластическом этюде, то для постановщика важным представляется еще и воспитание способности к точному выбору лексики, выражающей ту или иную ситуацию, характер, отношения, эмоции. Большую роль играют организаторские способности будущего режиссера: подбор исполнителей, умение раскрывать им замысел предстоящей работы, правильно выстраивать репетиционный процесс и подбирать соответствующий замыслу музыкальный материал.

Этюд на занятиях по «Сценическому движению» – часто рабочее завершение темы, то есть способ презентации усвоенного материала. Как правило, это небольшие по объему творения, своеобразные пробы к последующей работе. Часть таких этюдов развивается в сценические номера, некоторые являются фундаментом будущей пластической композиции или спектакля. Финальный показ – экзамен по предмету «Сценическое движение» полностью состоит из этюдов-номеров, придуманных и самостоятельно выполненных студентами. Иногда на экзамен выносятся более

объемная работа - пластический спектакль, который чаще всего представляет собой развернутый этюд, имеющий литературную основу.

Если упражнение в тренинге формирует внешнюю технику, совершенствует ее, развивает чувство движения, то зарисовка прививает вкус к «рисованию» движением в пространстве, к умению сочинять оригинальный телесный рисунок, к способности точно воплощать авторскую идею. Зарисовка – не этюд, но умение работать с ней очень важно как для исполнителей, так и для режиссеров.

Как показывает практика, большое значение в самостоятельной работе над этюдом играет наличие пластического воображения, умение пространственно мыслить, создавая знаки и группы знаков, которые материализуют авторскую идею. Эта способность также может воспитываться и тренироваться. Для того чтобы суметь самостоятельно создавать оригинальные телесные партитуры, необходимо изучить природу самого движения, его возможности, а также способы и варианты сценической организации жеста в сценическом пространстве. Для этой цели существуют специальные упражнения, которые можно определить, как пластические зарисовки к этюду. По мнению известного театрального деятеля, автора книг по предметам пластического цикла, режиссера и педагога, профессора – Галины Викторовны Морозовой – «чтобы увидеть нечто в своем воображении, нужно об этом хоть что-то знать, а еще лучше – уметь делать».[2, С.8]

Интересным представляется опыт работы с пластическим спектаклем, имеющим литературную основу. В этом случае показателем профессионализма для постановщика является способность проникновения в природу выразительных средств, которыми он «изъясняется» со зрителем. Безусловно, актерский ансамбль должен отвечать всем требованиям участия в пластическом спектакле. Чем выше внешняя актерская техника, тем изящнее и тоньше режиссерские приемы, реализующие литературный сюжет. Ведь чаще всего сценический текст пластического спектакля не является точным и «прямым» переводом литературного материала. Более того, это два разных художественных произведения, при этом «произведение сценического искусства есть законченное эстетическое целое, отличающееся от своей литературной основы...»[3, С.163-164]. Актуальным для авторов пластических этюдов, композиций и спектаклей остается вопрос об интерпретации драматургической основы. Создавая сценический вариант событий, изложенных в пьесе (рассказе, романе и т.д.), режиссер становится их соавтором. Материализация истории, режиссерская интерпретация и создание сценической жизни литературных образов происходит в несколько этапов. В начале работы автор сочиняет «свою» сценическую версию, затем приступает к воплощению. Каждый период характеризуется своеобразным акцентом, то на чем сосредотачивается постановщик. Если на первом этапе «в стадии проектирования спектакля – на процессе создания режиссерской истории (аспект содержания), а в стадии моделирования – на «придумывании» театральной формы». Необходимым и чрезвычайно важным представляется слияние этих этапов – «с целью преодоления зазора между ними возникает режиссерский прием»[3, С.167]. Работа над пластическими зарисовками и этюдами представляют собой великолепный тренинг по придумыванию элементов режиссерского приема. По мнению Г.В. Морозовой «режиссура есть искусство пластической композиции спектакля» [2, С.9]. Таким образом, работа над пластическими зарисовками и этюдами представляют собой великолепный тренинг по придумыванию элементов режиссерского приема.

1. Морозова Г.В. Пластическая культура актера: Толковый словарь терминов. – М.: Изд-во «ГИТИС», 1999. – 316с. С. 25.
2. Г. Морозова О пластической композиции спектакля // Я вхожу в мир искусств, М.: 2001, вып.8(48) С. 9.
3. Басалаев С.Н. Еще раз о границах интерпретации авторского текста в современном театральном искусстве //Театр и драма: Эстетический опыт эпохи: сборник науч. трудов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – вып. 1. – 212с. С.163-164.